

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Профессионально-педагогический институт

Н.М. Шабалина

ОСНОВЫ СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ

Учебно-методическое пособие

Челябинск
2022

УДК 378.2:76(021)
ББК 74.480.268:85.15 я73
Ш 122

Шабалина, Н.М. Основы стилеобразования в дизайне: учебно-методическое пособие / Н.М. Шабалина; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет». – Челябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-та, 2022. – 75 с. – ISBN 978-5-907611-80-1. – Текст: непосредственный.

В учебно-методическом пособии изложены общие положения и рекомендации по организации и проведению практических занятий по учебной дисциплине «Основы стилеобразования в дизайне», рассмотрены структура, содержание, состав теоретического и практического проектного графического разделов по программе академического бакалавриата. В содержание включен состав документов, определяющих учебно-методическое обеспечение проектного обучения по данной дисциплине.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн», профильной направленности «Графический дизайн».

Одобрено Учебно-методической комиссией
Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ

Рецензенты: М.В. Панкина, д-р культурологии, профессор
Н.В. Уварина, д-р пед. наук, профессор

ISBN 978-5-907611-80-1

© Шабалина Н.М., 2022
© Издательство Южно-Уральского
государственного гуманитарно-
педагогического университета, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Требования к результатам освоения дисциплины.....	7
Содержание дисциплины	8
Практическая и самостоятельная работа к разделу I «Теория стилеобразования. Понятие стиля»	10
Практическая и самостоятельная работа к разделу II «Основные исторические этапы развития художественного стиля»	19
Практическая и самостоятельная работа к разделу III «Стилевые направления XX – начала XXI в.»	28
Учебно-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	37
Промежуточная аттестация	41
Перечень образовательных технологий.....	46
Описание материально-технической базы.....	47
Заключение.....	48
Библиографический список	50
Глоссарий	56
Приложения	66

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Основы стилеобразования в дизайне» входит в состав вариативной части основной профессиональной образовательной программы – ОПОП «Графический дизайн», изучается в течение 5-го, 6-го и 7-го семестров. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з.е., 360 часов, из них 134 часа аудиторные практические занятия, самостоятельная работа студентов (СРС) – 190 часов, форма контроля 17 часов: зачет – 8 часов, экзамен – 9 часов, очная форма обучения. При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки учебных достижений студентов. Курс завершается экзаменом в 7 семестре.

Для освоения дисциплины «Основы стилеобразования в дизайне» студенты используют знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплины базовой части «Пропедевтика», «Проектирование», «История искусств», дисциплины по выбору «Психология визуального восприятия графических изображений».

Особое значение имеют компетенции, приобретенные студентами в процессе изучения учебных курсов «История искусств», «Пропедевтика», где они знакомятся с художественными стилями основных культурно-исторических периодов, разрабатывают композиционно-графический анализ произведений, создают концептуальный проект фирменного стиля одного предприятия, организации и т.д.

Учебный процесс направлен на изучение комплексного дизайнерского проектирования. В результате изучения дисциплины «Основы стилеобразования в дизайне» студенты должны овладеть навыками стилеобразования в дизайнерском проектировании для их применения на различных стадиях реализации проекта.

Целью изучения дисциплины является – формирование устойчивых представлений о стиле как неотъемлемой со-

ставляющей в истории развития искусства и дизайна, усвоение художественно-эстетических принципов стиля, выявление роли стилеобразующего фактора в создании объектов дизайна и, как следствие, формирование творческой личности будущего дизайнера.

Поставленная цель осуществляется через комплекс следующих **задач учебной дисциплины**:

- закрепление знаний исторического развития художественного стиля и механизма закономерной сменяемости стилей;
- выявление специфических художественно-стилевых систем;
- освоение методов исследования стилеобразования в объектах дизайна;
- овладение приемами художественного обобщения и способами стилизации объектов дизайна.
- формирование профессиональных навыков специалиста-дизайнера способного решать реальные задачи в современном графическом дизайне, составной частью которого является проектирование фирменного стиля;
- развитие у дизайнеров креативного образного мышления;
- практическое применение профессиональных навыков в проектировании широкого спектра художественно-графической полиграфической продукции.

Для овладения учебным материалом дисциплины необходимо:

1. Знать:

- теорию и историю художественного стилеобразования;
- методы основ научных исследований при создании дизайнерских проектов;
- механизмы и закономерности стилеобразования.

2. Уметь:

- применять методы научных исследований при разработке графических дизайнерских проектов и обосновывать актуальность и новизну собственных концептуальных решений;
- разрабатывать графический стиль бренда;
- формировать графическое и колористическое решение фирменного стиля;
- использовать технологические этапы разработки бренда в определенном стилевом решении.

3. Владеть:

- навыками стилевой разработки бренда, логотипа и других элементов создания визуального графического образа;
- грамотным подбором шрифта в определенном стиле;
- композиционным и колористическим решением графического образа;
- навыками стилеобразования в соответствии с поставленными проектными задачами.

Методологическая основа курса – системный, историко-культурный подход с элементами комплексного и историко-искусствоведческого анализа памятников искусства и дизайна.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 1

Планируемые результаты обучения

Компетенция (содержание и обозначение в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП)	Конкретизированные цели освоения дисциплины		
	знать	уметь	владеть
ПК-12 способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений	3.1 теорию и историю художественного стилеобразования, методы научных исследований при создании дизайнерских проектов	У.1 применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений	В.1 владеть методами научных исследований при создании современных дизайн-проектов

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 2

Разделы дисциплины, виды учебной деятельности

№ п/п	Наименование раздела (формулировки изучаемых вопросов)	Виды учебных занятий (в часах)				
		Л	ЛР	ПЗ	СРС	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Теория стилеобразования. Понятие стиля	-	-	36	36	72
I.1	Основы теории стилеобразования, предмет и историография	-	-	18	18	36
I.2.	Влияние исторических эпох на формирование стилей	-	-	18	18	36
2	Основные исторические этапы развития художественного стиля			36	36	72
2.1	Стиль и стилевое единство в культурах античной эпохи			8	10	18
2.3	Стиль и стилевое единство в европейской культуре в период средневековья			10	10	20

Окончание табл. 2

1	2	3	4	5	6	7
2.4	Стиль и стилевое единство в европейской культуре Нового времени			8	8	16
2.5	Стиль и стилевое единство в европейской культуре Новейшего времени			10	10	20
3	Стилевые направления XX – начала XXI в.			62	118	180
3.1	Русский авангард и его стилевые тенденции			40	22	62
3.2	Европейский модернизм, его стилевые течения			40	20	60
3.4	Формирование стилевых тенденций эпохи постмодернизма		38	20		58
	ИТОГО	-	-	134	190	324
	Контроль					9
	Всего					333

**ПРАКТИЧЕСКАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
К РАЗДЕЛУ I
«ТЕОРИЯ СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ.
ПОНЯТИЕ СТИЛЯ»**

Тема 1.1. Основы теории стилеобразования, предмет и историография

Сущность теории стилеобразования, понятие стиля, морфология стиля. Понятие и содержание художественного образа в архитектурных искусствах. Методология анализа процессов стилеобразования. Роль и значение орнамента в определении стиля. Классификация и структура орнамента.

Практическое занятие 1.1

1.1.1. Охарактеризовать стиль конкретной культурно-исторической эпохи по алгоритму определения стиля (объемно-пространственное решение – материало-техническая основа – функционально-декоративные элементы/орнаментальное решение – цвет / колористика).

1.1.2. Составить глоссарий на тему «Сущность теории стилеобразования, морфология стиля».

1.1.3. Составить схему по теме «Морфология стиля».

1.1.4. Охарактеризовать методы анализа процессов стилеобразования, определить закономерности их формирования и развития.

Тема 1.2. Влияние исторических эпох на формирование стилей

Эстетические и идеологические предпосылки разработки нового стиля в истории искусства. Связь с понятиями «художественное направление» и «художественный метод». Соотношение понятия «стиль» с: а) произведением, б) твор-

чеством художника, в) направлением. Стиль как устойчивая система пластических образно-выразительных средств и идейно-художественных признаков произведений, творчества художников, направлений. Искусствоведческое понимание стиля: труд И. Винкельмана «История искусства древности» (1764). Стиль как художественные особенности искусства, исторически изменявшиеся во времени. Теория стиля как искусствоведческой категории, разработанная на рубеже XIX–XX вв. Г. Вёльфлиным и А. Риглем. Закон стиля или художественная закономерность в структуре произведения, творчества художника или группы художников, направления.

Практическое занятие 1.2

1.2.1. Визуализация изучаемого художественного стиля (подборка иллюстраций – классических образцов художественных стилей).

1.2.2. Составление глоссария по теме «Стили в пластическом искусстве».

1.2.3. Разработка и оформление таблиц, схем по теме «Эволюция стилей пластического искусства».

Практическое занятие 1.3

1.3.1. Орнамент и стиль, их взаимоотношения.

1.3.2. Законы построения орнаментальных композиций (симметрии и ритма, контраста и гармонии, трехкомпонентности и др.).

1.3.3. Семантическое значение орнамента.

1.3.4. Принципы классификации орнамента. Классификация, содержание и композиционная структура орнамента: геометрические мотивы, растительные мотивы, зооморфные и антропоморфные мотивы.

- *Справочный материал по теоретической части темы:*

Отражение действительности в образах составляет специфическую природу искусства. Художественность неотделима от образности, без образа нет искусства. Действительность в искусстве преображена творческим сознанием художника. В конкретных стилевых, видовых, жанровых проявлениях образ обладает разной степенью специфической условности. Одни и те же образы по-разному воспринимаются людьми разных эпох, стран и национальных культур.

С понятием образа непосредственно связана категория художественности. *Художественность* – специфическая особенность отражения действительности в искусстве, отличающаяся от других форм общественного сознания (науки, религии и т.д.). Она предполагает своеобразие содержания и формы искусства, их единства. Это своеобразие характеризуется понятием художественного образа как единства обобщения и индивидуализации, рационального и эмоционального, отвлеченного и чувственно-конкретного, подобного и условного. Образная идея выражает понимание и оценку действительности художником, мастером. *Образ* подразумевает художественное качество предмета и означает степень эстетического совершенства произведения.

Орнамент – самая древняя изобразительная форма художественной деятельности человека, применяемая им на всех этапах исторических культур. Энциклопедические словари определяют орнамент (*от лат.* украшение) как узор, построенный на регулярном и организованном расположении абстрактно-геометрических или изобразительных элементов (раппортов), исполняемый средствами живописи, рисунка, скульптуры или декоративных искусств. Орнамент служит украшением зданий, сооружений, предметов, декоративно-прикладного искусства, широко применяется в прикладной и книжной графике, плакате и др. На возникновение систем орнамента оказали влияние

древние технологические процессы, например, переплетение нитей в текстиле, к ранним проявлениям орнамента многие специалисты относят отпечатки ладоней на поверхности пещерной стены.

По композиционному построению орнамента выделяют три его разновидности: ленточный (фризы, бордюры), розеточный (розетки), сетчатый – заполняющий поверхность предмета сплошным узором. Орнамент играет большую роль в формировании художественного стиля эпохи. Под *стилем* подразумевается и обозначение индивидуальной манеры художника, и наличие признаков какой-либо группы памятников или художественного направления внутри исторического периода, и трактовка суммы устойчивых признаков, характеризующих образную и формальную структуру, свойственную искусству конкретной исторической эпохи. Теория стиля как художественно-исторической категории была разработана в конце XIX–XX вв. Генрихом Вельфлином и Алоизом Риглем.

Создатели орнамента руководствовались своим законом – *законом симметрии и ритма*. Элементы узора строго подчинялись законам его общей плоскостной структуры. Так, художники стиля модерн создавали многочисленные атласы, альбомы по орнаментальному искусству, тем самым подчеркивая его автономное развитие: в Англии в 1856 г. Христофер Дрессер составил «Грамматику орнамента», в Германии художники-новаторы Отто Экман, Петер Беренс публиковали в журнале «Югендстиль» свои многочисленные орнаментальные рисунки; Арнольд Лионгрю в альбоме 1899 г. «Новый орнамент» – на плоскости бумажного листа разработал сложный узор из конкретной природной формы цветка или органического строения животного, птицы. С одной стороны, можно согласиться с Ю. Герчуком, считавшим возможным рассматривать «орнамент особым видом искусства <...> на основании того, что он способен обособляться от несущей его формы,

выявить независимую от нее, свою собственную структуру» [3]. Но, с другой стороны, следуя философской мысли О. Шпенглера, самостоятельные разработки орнаментальных мотивов можно сравнить лишь с нотной записью музыки, которая не выражает собой тембр инструментов, то есть подлинное орнаментальное прочтение во всей полифонии может звучать только в образе самого художественного произведения.

В зависимости от фактуры, тектоники материала, технологической работы с ним линейный либо фигурный орнамент из области графической плоскости переходит в область живописно-пластического объема. Орнаментальную конструкцию знаменитой лестницы русского архитектора Ф.О. Шехтеля в особняке С.П. Рябушинского мысленно переведем в графику – получим ли мы живой дышащий организм того образа, который создал автор в пространстве интерьера? Все данные размышления, сопоставления разных точек зрения касаются лишь подхода к изучению орнамента, и нельзя однозначно отнести его к самостоятельному виду пластического искусства, так как он является составной частью произведения архитектуры, прикладного искусства, дизайна.

Многие авторы едины во мнении и не без основания считают, что орнамент является одним из наиболее четких воплощений художественного стиля времени, по точному высказыванию Т.М. Соколовой, «почерком эпохи». Из истории практики мирового искусства можно выделить три основных варианта взаимоотношения орнамента с архитектурной формой:

1) орнамент проецируется на форму (с учетом характера плоскости) и выступает ее украшением, и в этом случае выделяется его самостоятельная декоративно-символическая функция;

2) орнамент переходит в форму и, наоборот, форма приобретает орнаментальные качества, т. е. происходит

взаимоперетекание орнамента и формы, то, что Анри ван де Вельде в свое время назвал «уподобить орнаментику технике»;

3) орнамент приобретает конструктивные качества и становится «внутренним», т.е. сама геометрическая конструкция формы или объема становится орнаментоподобной.

В эпоху модерна орнамент становился основным элементом стилиобразования, проникал во все виды изобразительного, прикладного, архитектурного искусства, дизайна. Орнамент переходил в новое качество формообразования, синкретичного по своей сути, и в этом отношении художники Нового времени возрождали традицию готического искусства периода средневековья.

Самостоятельная работа по темам I раздела

Инвариантная часть	Вариативная часть
<p style="text-align: center;">I</p> <p>Тема 1.1. Составляющие элементы художественного стиля конкретного вида пластического искусства</p> <ul style="list-style-type: none"> - Познакомиться с закономерностями визуального восприятия художественного стиля эпохи. - Изучить закономерности формирования художественного стиля культурно-исторической эпохи. - Углубить знания основных элементов стиля пластических искусств. - Освоить приемы стилизации под исторический художественный стиль. - Ознакомиться с ролью цветовой гаммы/ колористики в стиле конкретной эпохи. <p>Тема 1.2. Влияние исторических эпох на формирование стилей</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стиль в архитектуре. Роль орнамента в архитектурных искусствах и его основные способы применения. - Виды и способы построения орнаментальных композиций: ленточная (бордюр), центрическая (розетка), раппортная (сетка) – в графических разработках. - Стиль и специфика образно-выразительных средств в предметах и объектах дизайна. Выполнить несколько стилизованных орнаментальных композиций в стиле модерн 	<p style="text-align: center;">2</p> <p>1.1. Конспектирование основных терминов и понятий по изучению стиля. Определить ключевые принципы определения стиля.</p> <p>1.2. Охарактеризовать структуру, содержание и методы стиля.</p> <p>1.3. Раскрыть понимание категорий «источник» и «историография» предмета.</p> <p>2.1. Конспектирование литературы с целью изучения закономерностей визуального восприятия стиля в открытой и закрытой среде.</p> <p>2.2. Выполнить копии графических орнаментальных композиций в определенном стиле</p>

1	2
	<p>2.3. Подготовить конспект по темам: - Орнамент, знак и символ в графическом дизайне. - Материал, цвет, фактура и их значение в стиле модерн. - Стиль «глазго» в мебели Ч. Макинтоша. - Выражение стиля в мебели М. Тоннета. - Стиль художественного стекла Эмиля Галле. - Испанский стиль «Модернисимо» в архитектуре интерьеров и дизайне мебели А. Гауди. 2.4. Выполнить несколько стилизованных орнаментальных композиций в стиле модерн</p>
Паспорт оценочных средств по разделу	
Код контролируемой компетенции (или её части) и ее формулировка	Наименование оценочного средства
ПК-12 способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений 3.1, У.1, В.1	- Варианты разработанных стилизованных орнаментальных композиций в графике

Рекомендуемая литература

1. Бхаскаран, Лакшми. Дизайн и время: Стили и направления в современном искусстве и архитектуре [Designs of the Times]. – Москва: АРТ-РОДНИК, 2006. – 256 с. – ISBN 5-9561-0154-7.
2. Власов, В. Г. Стили в искусстве: в 3 т. Т. 1 / Словарь. – Санкт-Петербург, 1998. – 5-88737-002-5.
3. Герчук, Ю.Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа / Ю.Я. Герчук. – Москва, 1998. – 327 с. – 978-5-903190-55-7.
4. Заева-Бурдонская, Е.А. Проблема стилиобразования в дизайне // Мир науки, культуры, образования. – Москва, 2009. – № 1.
5. Каган, М.С. Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Части I, II, III / М.С. Каган. – Ленинград, 1972. – 440 с. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/view/01007480953?redirect=http%3A%2F%2Fdlib.rsl.ru%2Frs101007000000%2Frs101007480000%2Frs101007480953%2Frs101007480953.pdf> (дата обращения: 12.12.2022).
6. Кандинский, В.К. Точка и линия на плоскости. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2004. – 5-352-00717-0.
7. Молчанова, Л.А. Стилиобразование. Теория стиля в искусстве и costume: учебное пособие. – Ижевск: Удмуртский университет, 2019. – 66 с. – 978-5-43-12-0712-9.

ПРАКТИЧЕСКАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
К РАЗДЕЛУ II
«ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ»

Тема 2.1. Стиль и стилевое единство в культурах античной эпохи

Искусство Греции классического периода. Архитектура Древней Греции. Принципы ордерной системы в архитектуре Древней Греции. Керамика античной Греции. Развитие стилей дорической и ионической ордерной системы. Цветовое решение архитектурной конструкции. Храм антового стиля. Использование художественного приема «хиазм» в скульптуре. Материал скульптуры (бронза, мрамор). Выражение эстетического идеала в пластическом искусстве античной Греции. Понятие эстетического идеала.

Стиль пластического искусства эллинистического периода. Этрусское искусство. Архитектурно-скульптурные ансамбли эллинистических городов (Пергам, Александрия, о. Родос). Памятники эллинистического искусства («Колосс Родоский, «Ника Самофракийская, «Лаокоон»). Пергамский Алтарь Зевса: синтез архитектуры и скульптуры.

Античное искусство Древнего Рима: периоды Республики и Империи. Развитие ордерной аркады: соединение балочной и сводчатой системы. Технический переворот (бетонно-кирпичная система). Распространение стиля коринфского ордера. Новые силовые формы градостроительства и типы общественных сооружений (Колизей, театр Марцелла).

Скульптура и живопись Римской империи. Скульптурное убранство арки Тита и Константина. Параллели с древнегреческой скульптурой Парфенона.

Искусство Римской империи. А. Дамасского и роль текстуры и фактуры материала в скульптуре. Колонна Траяна

и Марка Аврелия – новый тип архитектурно-скульптурной конструкции и признаки стиля. Новые виды архитектурно-инженерных сооружений (акведуки, термы, мосты и др.) и их влияние на развитие архитектурного стиля.

Тема 2.2. Стиль и стилевое единство в европейской культуре в период средневековья

Искусство Византии периода средневековья. Понятие «стиль средневекового периода» и его содержание. Античные традиции в византийском искусстве. Формирование трех типов архитектурной композиции. Скульптурный рельеф (консульские диптихи). Константинопольская школа мозаики и школы книжной миниатюры, художественные стили.

Искусство Византии периода 1-го расцвета и иконоборчества и периода «Македонского Возрождения». Форма крестово-купольной архитектурной композиции (собор св. Софии в Константинополе). Стилистика раннехристианской иконы. Памятники книжной миниатюры из монастырских мастерских (Россано, Студийского монастыря и др.). Хлудовская псалтирь из собрания Государственного исторического музея Москвы.

Искусство Византии периода Палеологов. Значение деятельности просвятителей Кирилла и Мифодия. Выработка иконографии. Распространение религиозно-философского учения – спиритуализма. Передача аскетизма и специфика сюжета в византийском искусстве (коронация императоров). Новый принцип узорно-декоративной кладки мозаики. Монастырский архитектурный комплекс (о. Патмос, п/о Халкидика на Афоне, Мистра). Фрески церкви Хора (Кахрие-Джами).

Основные стилистические направления искусства периода средневековья (романский и готический стили). История и значение терминов. Периодизация средневековой истории

искусства западноевропейских стран. Искусство дороманского и романского стиля. Влияние церкви и близость к народному творчеству. Развитие *стиля звериной орнаментики* в прикладном искусстве и архитектуре. Теологическое мировоззрение средневековья. Аскетизм в образно-выразительном строе романского искусства. Искусство ранних европейских государств и германских племен.

Скульптура романского стиля. Синтез архитектуры и скульптуры. Скульптурные школы: бургундская, лангедокская, прованская, Иль де Франса. Материал, техника, тематика скульптурных композиций. Зависимость скульптурного образа от архитектурного.

История и значение термина «готика». Особенности готического стиля в архитектуре. Конструктивно-композиционный образ готической архитектуры. Масштабность и вертикализм архитектурно-скульптурных пропорций. Основной строительный материал. Новые конструктивные принципы: каркасная система и ее элементы (нервюрный свод, стрельчатые арки, пинакли, аркбутаны, распалубки, контрфорсы). Материал, техника и значение витража, его возможностей в архитектурном образе собора.

Скульптура готики. Статуарная круглая пластика. Месторасположение скульптуры в соборе. Образы и сюжеты церковной скульптуры. Скульптурный портрет: реалистическая тенденция. Скульптурные школы: амьенская, реймская. Памятники книжной миниатюры.

Синтез искусств в готике. Принципы синтеза и ансамблевости в искусстве готики. Стилиевая характеристика памятников (Собор Парижской Богоматери, Шартрский, Реймский, Амьенский соборы).

Тема 2.3. Стиль и стилевое единство в европейской культуре Нового времени

Основные *стилевые тенденции* развития искусства эпохи Возрождения. Развитие ордерной системы в дворцовой архитектуре. Традиции античности. Идеи гуманизма. Общие и особенные черты в Итальянском и Северном Возрождении. *Западноевропейское искусство XVII–XVIII вв.* Идейная сущность стиля барокко. Архитектура Италии, Франции, Испании. Лоренцо Бернини и Барромини. Идейная сущность классицизма (Н. Пуссен, К. Лоррен). Реализм во французской живописи XVII в.

Европейское искусство XVIII в. Идеи Просвещения и искусство в XVIII в. Основные стили барокко, рококо, классицизм в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, живописи, скульптуре. Основные тенденции развития культуры и искусства эпохи: знать творчество художников, наиболее ярко репрезентирующих определенный стиль, различать характерные особенности их творчества, определять стили и направления эпохи: классицизм, ампир, романтизм, реализм. Классицизм во Франции (Ж. Давид и его школа Ф. Жерар, А. Гро, Ж. Энгр). Основные черты, формы и содержание стилевых проявлений. Романтизм (Т. Жерико, Э. Делакруа). Графическое творчество О. Домье. Романтизм в живописи XIX в.

Становление научно-технического прогресса в новое время. Предметный мир и промышленное производство. Новые технологии и материалы. Всемирные промышленные выставки и их влияние на формирование предметного мира. Основные направления и стили в искусстве конца XIX в.: *импрессионизм* (К. Моне, О. Ренуар, Э. Мане, Э. Дега, О. Роден), *неоимпрессионизм* (Ж. Сера, П. Синьяк), *постимпрессионизм* (Ван Гог, П. Гюген, А. Тулуз-Лотрек, П. Сезан и др.). *Символизм* в живописи конца XIX в. Художники группы «Наби». *Модерн* в европейском искусстве

рубежа веков. Развитие архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Особенности и принципы нового стиля. Многообразие художественных течений и направлений (кубизм, сюрреализм, супрематизм, фовизм, экспрессионизм, абстракционизм и др.). Идейные установки художников мастеров XX в. (П. Пикассо, А. Матисс, С. Дали и др.).

Стиль модерн и эстетические воззрения на пространственную и предметную среду. Географические и хронологические рамки нового стиля. Архитектура и декоративно-прикладное искусство модерна. Художественные стилистические особенности модерна. Роль конструктивной линии модерна. Анри Ван де Вельде и его деятельность. Архитектурные сооружения Виктора Орта. Мастерские Самуэля Бинга. Эмиль Галле и его школа в Нанси. Проектная деятельность Чарльза Макинтоша.

Самостоятельная работа по темам II раздела

Инвариантная часть	Вариативная часть
<p style="text-align: center;">1</p> <p>Тема 2.1. Стиль и стилевое единство в культурах античной эпохи</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание и анализ особенностей определенной стилевой системы. - Составление таблиц, схем в рамках темы «Эволюция художественных стилей». - Разработка стилизованных элементов античного классицизирующего стиля 	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Раскрытие основных терминов и понятий, использующихся в теории и истории художественных стилей. 2.2. Обзор материалов сайтов и журнальных статей по проблеме
<p>Тема 2.2. Стиль и стилевое единство в европейской культуре в период средневековья</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание и анализ особенностей романской и готической стиливой системы. - Составление таблиц, схем в рамках темы «Эволюция стилей эпохи средневековья». - Разработка стилизованных элементов романского стиля. - Разработка стилизованных элементов готического стиля 	<ul style="list-style-type: none"> 2.3. Обзор историографических материалов по изучаемой теме. 2.4. Составление глоссария по теме «Стили пластических искусств периода средневековья (романский и готический стили)»

<p style="text-align: center;">1</p> <p>Тема 2.3. Стиль и стилевое единство в европейской культуре Нового времени</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание и анализ особенностей стилевой системы барокко и рококо. - Описание и анализ особенностей стилевой системы классицизма и ампира. - Составление таблиц, схем в рамках темы «Стили в искусстве Нового времени». - Разработка стилизованных элементов барокко и рококо в графической технике или в графическом редакторе компьютерной программы. - Разработка стилизованных элементов классицизма и ампира в техниках на выбор 	<p style="text-align: center;">2</p> <p>2.5. Составление глоссария по теме «Стили пластических искусств периода XVIII–XIX вв.»</p>
<p>Тема 2.4. Стиль и стилевое единство в европейской культуре Новейшего времени</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание и анализ особенностей стилевой системы эпохи модернизма (первой половины XX в.). - Составление таблиц, схем в рамках темы «Стили в искусстве модернизма». - Составление таблиц, схем в рамках темы «Стили в искусстве направления постмодернизма». - Разработка стилизованных элементов определенных стилевых течений кубизма, неопластицизма, конструктивизма, оп-арта, поп-арта и др. (по выбору) 	<p>2.6. Составление общей таблицы и схемы по теме «Стили пластических искусств периода XX в.»</p>

Паспорт оценочных средств по разделу	
Код контролируемой компетенции (или её части) и ее формулировка	Наименование оценочного средства
<p>ПК-12 способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений 3.1, У.1, В.1</p>	<p>Выполнить несколько стилизованных орнаментальных композиций в стилях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модерн; - функционализм / конструктивизм; - неопластицизм

Рекомендуемая литература

1. Ильина, Т. В. История искусств: западноевропейское искусство / учебник для вузов / Т.В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2013. – ISBN 5-06-003705-3.
2. Ильина, Т.В. История искусств: отечественное искусство: учебник для вузов / Т.В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 2006. – ISBN 5-06-003705-3.
3. Коллингвуд, Р.Д. Принципы искусства: Теория эстетики. Теория воображения. Теория искусства / Р.Д. Коллингвуд / пер. с англ. – Москва, 1999. – 325 с. – ISBN 5-88766-017-1.
4. Коськов, М.А. Предметное творчество: Исторический срез. Ч. IV, V, VI / М.А. Коськов; ЛВХПУ. – Санкт-Петербург, 1997. – 168 с.
5. Коськов, М. А. Предметное творчество. Ч. I, II, III / М.А. Коськов; ЛВХПУ. – Санкт-Петербург, 1998. – 172 с.
6. Лосев, А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – Москва, 1976. – ISBN 5-210-02247-1.
7. Орнамент всех времен и стилей. 100 таблиц с объяснительными текстами Н.Ф. Лоренца. – Санкт-Петербург: Изд-во А.Ф. Девриена, 1899. – [Репринтное издание]. – Москва, 2004. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/view/01003643479?redirect=http%3A%2F%2Fdlib.rsl.ru%2Frs10100300000%2Frs101003643000%2Frs101003643479%2Frs101003643479.pdf> (дата обращения: 12.12.2022).
8. Соколова, Т.М. Орнамент – почерк эпохи. – Москва, 1972. – URL: <https://www.twirpx.com/look/33334/> (дата обращения: 14.11.2022).
9. Стилизация // «Популярная художественная энциклопедия / под ред. В.М. Полевого: в 2 т. Т. 2. – Москва: Советская энциклопедия, 1986.
10. Флоренский, П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. – Москва, 1993. – ISBN 5-01-004038-7.

ПРАКТИЧЕСКАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
К РАЗДЕЛУ III
«СТИЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
XX – НАЧАЛА XXI в.»

Тема 3.1. Русский авангард и его стилевые тенденции

Проблема традиций и новаторства. Эстетика экзистенциализма, интуитивизма, фрейдизма и ее влияние на возникновение и распространение различных направлений модернизма и постмодернизма. Научно-техническая революция, дизайн и архитектура. Эстетические идеи архитектуры XX в. Идеи и деятельность художников-производственников во Вхутемасе и Вхутеине – школы конструктивизма. Эстетические идеи в теоретических трудах советских архитекторов. Авангардное искусство в России (К. Малевич, В. Кандинский, В. Татлин и др.).

Конструктивизм в архитектуре и дизайне России. Родоначальник конструктивизма В. Татлин (памятник III Интернационалу) и его концепция формообразования. Функциональный метод конструктивизма. Движение «искусство в технику». Публикации М. Гинзбурга и А. Гана. Эль Лисицкий и его деятельность в полиграфии и дизайне предметов. «Горизонтальные небоскребы» Эль Лисицкого. Эксперименты с пространственными конструкциями А. Родченко. Движение «Производственное искусство» и его роль в становлении советского дизайна. Конструктивизм в архитектуре 1920-х гг.

Живописный, архитектурный и предметный супрематизм К. Малевича. Формообразующее значение архитекторов К. Малевича, его ученики и последователи. Роль ОСА в развитии архитектурного функционализма. Раннее творчество К. Мельникова (Советский павильон на Международной выставке Ар Деко в Париже, 1925 г.). Проекты гаражей. Дом архитектора К. Мельникова в Кривоарбатском переулке Москвы.

Практическое занятие 3.1

3.1.1. Сделать подборку воспроизведенных образцов графических работ художников-конструктивистов. Разработать стилизованную композицию в стиле конструктивизма 1920-х гг. в ручной технике или в графическом редакторе (Adobe Illustrator или Corel Draw).

3.1.2. Подготовить сообщение на тему «Специфика российского конструктивизма в графическом и плакатном искусстве 1920-х гг.» (в объеме 2–3 стр. файла в Word).

3.1.3. Проработать оригинальный стиль конструктивизма в текстильном рисунке ткани 1920-х гг. (Л. Попова, Экстер, В. Степанова, В. Мухина) и сделать стилизацию в ручной технике или графическом редакторе (Adobe Illustrator или Corel Draw).

Тема 3.2. Европейский модернизм, его стилевые течения

Эстетические идеи архитектуры первой половины XX в. Становление дизайна и его эстетические идеи (П. Беренс, В. Гроппиус). Баухауз – архитектурно-художественная школа (Веймар – Дессау – Берлин, 1919–1933 гг.) и его представители В. Гроппиус, Й. Иттен, П. Клее, М. Роэ, В. Кандинский и др. Экспрессионизм в живописи и архитектуре начала и середины XX в. Реди-мейд М. Дюшана. Стиль ташизма в пластических видах искусства. Метод дриппинга Джексона, представителя экспрессивного абстракционизма. Развитие принципа индустриального формообразования. Формирование концепций беспредметного искусства в начале XX в. Голландия – центр европейской художественной культуры начала XX в. Издание журнала «Де Стейл» («Стиль», 1917). Творчество Пита Мондриана и Тео ван Дусбурга. Кубизм П. Пикассо и его проектная предметная деятельность. Футуризм в Италии. Лидеры абстракционизма. Мебельный дизайн Томаса Ритвельда. Проблема

стандартизации художественных форм и серийного производства. Защита индивидуального творчества Анри Ван де Вельде. Петер Беренс и задачи художественного директора Всеобщей компании электричества (AEG).

Эстетика Ле Корбюзье («Модульор», 1948). Принципы органической архитектуры (Ф.Л. Райт, А. Аалто). Основные тенденции художественной культуры XX в. Отличительные особенности модернизма и постмодернизма. Массовое производство и общество. Баланс между техническими законами формообразования и эстетическими законами композиции. Основные принципы элитарной и массовой культуры. Информационная революция и распространение кича. Нестабильность личности и «театрализация» культуры. Линия движения в развитии мировой архитектуры. Исторические этапы развития проектной деятельности. Россия в мировом архитектурном процессе.

Практическое занятие 3.2

3.2.1. Подготовить сообщение (в объеме 2 стр. файла в Word) на тему «Модернизм в творчестве Пита Мондриана и мастеров группы Де Стейл (Дусбург, Герри Ритвельд и др.)».

3.2.2. Разработать одну стилизованную композицию, используя приемы неопластицизма Пита Мондриана и Дусбурга, в ручной технике или графическом редакторе (Adobe Illustrator или Corel Draw).

3.2.3. Подготовить сообщение или мини-презентацию на тему «Супрематизм К. Малевича и его последователей (Николай Суетин, Илья Чашник, Анна Лепорская)». Разработать одну графическую композицию в стиле супрематизма в ручной технике или графическом редакторе (Adobe Illustrator или Corel Draw).

Тема 3.3. Формирование стилевых тенденций эпохи постмодернизма

Формирование в художественной культуре второй половины XX в. нового интернационального направления – постмодернизма, его характерные и отличительные признаки. Ориентация на уникальное, единичное, выставочное. Обоснование новой концепции Робертом Вентури («Сложность и противоречия в архитектуре», 1966). Обращение мастеров архитектуры и дизайнера к традициям художественно-исторических стилей. Развитие контекстуального подхода к проектированию. Связь с городской средой и природным ландшафтом. Использование национальных традиционных форм в искусстве и проектной деятельности. Экология и архитектура. Роль бионики в формообразовании.

Процессы стилеобразования в эпоху постмодернизма второй половины XX в. Поп-культура и поп-дизайн второй половины XX в. Ричард Гамильтон – предвестник нового авангардного течения. Энди Уорхол (1928–1987) – король поп-арта. Шелкография Уорхола. Основные принципы «культуры недолговечности». Функционализм произведений Алена Джонса. Кинетическое искусство и инвайронмент. Эксперименты постмодерна 1970-х. От хай-тека до деконструктивизма. Космическая тема в искусстве и моде. Кибернетизация жизненной среды. Развитие концепции Ле Корбюзье – «машина для жилья». Концепция «Радикального дизайна». Деятельность Эторе Соттсасса. Силевые признаки «хай-тека» – направления 1970–1980-х. Здание Центра Ж. Помпиду в Париже – классика стиля хай-тек (архитекторы Р. Роджерс и Р. Пиано). Деконструктивизм в графическом дизайне проявляется в разломах, различных деформациях отдельных шрифтовых элементов. Например, потекший, перерезанный или «размазанный» шрифт, наложение одного текста на

другой, разорванная картинка и другие визуальные искажения.

Каноны восточного японского дизайна. Бережное отношение к натуральным материалам. Три направления в японском дизайне (национальный, интернациональный, смешанный). Стиль метаболизма в японской архитектуре (Кисё Курокава, 1972). Современная концепция японского дизайна – гуманизация среды.

Практическое занятие 3.3

3.3.1. Подготовить сообщение (2–3 стр.) и мини презентацию (до 12 слайдов) на тему «Эстетика оп-арта в искусстве В. Вазарелли».

3.3.2. Разработать 1–2 стилизованные под стиль оп-арт, используя примеры В. Вазарелли в ручной технике или графическом редакторе (Adobe Illustrator или Corel Draw).

3.3.3. Подготовить сообщение (2–3 стр. файла в Word) и мини-презентацию (до 12 слайдов) на тему «Эстетика поп-арта в комиксах Роя Лихтенштейна».

3.3.4. Разработать 1–2 стилизованные под поп-арт композиции комиксов на определенный сюжет, используя примеры Р. Лихтенштейна в ручной технике или графическом редакторе (Adobe Illustrator или Corel Draw).

Самостоятельная работа по темам III раздела

Инвариантная часть	Вариативная часть
<p>Тема 3.1. Русский авангард и его стилевые тенденции - Описание и анализ особенностей стилевой системы эпохи модернизма (первой половины XX в.). - Составление таблиц, схем в рамках темы «Стили в искусстве русского авангарда». - Разработка стилизованной композиции в стиле конструктивизма 1920-х гг. в ручной технике или в графическом редакторе (Adobe Illustrator или Corel Draw).</p> <p>Тема 3.2. Европейский модернизм, его стилевые течения - Описание и анализ особенностей стилевой системы эпохи модернизма (первой половины XX в.). - Составление таблиц, схем в рамках темы «Стили в искусстве модернизма и его представители». - Разработка стилизованных элементов определенных стилевых течений кубизма, неопластицизма, конструктивизма / функционализма, оп-арта и др. (по выбору).</p> <p>Тема 3.3. Формирование стилевых тенденций эпохи постмодернизма - Составление таблиц, схем в рамках темы «Стили в искусстве направления постмодернизма». - Разработка стилизованных элементов определенных стилевых течений экспрессивного абстракционизма, ташизма, минимализма, хай-тека, оп-арта, поп-арта и др. (по выбору). - Разработка 1–2 стилизованных под поп-арт композиций комиксов на определенный сюжет, используя примеры Р. Лихтенштейна в ручной технике или графическом редакторе (Adobe Illustrator или Corel Draw)</p>	<p>3.1. Составление общей таблицы и схемы по теме «Стили в искусстве XX – начала XXI в.».</p> <p>3.2. Классификация стилей по направлениям развития пространственных (пластических) искусств в периодизации. Ключевые принципы классификации.</p> <p>3.3. Разработка схем по темам «Стили эпохи модернизма и постмодернизма» «Стили пластических искусств эпохи неопостмодернизма».</p> <p>3.4. Разработка сравнительных таблиц с включением периодизаций и имен художников – представителей конкретного художественного стиля.</p> <p>3.5. Выполнить несколько стилизованных орнаментальных композиций в стиле неопластицизма.</p> <p>3.6. Подготовить сообщение (2–3 стр.) или мини-презентацию (до 12 слайдов) на тему «Эстетика поп-арта в комиксах Роя Лихтенштейна»</p>

Паспорт оценочных средств по разделу	
Код контролируемой компетенции (или её части) и ее формулировка	Наименование оценочного средства
ПК-12 способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений З.1, У.1, В.1	Выполнить несколько стилизованных орнаментальных композиций в стилях: - постмодернизм; - деконструктивизм; - неопластицизм

Рекомендуемая литература

1. Андреева, Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – нач. XXI в. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 484 с. – ISBN 5-352-01984-5. – URL: <http://www.klex.ru/nlg> (дата обращения: 12.12.2022).
2. Герман, М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины XX века / М.Ю. Герман, 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург, 2005. – 476 с. ил. 3. – ISBN 5-352-00314-0. – URL: <http://www.rulit.me/author/german-mihail-yurevich/modernizm-iskusstvo-pervoj-poloviny-xx-veka-download-free-251614.html> (дата обращения: 13.12.2022).
3. Дженкс, Чарльз. Язык архитектуры постмодернизма / Чарльз Дженкс. – Москва, 1985.
4. Дизайн: иллюстрир. слов.-справ. / Г. Б. Минервин, В.Т. Шимко А.В. Ефимов и др. – Москва: Архитектура-С, 2004. – 288 с. – ISBN 5-9647-0021-7.
5. Гуськов, С. Четкость и масштаб – ММОМА / Сергей Гуськов // Журнал ДИ. <https://di.mmoma.ru/news> 22 апр. 2019 г. – URL: <https://di.mmoma.ru/news?mid=3300&id=1479> (дата обращения: 20.11.2022).
6. Гюнтер, Ханс. Тоталитарное искусство как синтез искусств / Х. Гюнтер // Соцреалистический канон: сб. статей / под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. – Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. – С. 7–16. – URL: <http://transformations.russian-literature.com/pdf/gunter-zhiznennye-fazy-sozrealisticheskogo-kanona> (дата обращения: 14.12.2022).
7. Иттен, И. Искусство формы / пер. с нем. Л Монаховой. – Москва, 2001. – 136 с. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01007879627> (дата обращения: 14.12.2022).
8. Иттен, И. Искусство цвета / пер. с нем. Л Монаховой. – 2-е изд. – Москва, 2001. – 96 с. – ISBN 978-5-94056-015-6.

9. Костина, А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества / А. В. Костина. – Изд. 4. – Москва: Едиториал УРСС, 2008. – 352 с. – ISBN 5-85085-858-X.
10. Лаврентьев, А.Н. Лаборатория конструктивизма: опыт графического моделирования / А.Н. Лаврентьев. – Москва, 2000. – 256 с. – ISBN 5-89135-150-1.
11. Сидорина, Е.В. Сквозь весь двадцатый век. Художественно-проектные концепции русского авангарда. – Москва, 1994. – ISBN 5-85810-021-X.
12. Шабалина, Н.М. Глобализация и локализация: двунаправленный вектор в современном искусстве // Дизайн. Искусство. Промышленность: Международный журнал научных исследований / гл. ред. д-р иск. Н.М. Шабалина. – Челябинск: Изд. Дом Технэ, 2020. – ISSN 2312-6116.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Виды учебной работы	Не предусмотрены учебным планом
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование учебной и научной литературы. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов на контрольные вопросы, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Разработка графических композиций на заданную тему
Контрольная работа/индивидуальные задания	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанной литературе и др.
Подготовка к зачету (экзамену)	<p>При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др.</p> <p>Экзамен преследует цель оценить работу обучающегося за определенный курс: полученные теоретические знания и практические навыки, их прочность, развитие логического и творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умения анализировать, синтезировать полученные знания и применять их для решения практических задач.</p> <p>Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам, утвержденным заведующим кафедрой. Экзаменационный билет включает в себя два вопроса и задачи.</p> <p>Формулировка вопросов совпадает с указанной в перечне вопросов, доведенном до сведения обучающихся не позднее чем за один месяц до экзаменационной сессии. В процессе подготовки к экзамену организовывается предэкзаменационная консультация для всех учебных групп. При любой форме проведения экзаменов по билетам экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, задачи и примеры по программе данной дисциплины. Дополнительные вопросы также, как и основные вопросы билета, требуют развернутого ответа.</p> <p>Результат экзамена выражается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»</p>

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практические занятия представляют собой детализацию теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.

При подготовке к практическому занятию необходимо ознакомиться с его планом; изучить соответствующие конспекты лекций, главы учебников и методических пособий, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями). К наиболее важным и сложным вопросам темы рекомендуется составлять конспекты ответов. Следует готовить все вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать определения основным понятиям, знать основные положения теории, правила и формулы, предложенные для запоминания к каждой теме.

В ходе практического занятия надо четко выполнять полученные задания по всем темам, изучаемым по дисциплине разделов, используя ручные техники (эскизирование) и компьютерные программы графических редакторов.

ЭКЗАМЕН

Экзамен преследует цель оценить работу обучающегося за определенный курс: полученные теоретические знания, их прочность, развитие логического и творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умения анализировать и синтезировать полученные знания и применять их для решения практических задач.

Экзамен проводится в устной и / или письменной форме по билетам, утвержденным заведующим кафедрой. Экзаменационный билет включает в себя два вопроса и задачи. Перечень вопросов доводится до сведения обучающихся не позднее чем за один месяц до экзаменационной сессии.

В процессе подготовки к экзамену организовывается предэкзаменационная консультация для всех учебных групп. При любой форме проведения экзаменов по билетам экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, задачи и примеры по программе данной дисциплины. Дополнительные вопросы, как и основные вопросы билета, требуют развернутого ответа.

Результат экзамена выражается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА СТУДЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ (ЗАЧЕТЕ)

«Отлично»:

- дается комплексная оценка предложенной ситуации;
- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять в практических заданиях;
- последовательное, правильное выполнение всех заданий;
- умение обоснованно излагать свои мысли, грамотно разрабатывать концепцию, делать необходимые выводы.

«Хорошо»:

- дается комплексная оценка предложенной ситуации;
- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять на практических занятиях;
- последовательное, правильное выполнение всех заданий;

- возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания преподавателя;

- умение обоснованно излагать свои мысли по проектному заданию, делать необходимые выводы.

«Удовлетворительно» («зачтено»):

- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;

- неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов преподавателя;

- выполнение заданий при подсказке преподавателя;

- затруднения в формулировке выводов, некорректное выполнение практических заданий.

«Неудовлетворительно» («не зачтено»):

- неправильная оценка предложенной ситуации;

- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий, некорректное выполнение практических заданий.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ».

Первый период контроля. Зачет

Вопросы:

1. Визуальный язык культуры, его особенности.
2. Определение понятия «пространственные/пластические искусства».
3. Классификационная характеристика искусства.
4. Процесс и принципы стилеобразования визуальных искусств.
5. Принципы формирования стиля. Факторы и предпосылки.
6. Основные архитектурные стили их влияние на другие визуальные искусства.
7. Специфика стилеобразования в архитектурных искусствах.
8. Принципы взаимодействия архитектуры и дизайна.
9. Основы понятия стиля, предмет изучения и источники.
10. Структура художественного стиля.
11. Проблемы и особенности стилеобразования в дизайне.
12. Стили и направления в изобразительном пластическом искусстве.
13. Стили и направления в неизобразительном пластическом искусстве.
14. Стилиевые направления графического дизайна с середины XIX по начало XX в.
15. Модерн и функционализм.
16. Содержание и структура художественного стиля.
17. Орнамент и стиль: их взаимоотношения.
18. Стиль и метод: их взаимоотношения.

19. Законы симметрии и ритма, контраста и гармонии, трехкомпонентности.
20. Семантическое значение орнамента в национальном искусстве.
21. Принципы классификации орнамента.
22. Содержательная и композиционная структура национального орнамента.
23. Орнамент и его основные способы применения.
24. Методы и мотивы изображения орнамента: Ковровые композиции национального ковроткачества. Искусство восточного геометрического орнамента «гирих» и растительного «ислими»: общая характеристика.
25. Виды и способы построения орнаментальных композиций: бордюры, розетка, сетка.
26. Материал, цвет и фактура и их значение в стиле модерн.

Второй период контроля. Зачет

Вопросы:

1. Орнаментальные изобразительные мотивы античного искусства.
2. Наследие античности в формировании стиля классицизма.
3. Виды и способы построения орнаментальных композиций в книжной миниатюре романского стиля.
4. Виды и способы построения орнаментальных композиций (бордюры, розетка, сетка) в искусстве готики.
5. Стилеобразующие элементы средневековой книжной миниатюры.
6. Стилиевые признаки архитектуры классицизма.
7. Орнаментальные мотивы стиля классицизма и ампира.
8. Стиль барокко в архитектуре, его структурообразующие элементы.
9. Орнаментальные мотивы барокко и рококо: общее и особенное.

10. Специфика композиционных построений и колористики стиля рококо.
11. Орнамент барокко и его основные способы применения.
12. Орнаментальные мотивы стиля рококо, специфика композиционных построений.
13. Влияние исторического стиля в традиционном зодчестве (барокко, классицизм, ампир, модерн). Роппетовский стиль.
14. Виды и способы построения орнаментальных композиций.
15. Методы и мотивы изображения орнамента в национальном. Ковроткачестве.
16. Искусство восточного геометрического орнамента «гирих».
17. Искусство восточного растительного орнамента «ислими».
18. Шрифтовой дизайн как носитель основных исторических стилей пластических искусств.
19. Модерн и функционализм.
20. Искусство книги и графический дизайн в России на рубеже XIX – начала XX в.

Третий период контроля. Экзамен

Вопросы:

1. Фирменный (корпоративный) стиль: структура формообразования.
2. Шрифтовой дизайн как носитель основных исторических стилей пространственных искусств.
3. Инструменты современного графического языка дизайнера-графика.
4. Интернациональный стиль и швейцарская школа дизайна.
5. Пиктографика в современном коммуникативном дизайне.

6. Метафора. Символизм и другие принципы смыслообразования в графическом и других видах дизайна и архитектуры.
7. Проблемы коммуникативного дизайна в конце XX в.
8. Наследие функционализма и интернационального стиля в современных экспериментах графического дизайна.
9. Синтез визуальных практик в дизайне и архитектуре XX–XXI вв.
10. Стили и направления искусства XX в. Судьба стилей.
11. Функционализм в архитектуре американских небоскребов.
12. Графичность стиля функционализма.
13. Элементы скульптурности и графичности в архитектуре Ле Корбюзье.
14. Русский авангард и его стилевые направления.
15. Опыты Э. Лисицкого в супрематизме и конструктивизме.
16. Конструктивизм и производственное искусство 1920-х гг.
17. Новый стиль фотографии Л. Махой-Надь и А. Родченко.
18. Супрематические конструкции и архитекторы К. Малевича.
19. Европейский модернизм, его стилевые течения.
20. Минимализм и неопластицизм П. Мондриана.
21. Формирование стилевых тенденций эпохи постмодернизма.
22. Опыт кинетизма В. Вазарелли и современный мир.
23. Оптические эффекты в графическом творчестве Виктора Вазарелли.
24. Влияние художественной практики П. Мондриана на искусство дизайна.
25. Основные принципы художественной деятельности художников поп-арта: комиксы Роя Лихтенштейна.
26. Авангардный метод и стиль Д. Поллока.

27. Энди Уорхол – лидер поп-арта, влияние его творчества на развитие графического дизайна.
28. С. Дали: выражение сюрреализма в дизайне.
29. Стилеобразование гиперреализма (фотореализма) конца 1960–70-х гг.
30. Стиль высоких технологий «хай-тек».
31. Выразительные возможности стиля деконструктивизма в дизайн-архитектурном проектировании.
32. Нелинейные принципы формообразования в современном дизайне.
33. Искусство, наука и технология как источник идей и форм в дизайне.
34. Графический дизайн и процессуальные искусства в эпоху постмодернизма.
35. Бионика в архитектуре и дизайне. Роль бионики в формообразовании.
36. Нанотехнологии в современном дизайне.
37. Параметризм: новый глобальный стиль в дизайне.
38. Параметризм как стиль и метод в современном графическом дизайне.
39. Параметрический орнамент в архитектурном дизайне.
40. Тенденции развития современного дизайна («экологический дизайн», «бестелесный дизайн», «арт-дизайн»).

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• *Развивающее обучение*

Это направление в теории и практике образования, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей учащихся путём использования их потенциальных возможностей. Основы теории данной технологии были заложены Л.С. Выготским в 30-е гг. XX в.

• *Проблемное обучение*

Представляет собой организованный педагогом способ активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе которого он общается к объективным противоречиям научного знания и способам их решения, учится мыслить, творчески усваивать знания.

• *Кейс-технологии*

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций относится к методам активного проблемного, эвристического обучения. Кейс-технология – это интерактивная технология для обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у обучающихся новых качеств и умений.

Кейс – это описание конкретной ситуации, отражающей какую-либо практическую проблему, анализ и поиск решения которой позволяет развивать у обучающихся самостоятельность мышления, способность выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, а также аргументировано отстаивать собственную позицию.

Рекомендации по работе с кейсом:

1. Сначала необходимо прочитать всю имеющуюся информацию, чтобы составить целостное представление о ситуации; не следует сразу анализировать эту информацию, желательно лишь выделить в ней данные, показавшиеся важными.

2. Требуется охарактеризовать ситуацию, определить ее сущность и отметить второстепенные элементы, а также сформулировать основную проблему и проблемы, ей подчиненные. Важно оценить все факты, касающиеся основной проблемы (не все факты, изложенные в ситуации, могут быть прямо связаны с ней), и попытаться установить взаимосвязь между приведенными данными.

3. Следует сформулировать критерий для проверки правильности предложенного решения, попытаться найти альтернативные способы решения, если такие существуют, и определить вариант, наиболее удовлетворяющий выбранному критерию.

4. В заключение необходимо разработать перечень практических мероприятий по реализации предложенного решения.

5. Для презентации необходимо визуализировать решение кейса (в электронном виде или изображения на доске и пр.), а также оформить письменный отчет по кейсу.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

1. Компьютерный класс – аудитория для самостоятельной работы.

2. Учебная аудитория для лекционных занятий.

3. Учебная аудитория для семинарских, практических занятий.

4. Лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система Windows 10;

- Microsoft Office Professional Plus;

- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition

- Справочная правовая система Консультант плюс;

- 7-zip;

- Adobe Acrobat Reader DC.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисциплина «Основы стилеобразования в дизайне», входящая в блок вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы «Графический дизайн», расширяет и углубляет знания смежных предметов по истории искусства и дизайнерскому проектированию.

В результате изучения дисциплины «Основы стилеобразования в дизайне» студенты овладевают навыками стилеобразования в дизайнерском проектировании для их применения на различных стадиях реализации проекта. По завершении курса у студентов формируются устойчивые представления о стиле как неотъемлемой составляющей искусства и дизайна, закрепляется понимание художественно-эстетических принципов стиля и роли стилеобразующего фактора в создании объектов дизайна.

В подготовке будущего дизайнера имеет значение профессиональная компетенция (ПК-12) – способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений, которая позволяет получить планируемые результаты в процессе освоения дисциплины, а именно:

Знать теорию и историю художественного стилеобразования; методы научных исследований при создании дизайнерских проектов; механизмы и закономерности стилеобразования.

Уметь применять методы проектных исследований при разработке графических дизайнерских решений и обосновывать актуальность и новизну собственных концептуальных разработок; разрабатывать графический стиль бренда; формировать графическое и колористическое решение фирменного стиля; использовать технологические этапы разработки бренда в определенном стилевом решении.

Владеть навыками стилевой разработки бренда, логотипа и других элементов создания визуального графического образа; грамотным подбором шрифта в определенном стиле; композиционным и колористическим решением графического образа; навыками стилеобразования в соответствии с поставленными проектными задачами.

Компетенции обучающегося формируются поэтапно в результате освоения учебной дисциплины в течение трех семестров.

Оценка за зачет/экзамен выставляется по результатам текущего рейтинга. Текущий рейтинг – это результаты выполнения практических работ в ходе обучения и других видов заданий. Результаты текущего рейтинга доводятся до студентов до начала экзаменационной сессии.

Цель зачета – проверка и оценка уровня полученных студентом специальных знаний по учебной дисциплине и соответствующих им умений и навыков, а также умение логически мыслить, аргументировать избранную проектную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации. По совокупным результатам выполненных в семестре практических заданий и ответам на поставленные вопросы выставляется «зачтено» или «не зачтено».

Задача экзамена – оценить работу студента-бакалавра за пройденный учебный курс: полученные теоретические знания, развитие логического и творческого проектного мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умения анализировать и синтезировать полученные знания и применять их для решения практических задач.

При любой форме проведения аттестации текущей или промежуточной предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы по программе данной дисциплины.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

1. Андреева, Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – нач. XXI в. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 484 с. – ISBN 5-352-01984-5. – URL: <http://www.klex.ru/nlg> (дата обращения: 12.12.2022).
2. Бхаскаран, Лакшми. Дизайн и время: Стили и направления в современном искусстве и архитектуре [Designs of the Times]. – Москва: АРТ-РОДНИК, 2006. – 256 с. – ISBN 5-9561-0154-7.
3. Герман, М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины XX века / М.Ю. Герман. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург, 2005. – 476 с.: ил. 3. – ISBN 5-352-00314-0. – URL: <http://www.rulit.me/author/german-mihail-yurevich/modernizm-iskusstvo-pervoj-poloviny-xx-veka-download-free-251614.html> (дата обращения: 13.12.2022).

Дополнительная литература

4. Дженкс, Чарльз. Язык архитектуры постмодернизма / Чарльз Дженкс. – Москва, 1985.
5. Дизайн: иллюстрир. слов.-справ. / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко А.В. Ефимов и др. – Москва: Архитектура-С, 2004. – 288 с. – ISBN 5-9647-0021-7.
6. Власов, В. Г. Стили в искусстве: в 3 т. Т. 1 / Словарь. – Санкт-Петербург, 1998. – 5-88737-002-5.
7. Выготский, Л.С. Психология искусства: Анализ эстетической реакции. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Лабиринт, 1998. – ISBN 5-87604-098-3.
8. Герчук, Ю.Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа / Ю.Я. Герчук. – Москва, 1998. – 327 с. – ISBN 5-269-00443-7.
9. Гуськов, С. Четкость и масштаб – ММОМА / Сергей Гуськов // Журнал ДИ. – URL: <https://di.mmoma.ru/news?mid=3300&id=1479> (дата обращения: 22.04.2022).

10. Гюнтер, Ханс. Тоталитарное искусство как синтез искусств / Х. Гюнтер // Соцреалистический канон: сб. статей / под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. – Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. – С. 7–16. – ISBN 5-7331-0192-X.
11. Заева-Бурдонская, Е.А. Проблема стилиобразования в дизайне // Мир науки, культуры, образования. – Москва, 2009. – № 1.
12. Ильина, Т.В. История искусств: Западноевроп. искусство: учеб. для вузов / Т.В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2013. – ISBN 5-06-003416-X.
13. Ильина, Т.В. История искусств: отечественное искусство: учеб. для вузов / Т.В.Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 2006. – ISBN 5-06-003705-3.
14. Иттен, И. Искусство формы / пер. с нем. Л. Монаховой. – Москва, 2001. – 136 с. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01007879627> (дата обращения: 14.12.2022).
15. Иттен, И. Искусство цвета / пер. с нем. Л. Монаховой. – 2-е изд. – Москва, 2001. – 96 с. – ISBN 978-5-94056-015-6.
16. Каган, М.С. Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств: Ч. I, II, III / М.С. Каган. – Ленинград, 1972. – 440 с.
17. Кандинский, В.К. Точка и линия на плоскости. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2004. – ISBN 5-352-00717-0.
18. Коллингвуд, Р.Д. Принципы искусства: Теория эстетики. Теория воображения. Теория искусства / Р. Д. Коллингвуд; пер. с англ. – Москва, 1999. – 325 с. – ISBN 5-88766-017-1.
19. Костина, А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества / А. В. Костина. – Изд. 4-е. – Москва: Едиториал УРСС, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-382-00825-7.
20. Косьюков, М.А. Предметное творчество: Исторический срез: Ч. IV, V, VI / ЛВХПУ. – Санкт-Петербург, 1997. – 168 с.

21. Коськов, М.А. Предметное творчество: Ч. I, II, III / ЛВХПУ. – Санкт-Петербург, 1998. – 172 с.
22. Лаврентьев, А.Н. Лаборатория конструктивизма: опыт графического моделирования / А.Н. Лаврентьев. – Москва, 2000. – 256 с. – ISBN 5-89135-150-1.
23. Лосев, А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – Москва, 1976.
24. Марц, Л.В. Пропедевтический курс ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа // Художественно-конструкторское образование. – Москва, 1970.
25. Молчанова, Л.А. Стилеобразование. Теория стиля в искусстве и costume: учебное пособие. – Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2019. – 66 с., ил. – URL: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/18627/573%D0%BB%D0%B1_1000932541_08.10.2019.pdf?sequence=1 (дата обращения: 12.12.2022).
26. Орнамент всех времен и стилей. 100 таблиц с объяснительными текстами Н.Ф. Лоренца. – Санкт-Петербург: Изд-во А.Ф. Девриена, 1899. – [Репринтное издание]. – Москва, 2004. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/view/01003643479?redirect=http%3A%2F%2Fdlib.rsl.ru%2Frs101003000000%2Frs101003643000%2Frs101003643479%2Frs101003643479.pdf> (дата обращения: 12.12.2022).
27. Поспелов, Г.Н. Эстетическое и художественное. – Москва, 1965.
28. Проблемы формализации средств художественной выразительности: стиль, фирменный стиль, стайлинг, мода // Материалы конференций, семинаров, совещаний ВНИИТЭ. – Москва, 1980.
29. Ронберг, Е. От канона к стилю // Вопросы искусствознания. – 1994. – № 2–3. – С. 175–187.
30. Сидорина, Е.В. Сквозь весь двадцатый век. Художественно-проектные концепции русского авангарда. – Москва, 1994. – ISBN: 5-85810-021-X. – URL:

- <https://www.livelib.ru/book/1002911313-skvoz-ves-dvadsatyj-vek-elena-sidorina> (дата обращения: 14.12.2022).
31. Соколова, Т.М. Орнамент – почерк эпохи. – Москва, 1972. – URL: <http://www.tnu.in.ua/study/books/entry-1884181.html> (дата обращения: 11.10.2022).
 32. Стилизация // Популярная художественная энциклопедия / под ред. В.М. Полевого. – Москва: Советская энциклопедия, 1986.
 33. Молчанова, Л.А. Стилеобразование. Теория стиля в искусстве и costume: учебное пособие. – Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2019. – 66 с., ил. – URL: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/18627/573%D0%BB%D0%B1_1000932541_08.10.2019.pdf?sequence=1 (дата обращения: 17.11.2022).
 34. Флоренский, П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. – Москва, 1993. – ISBN 5-01-004038-7.
 35. Хан-Магомедов, С.О. В. Кандинский о восприятии и воздействии средств художественной выразительности // Проблема образного мышления в дизайне. Труды ВНИИТЭ. – Москва, 1978. – Сер.: Техническая эстетика, вып. 17.
 36. Хан-Магомедов, С. О. Пропедевтика «Пространство». – Москва, 1995.
 37. Хамматова, В.В. Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века / учебное пособие / В.В. Хамматова, А.Ф. Салахова, А.И. Вильданова. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/61967.html> (дата обращения: 19.11.2022).
 38. Хиллер, Б. Стиль XX века / ред. Т.Л. Астраханцевой, К.А. Экономова; пер с англ. А.Н. Богомяковой / Б. Хиллер. – Москва: Слово, 2004. – 240 с. – ISBN: 5-85050-732-9.
 39. Хембри, Райн. Самый полный справочник. Графический дизайн / Райн Хембри; пер. с англ. А.В. Банкрашкова. –

- Москва: АСТ: Астрель, 2008. – 192 с.: ил. – ISBN 978-5-17-053245-2.
40. Шабалина Н.М. Глобализация и локализация: двунаправленный вектор в современном искусстве // Дизайн. Искусство. Промышленность: Международный журнал научных исследований / гл. ред. д-р иск. Н.М. Шабалина. – Челябинск: Технэ, 2020. – Вып. 7. – С. 11–16. – ISSN 2312-6116. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44176983_29733865.pdf (дата обращения: 12.12.2022).
41. Shabalina N.M., Tasheva S.B. Art metal in the space of a modern city. *International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety* [ICCATS. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2020, vol. 962. doi:10.1088/1757-899X/962/3/032073.
42. Shabalina N.M. Design and Decorative Art in Shaping the Image of the Architectural Environment. *International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety* [ICCATS]. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 262 (2017) 012137 doi:10.1088/1757-899X/262/1/012137. – URL: <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/262/1/012137/pdf> (дата обращения: 14.11.2022).

**Современные профессиональные базы данных
и информационные справочные системы,
используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине**

1. Федеральный портал «Российское образование». – URL: <http://www.edu.ru> (дата обращения: 12.12.2022).
2. Яндекс – Энциклопедии и словари. – URL: <http://slovari.yandex.ru> (дата обращения: 14.11.2022).

3. Библиотека учебной и научной литературы. – URL: <http://www.I-U.ru> (дата обращения: 17.11.2022).
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России – URL : <http://www.gpntb.ru> (дата обращения: 14.12.2022).
5. Официальный сайт компании autodesk. – URL: <http://www.autodesk.ru/> (дата обращения: 24.11.2022).
6. Сайт Библиотеки России. – URL: <http://www.libs.ru/> (дата обращения: 24.11.2022).
7. Сайт профессиональной компьютерной графики. – URL: <http://www.render.ru/> (дата обращения: 12.12.2022).

ГЛОССАРИЙ

Абстракционизм – (лат. *abstractus* – отвлечённый, беспредметное искусство) – стиль и метод в искусстве XX в., в котором вместо изображения реальности используется система чисто формальных элементов, таких как линия, плоскость, цветовое пятно, отвлечённая конфигурация.

Ампир – художественный стиль, происходит от французского слова *empire*, что переводится как «империя». Поэтому стиль иногда называют «имперским». Ампир появился во Франции в первой трети XIX в., в период правления императора Наполеона Бонапарта. Этот стиль вдохновлялся архитектурой Древней Греции и Рима, поэтому для него было характерно обилие колонн, пилястр, лепнины. В орнаментах часто встречались военная эмблематика – изображения доспехов, оружия, лавровых венков. Таким образом Наполеон Бонапарт, поклонник этого стиля, стремился увековечить в архитектуре успехи своей армии. Своеобразным символом ампира был орел.

Барокко – название стиля в европейском искусстве и архитектуре XVI–XVII вв. Для него характерно внимание к деталям, символы и аллегории, сложные композиционные построения, преувеличения, эмоциональность, пышность, витиеватые, изогнутые линии и обилие декора. Свое название стиль, а вслед за ним и эпоха получили от португальского *la perola barroca* – так моряки этой страны называли жемчужины неправильной формы. Барокко зародилось в талии, а потом распространилось по Европе, Америке и пришло в Россию.

Био-тек – (bio-tech) – направление в архитектуре и дизайне, которое, в противоположность хай-теку, обращается

не к элементам конструктивизма и кубизма, а к природным формам. В основе био-тека лежит бионическое формообразование. Последователи этого стиля стремятся воплотить в необычном дизайне принципы «зеленого» проектирования.

Готический – художественный стиль, распространённый в периоды зрелого и позднего западноевропейского средневековья с конца XII по начало XVI в. Термин «готика» ввел в употребление итальянский художник и историк искусства Джорджо Вазари. Движущей силой творчества архитекторов и живописцев периода готики выступало христианское мировоззрение, пронизывающее все сферы жизни людей той эпохи. Готический стиль развивался во всех видах искусства под сильным влиянием церкви. К основным элементам готической архитектуры относятся: стрельчатые арки – нервюры; аркбутаны – открытые полуарки; столбы, служащие опорами для стрельчатых арок.

Деконструктивизм – стиль, максимально проявившийся в архитектуре и других видах архитектурных искусств, в частности в предметном и графическом и средовом дизайне. Период формирования с 1980-х гг. по настоящее время. При всём разнообразии индивидуальных подходов, приверженцы деконструктивизма базируются на композиционных мотивах конструктивизма, но прибегают к их некоторой деформации («искажению абстракции»), что придаёт проектным композициям динамизм. В качестве источников художники деконструктивизма избирают различные архитектурные объекты русского авангарда. Например, Рем Колхас (Rem Koolhaas) и Заха Хадид (Zaha Hadid) в своей проектной деятельности были ориентированы на поздний авангард и особенно на так называемую «антигравитационную» архитектуру И. Леонидова. По определению Жака

Дерида, это не стиль, а метод, подход архитекторов к основам традиционного подхода к архитектуре как виду искусства. Это не разрушение построенных зданий, а сознательное создание конфликта между тем, как человек привык воспринимать язык и смысл, и тем, что он видит.

Каллиграфия – это искусство написания букв, данный стиль письма обычно создается перьями и чернилами.

Канон – неизменная, консервативная либо традиционная совокупность норм и правил какой-либо деятельности, принципиально не подлежащая пересмотру или развитию.

Кич (китч) – (нем. *kitsch* – безвкусица, «дешёвка») – культурно-эстетическая категория, которая включает в себя клишированные произведения искусства. Это одно из ранних стандартизированных проявлений массовой культуры, характеризующееся серийным производством и статусным значением. Кич ориентирован на потребности обыденного сознания.

Классицизм (фр. *classicisme*, нем. *klassizismus* от лат. *classicus* – образцовый) – художественный стиль и эстетическое направление в европейской культуре XVII–XIX вв. в основе которого – признание античного искусства высшим образцом, а произведений античности – художественной нормой. В основе эстетики классицизма лежит принцип рационализма и «подражания природе», культ разума. Выдвигавшиеся классицизмом требования простоты и ясности, смысловой наполненности образов, чувства меры и нормы в построении, сюжете и фабуле произведений до сих пор сохраняют свою эстетическую актуальность.

Классификация пространственных искусств – стройную классификацию искусств предложил немецкий историк

искусства Вильгельм Круг в XVIII в., опираясь морфологический анализ. В. Круг обозначил три основных класса искусств: искусства времени – звуковые; искусства пространства – пластические; искусства времени и пространства – мимические (театральные). Также он выделил так называемые абсолютные «чистые» искусства (только для эстетических целей) и относительные «прикладные» (утилитарные).

Конструктивизм – стиль и метод, проявляющийся в разных видах пространственных искусств первых десятилетий XX столетия в России. Художники и проектировщики стремились выразить в произведениях искусства конструктивные, технические свойства материала. Аналогичный стиль в Европе – функционализм.

Концептуальное искусство (от лат. *conceptus* – мысль, представление) – литературно-художественное направление постмодернизма, оформившееся в конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. в Америке и Европе.

Лёттеринг – Кеттерингом называют искусство рисования букв, а не простого их написания. Леттеринг считается формой искусства, где каждая буква во фразе или цитате выступает в качестве иллюстрации. Каждая буква создается с вниманием к деталям и играет уникальную роль в композиции. Декоративный леттеринг применяют при рисовании вывесок и в пользовательской графике, например, плакатах, фирменном бланке или логотипе, граффити и т.д.

Метаболизм – течение в архитектурно-дизайнерской проектной деятельности середины XX в., представлявшее альтернативу господствовавшей в то время в архитектуре стили функционализма. Зародилось в Японии в конце 50-х гг. XX в. В основу теории метаболизма лёг принцип индивидуально-

го развития живого организма и коэволюции (коэволюция в естественных науках это – совместная эволюция биологических видов, взаимодействующих в экосистеме, т.е. представляет собой совместное взаимообусловленное существование и развитие природы и общества). Родоначальником метаболизма как архитектурного движения принято считать Кэндзо Тангэ (капсульная башня Накагин, 1972). Принцип модульности был одной из самых характерных черт метаболизма. Здания в стиле метаболизма проектировались так, чтобы к ним можно было всегда добавлять новые модули. Таким образом, здания можно легко увеличить или уменьшить, изменить для других целей. Естественный и свободный рост был очень тесно связан с концепцией модульности. Habitat 67 (проект на Ехро-67 Монреаль, Канада (1967) – архитектор Моше Сафди.

Модерн (*modern* – новый) – художественный стиль в искусстве, который возник в 80-х гг. XIX в. и царил вплоть до начала Первой Мировой войны. Его характерные черты – декоративность, плавность линий и округлость форм, их гибкость и текучесть. В англо- и франкоязычной литературе за явлением закрепился термин «*ар-нуво*» (фр. *art nouveau*), что в переводе означает «новое искусство». В различных странах модерн получил иные именованья (в Германии – *югендстиль*; в Австрии – «*сецессион*», в США – «*тиффани*», в Италии – *либерти* и т.д.).

Морфология – это учение о строении мира искусств. Изучение морфологии искусств помогает обнаружить все существенные уровни разделения художественно-творческой деятельности человека. Морфология искусства позволяет увидеть и выделить связи между классами, семействами, родами, видами, жанрами искусств, чтобы понять законы и структуру внутренней организации мира искусств.

Модернизм – (итал. *modernismo* – «современное течение»; от лат. *modernus* – «современный, недавний») – это направление в искусстве, характеризующееся отрицанием достижений предшественников, разрушением устоявшихся представлений, традиционных идей, форм, жанров и поиском новых способов восприятия и отражения действительности.

Неопластицизм – концепция «нового пластического искусство» геометрического абстракционизма в пространственном искусстве XX в., сформулированная голландским художником Питером Корнелисом Мондрианом.

Оп-Арт – стиль в искусстве XX в. – оптическое искусство; сокращённый вариант оп-арт – художественное течение второй половины XX в., использующее различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур. Яркий представитель оп-арта В. Вазарелли. Стилевое течение продолжает рационалистическую линию техницизма. Восходит к так называемому геометрическому абстракционизму первой половины XX в.

Орнамент – самая древняя изобразительная форма художественной деятельности человека, применяемая им на всех этапах исторических культур. Орнамент (*от лат.* украшение) как узор, построенный на регулярном и организованном расположении абстрактно-геометрических или изобразительных элементов (раппортов), исполняемый средствами живописи, рисунка, скульптуры или декоративных искусств на всех этапах исторических культур. Орнамент служит украшением зданий, сооружений, предметов, декоративно-прикладного искусства, широко применяется в прикладной и книжной графике, плакате и др.

Поп-арт (сокращение от *popular art*) – популярное или естественное искусство) – направление в изобразительном искусстве Западной Европы и США конца 1950–1960-х гг., возникшее как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. В качестве основного предмета и образа поп-арт использовал образы продуктов потребления. Это течение в искусстве было основано на объектах массовой культуры и направленно на развлечения, коммерцию, а не на поиск глубинного смысла.

Постмодернизм – художественное направление в искусстве второй половины XX в., в котором рассматривается комплекс стилей, характеризующихся частичным возвратом к классической традиции с использованием иронии, театральной игры.

Реди-мэйд (англ. *ready-made* от *ready* «готовый» и *made* «сделанный») – техника в разных видах пространственных пластических искусств, при которой некоторые объекты, изначально созданные не с художественными целями, преобразуются автором в выставочное произведение; техника «использования в искусстве готовых вещей». Основоположник метода и стиля в авангардном искусстве XX века Марсель Дюшан.

Рококо́ (фр. *rococo*; рокайль *rocaille*/«каменные обломки» уменьшительное от *roc* «скала, камень») – наименование художественного стиля западноевропейского искусства (преимущественно французского), получившего развитие во второй четверти и середине XVIII в.

Романский стиль – художественный стиль, господствовавший в Западной Европе в XI–XII вв., один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства.

Наиболее полное выражение этот стиль нашёл в архитектуре. Стиль характерен массивностью, отсутствием декора, строгостью и сдержанностью внешнего облика. Характерными особенностями сооружений романского стиля были массивные стены, тяжеловесность и толщина которых подчёркивались узкими проёмами окон и ступенчато углублёнными порталами, а также высокие башни, ставшие одним из главным элементом архитектурных объектов.

Семантика – (от греч. *semantikos* – «обозначающий»; *sema* – «знак, знамение») – раздел искусствознания, в котором изучают соотношение смысла и значения, содержания искусства и формы изображения, а также отношения пластических форм между собой.

Стиль – (*stylus* – стержень, палочка для письма) – одна из основных категорий искусствознания, это уникальная целостность всех элементов содержания, формообразования, колористики и композиционного построения художественного произведения. Стиль – это особое качество формы произведения искусства, достигаемое целостностью творческого метода, способов формообразования, приёмов композиции, колористики, индивидуальной манеры и техники, свойственных художникам определённого культурно-исторического периода.

Стилизация – это воспроизведение образной системы и формальных особенностей одного из стилей прошлого, использованных в новом художественном контексте; творческий метод, основанный на отношениях: стилизуемый образец – стилизующая композиция. Стилизация – это намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-либо автора, течения, определенной социаль-

ной среды, народности, эпохи, для искусства и культуры в целом. Нередко стилизация связана с переосмыслением художественного содержания, составляющего основу имитируемого стиля.

Ташизм – (фр. *Tachisme*, от *Tache* – пятно) – стилевое течение в западноевропейском абстракционизме 1940–1960-х гг. Представляет собой живопись пятнами, которые не воссоздают образов реальности, а выражают бессознательную активность художника. Мазки, линии и пятна в ташизме наносятся на холст быстрыми движениями руки. Ташизм рассматривался как направление лирической абстракции.

Типографика – это оформление наборного текста, который располагают на бумаге или экране, настраивают отступы и интервалы, подбирают шрифт. Типографика базируется на определённых, присущих конкретному языку правилах, посредством набора и вёрстки.

Функционализм – одно из крупных архитектурных стилей XX в. Интернациональный простой лаконичный стиль получил развитие в условиях большого города. Функционализму присущ отказ от декора в пользу эргономических свойств архитектурно-строительных и дизайнерских решений. Проектировщики функционализма выбирали максимально простые, ясные и правильные формы куба, прямоугольника, окружности, иногда цилиндрические формы. Стиль обладал потенциалом сочетания правильных геометрических тел в одно целое.

Хай-тек – стиль в архитектуре и дизайне, сформировавшийся в 1970-х гг. и нашедший широкое применение в 1980-х. Главные теоретики и практики хай-тека в основном англичане – Норман Фостер, Ричард Роджерс, Николас Гримшоу,

на определенном этапе своего творчества Джеймс Стирлинг и итальянец Ренцо Пиано.

Эклéктика, эклекти́зм (*др.-греч.* избранный, отборный) – смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов. В пластическом искусстве это направление, соединяющее разнородные стили предыдущих эпох.

Эко-тек – стиль эко-тек: архитекторы и дизайнеры, создающие в нём проекты во второй половине XX в., не стремились заимствовать идеи формообразования у природы, как было в органическом стиле, теперь здания сами становятся частью природы.

ПРИЛОЖЕНИЯ¹

Приложение 1

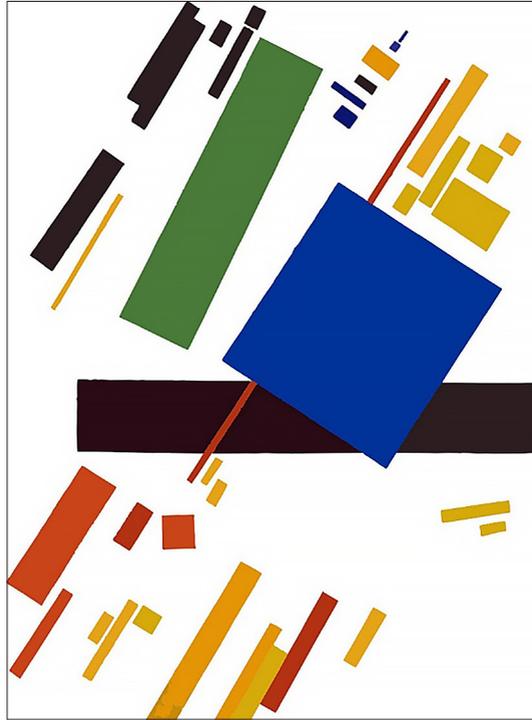

Рис. 1. Графическая композиция в стиле супрематизма в ручной технике по теме «Супрематизм К. Малевича и его последователей». Выполнила Адаева Ж.

¹ В приложениях использованы графические работы практических заданий, выполненные студентами 4-го курса специальности «графический дизайн» ЮУрГПУ.

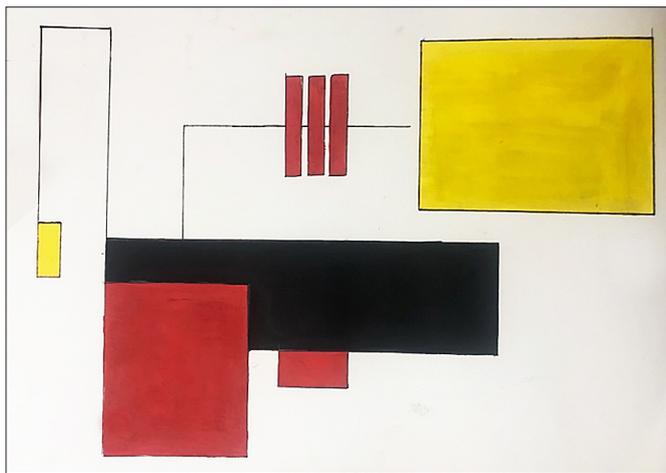

Рис. 2–3. Графическая композиция в стиле супрематизма в ручной технике.
Выполнили Архипова Д. (2) и Нижегородцева М. (3)

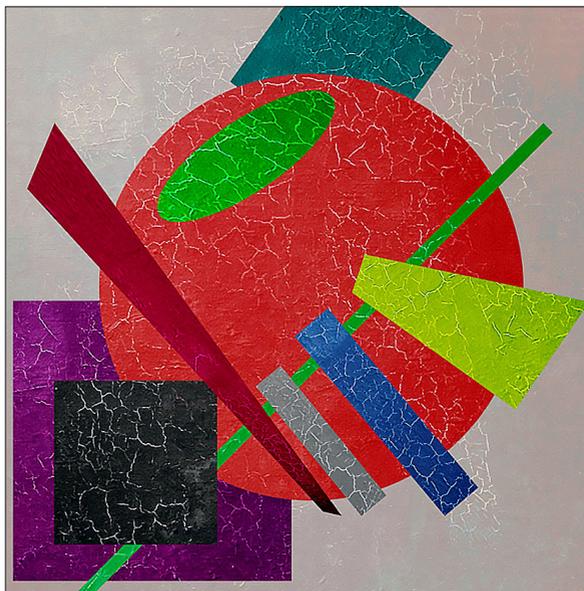

Рис. 4. Графическая композиция в стиле супрематизма в графическом редакторе Adobe Photoshop. Выполнила Лаврова А.

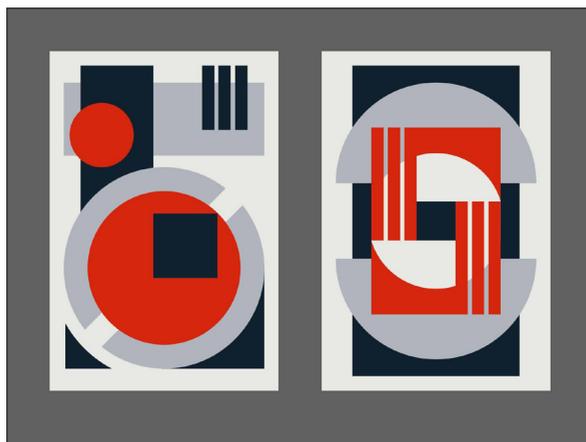

Рис. 5. Графическая композиция в стиле супрематизма в программе Adobe Photoshop. Выполнила Белова И.

Рис. 6–7. Графическая композиция в стиле супрематизма в программе Adobe Photoshop. Выполнила Подергина Г.

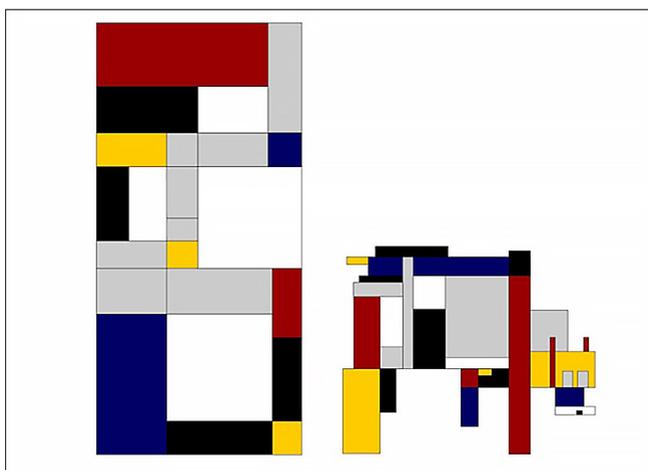
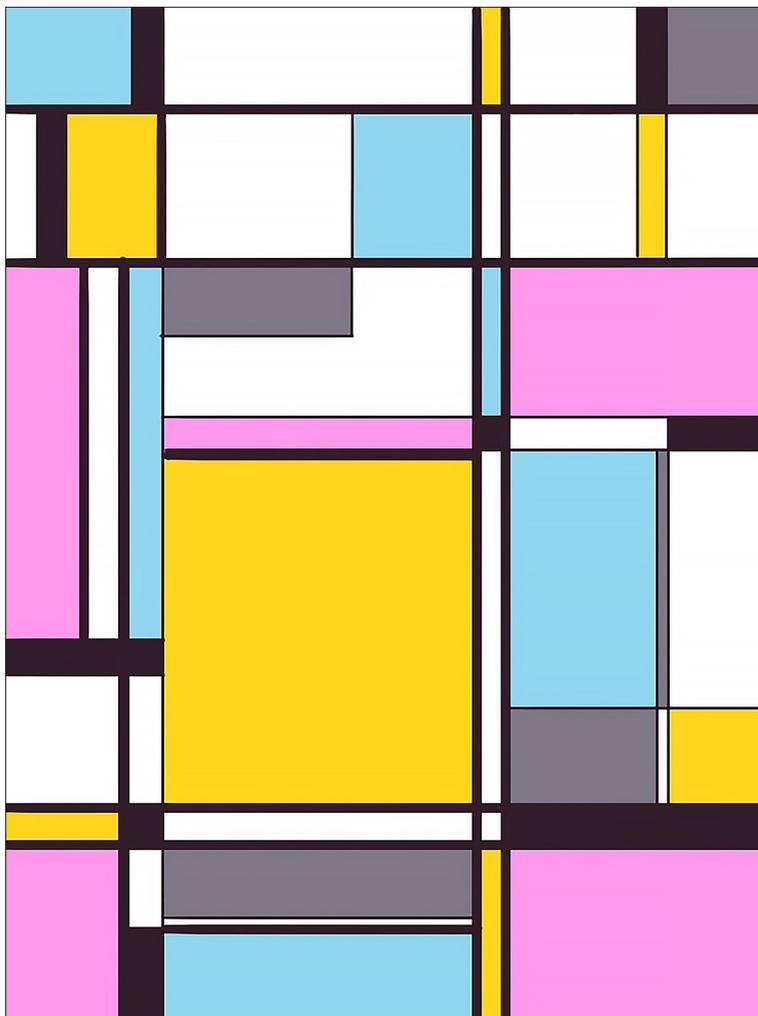
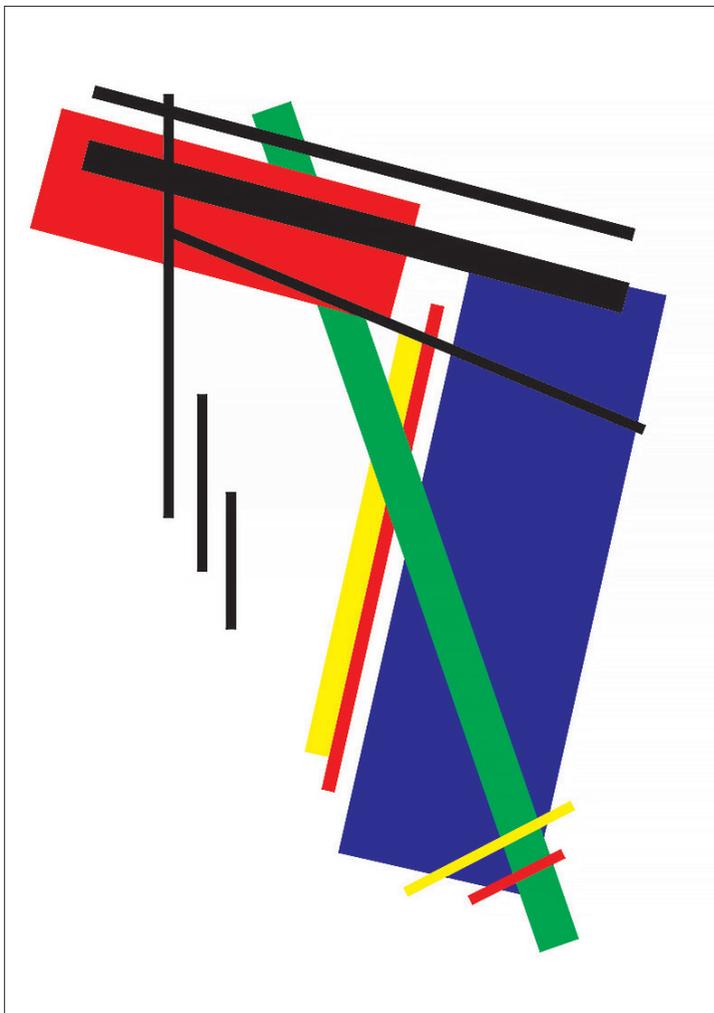

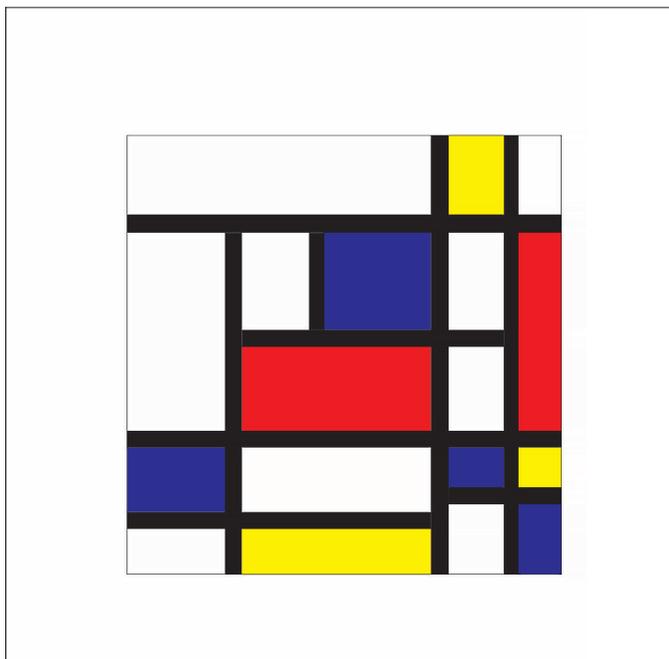
Рис. 8–9. Графическая композиция в стиле супрематизма в программе Adobe Photoshop. Выполнила Подергина Г.

**Рис. 10. Графическая композиция в стиле
неопластицизм в программе Adobe Photoshop.
Выполнила Нижегородцева Рита Г.**

**Рис. 11. Графическая композиция в стиле супрематизма программе Adobe Photoshop.
Выполнила Кашафутдинова О.**

**Рис. 12. Графическая композиция в стиле
неопластицизма в программе
Adobe Photoshop.
Выполнила Кашафутдинова О.**

Рис. 13. Стилизация конструктивизма в текстильном рисунке ткани 1920-х гг. выполнена в программе Procreate Нижегородцевой М.

Рис. 14. Стилизация конструктивизма в текстильном рисунке ткани 1920-х гг. выполнена в программе Procreate Герфановой Д.

Студенческие разработки стилизованной композиции
с приемами стиля поп-арта

Рис. 15. Графическая композиция в стиле поп-арта
Роя Лихтенштейна. Ручная техника.
Выполнила Архипова Д.

Учебное издание

Шабалина Наталья Михайловна

**ОСНОВЫ СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ
В ДИЗАЙНЕ**

Учебно-методическое пособие

ISBN 978-5-907611-80-1

Рекомендовано РИСом ЮУрГГПУ
Протокол № 27, 2022 г.

Издательство Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69

Редактор О.Э. Карпенко

Подписано в печать 27.12.2022.
Формат 84 × 108^{1/32}. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л. 2,25. Усл. печ. л. 3,94
Тираж 50 экз. Гарнитура “*NewBaskervilleC*”.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ЮУрГГПУ
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69

