

СТИЛІ В ДИЗАЙНІ *для студентів Інституту дизайну і реклами*

Тип дисципліни: вибірковий.

Семестр: другий.

Обсяг: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3),
аудиторні години – 36.

Лектор: Слівінська Аліна Францівна, кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри графічного дизайну.

Результати навчання:

- ✓ здатність оперування понятійно-категоріальним апаратом дисципліни;
- ✓ здатність використовувати знання теорії та історії стилів дизайну в дизайнерській практиці;
- ✓ застосування знання стилів в дизайні для збагачення образно-виразних і функціональних властивостей дизайн-об'єктів в процесі проектування;
- ✓ вміння розрізняти за суттєвими ознаками основні стилі в дизайні,
- ✓ застосування на практиці знання основних концепцій стилів в дизайні;
- ✓ вміння здійснювати стилістичний аналіз творів дизайну в контексті сучасних візуальних комунікацій;
- ✓ розуміння стильових тенденцій у розвитку сучасного дизайну.

Спосіб навчання: аудиторний.

Зміст навчальної дисципліни:

Визначення поняття стилю в графічному дизайні. Стиль і мода. Стиль і смак. Функціональне визначення стилю в графічному дизайні. Поняття стилю і стилізованої єдності, синтезу мистецтва.

Еволюція стилів у графічному дизайні. Вікторіанський стиль: культурно-історичні передумови формування і особливості становлення і досягнення. Плакат вікторіанської епохи. Символізм і декаденство естетики прерафаелітів. Естетичні погляди Дж.Раскіна. Концепція Arts and Crafts У.Морріса і стильові нововведення.

Модерн як перший інтернаціональний стиль: культурно-історичні і концептуальні передумови становлення. Сильова і концептуальна, візуальна єдність модерну. Особливості художньої мови стилю модерну. Силь ар-нуво: особливості і нововведення. Силь ліберті, югендстиль графічного дизайну, стилі віденської сецесії, тіффані в графічному дизайні. Силь ар-деко: особливості і нововведення. Style Sapin. Каталонський стиль епохи модерну. Орнамент в епоху модерну. Плакат епохи модерну. Художні експерименти в фотографії в епоху модерну. Авангардні стильові ідеї графічного дизайну.

Концепції руху Веркбунд, школи Баухауз і ВХУТЕМАС. Роль концепцій дадаїзму, футуризму, суперматизму, конструктивізму, неопластицизму, конкретного мистецтва в становленні стилів графічного дизайну ХХ ст.. Інтернаціональний стиль і швейцарська школа. Інфографіка, типографіка, фірмовий стиль.

Стилі графічного дизайну епохи постмодернізму. Значення графітизму, гіперреалізму, трансавангарду та неоавангарду в становленні сучасної стилістики графічного дизайну. Стилістичний еkleктизм. Сучасні тренди і тенденції розвитку стилів графічного дизайну. Класичний стиль. Мінімалізм. Поп-арт. Ретро (вінтаж). Хіпстер стиль. «Нова хвиля» типографіки.

Рекомендована література

1. Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна / В.Р.Аронов. - М.: ВНИИТЭ, 1992. - 122 с., ил.
2. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней: Пер. с фр./ Послесл.и общ. ред. Ц.Г.Арзаканяна. - М.: Прогресс – Культура, 1994. – 528 с.
3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости /Вальтер Беньямин/ Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. – М.: РГГУ, 2012. – С. 190-234.
4. Бергер Дж. Искусство видеть / Джон Бергер / Пер. с англ. Е. Шраги. – СПб.: Клаудберри, 2012. – 184 с.
5. Ващук О.А. Швейцарская школа графического дизайна. Становление и развитие интернационального стиля типографики.- СПб, 2013.- 305 с.

6. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – М.: Издательство В.Шевчук, 2013. – 344 с.
7. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве// Пер. Н. Розенфельд, В. Фаворский. – М.: Логос, 2011. – 144 с.
8. Зиміна С. Стилї інтер'єру. –К.:Дніпро, 2018. – 360 с.
9. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств: пер. с нем. / Под ред. М.М. Житомирского. Изд. 4-е. /Эрнст Кон-Винер. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 216 с.
- 10.Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах.- М.: Слово, 2000.
- 11.Кузвесова Н. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко 2-е изд., испр. и доп М.: изд-во Юрайт, 2018 http://urait.ru/uploads/pdf_review/284AE606-D3DA-4698-A463-6791F69D7F05.pdf
- 12.Лоос А. Орнамент и преступление // Мастера архитектуры об архитектуре (Зарубежная архитектура. Кон. XIX - XX в.). Изб. Отрывки из писем, статей, выступлений, трактатов /Сост. и ред. А. В. Иконников/- М.: Искусство, 1972.
- 13.Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. – К.: «Collegium», «Киевская Академия Евробизнеса», 1994. – 288 с.
- 14.Малевич К.С. Собрание сочинений в 5 т. – М.: Гилея, 1998. –Т.3. Суперматизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой.-2000.
- 15.Райли Н., Байер П. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до постмодернизма. - М.: 2004.
- 16.РожноваО.И. История журнального дизайна. – М., ИД «Университетская книга», 2009.
- 17.Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. – М : Изд-во МГУ, 1993.
- 18.Устюгова Е.Н. Стиль и культура: Опыт построения общей теории стиля/ Е.Н.Устюгова. – 2-е узд. – СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2006. – 260 с.
- 19.Фоменко А.Н. Монтаж, фотография, эпос. Производительное движение и фотография. – СПб: Изд-во С-Петербур. Ун-та, 2007.
- 20.Хелберт А. Сетки. Модульная система конструирования и производство газет, журналов и книг.- М.: Книга, 1984.
- 21.Хеллер С., Чваст С. Эволюция графических стилей. От викторианской эпохи до Нового века М.:Изд-во студии Артемия Лебедева, 2016.

Додаткові інформаційні ресурси (за наявності):

1. http://urait.ru/uploads/pdf_review/284AE606-D3DA-4698-A463-6791F69D7F05.pdf. - Кузвесова Н. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко 2-е изд., испр. и доп М.: изд-во Юрайт, 2018

<http://www.alleng.ru/d/art/art055.htm> - История изобразительного искусства. В 2-х т. Сокольникова Н.М. (2007, 2-е изд.; 304с., 208с.) (підручник) -

2. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ilina/index.php - История искусств. Западноевропейское искусство. Ильина Т.В. (підручник) (2000, 368 с.)

3. <http://humanities.institute.sfu-kras.ru/node/568> - репродукції мистецьких творів

4. <http://www.iskunstvo.info/materials.htm> - Основні етапи розвитку образотворчого мистецтва

5. http://artyx.ru/books/an0000_1.shtml - Загальна історія мистецтв. Тома 1-6 - й.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

- поточний контроль (40%): усне опитування, тестова робота;
- підсумковий контроль (60%): екзамен

Мова навчання: українська.