

Компонент ОПОП 54.03.01 Дизайн. Направленность (профиль) Дизайн среды и интерьера

наименование ОПОП

Б1.О.18

шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины
(модуля)

История и теория дизайна

Разработчик:
Феденева Е.А.
ст. преп. каф. ИиД,

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
протокол №7 от 29.03.2024

Заведующий кафедрой искусств и дизайна



подпись

Терещенко Е.Ю.

**Мурманск
2024**

Пояснительная записка

Объем дисциплины 5 з.е.

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
<p>УК-3 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом философском контекстах</p>	<p>ИД-1_{УК-3} Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.</p> <p>ИД-2_{УК-3} Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.</p> <p>ИД-3_{УК-3} Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>	<p>Знать: основные этапы в истории развития дизайна как области проектно-художественного творчества; социальную роль и функции дизайна в обществе; классификационные характеристики основных видов дизайна; роль культурных традиций в становлении и развитии дизайна разных стран; творчество выдающихся представителей зарубежного и российского дизайна; виды, направления дизайна; основные принципы организации учебного процесса в Баухауз и отечественных школ дизайна; специфику проектно-художественной деятельности и ее многообразие; ведущие тенденции и направления современного художественного проектирования;</p> <p>Уметь: излагать исторические и теоретические основы в связных, логичных и аргументированных высказываниях в области дизайна; различать и оценивать объекты дизайна как элементов художественной</p>
<p>ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности;</p>	<p>ИД-1_{ОПК-5} Понимает произведения искусства, дизайна и техники в культурно-историческом контексте.</p> <p>ИД-1_{ОПК-5} Применяет знания в области истории и теории искусств, истории и</p>	<p>теоретические основы в связных, логичных и аргументированных высказываниях в области дизайна; различать и оценивать объекты дизайна как элементов художественной</p>

<p>рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>теории дизайна в профессиональной деятельности. ИД-1ОПК-5 Демонстрирует методы поиска оптимальных решений в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>культуры и культуры быта; формулировать функции дизайна в обществе и его социальную роль; представить особенности взаимосвязи функциональных, конструктивных художественно-эстетических и экономических факторов на разных этапах истории мирового дизайна; охарактеризовать специфику дизайнерской деятельности как области проектно-художественного творчества;</p>
<p>ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности</p>	<p>ИД-1ОПК-6 Владеет профессиональными программами дизайнерского проектирования и информационными технологиями в целом ИД-2ОПК-6 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры ИД-3ОПК-6 Демонстрирует знание основных требований информационной безопасности</p>	<p>ставить задачи, связанные с информационной поддержкой всех областей дизайна. Владеть: историческими и теоретическими основами, а также специализированной терминологией в области дизайна; творчески сформированными взглядами и убеждениями по вопросам становления и развития проектно-художественной деятельности как культурного феномена; методикой анализа дизайнерского продукта, в соответствии с периодом создания и стилевыми особенностями.</p>

2. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Дизайн как современный вид художественно-проектной деятельности.

Определение роли дизайна в обществе. Понятие «дизайн». История и значение термина. Объект, предмет, сущность и функции дизайна. Основные подходы в дизайн-проектировании. Связь дизайна с другими научными дисциплинами и видами деятельности. Развитие направлений дизайна, социальная роль дизайна.

Виды современной дизайнерской деятельности. Понятие «Индустриальный дизайн». Дизайн архитектурной среды. Дизайн интерьера. Дизайн одежды. Графический дизайн. Дизайн выставочных экспозиций. Арт-дизайн. Основные функции дизайна в обществе.

Тема 2. Художественно-проектная деятельность в доиндустриальную

(ремесленную) эпоху. Эволюция орудий труда человека и первые технические изобретения. Цеховое ремесленное производство Средневековой Европы. От канона к проекту в эпоху Возрождения. Особенности предметной среды в Европе XVII-XVIII веков.

Тема 3. Первые теории западноевропейского дизайна. Промышленная революция XIX века, предпосылки появления промышленного дизайна. Проблемы формообразования промышленной продукции, техника как искусство. Первые теории дизайна. Идеи Джона Рёскина, Уильяма Морриса, Эстетическая программа «Движения искусств и ремесел».

Тема 4. Стилиевые поиски и новые тенденции формообразования на рубеже XIX-XX веков и начале XX века. Модерн как новый стиль в России, Европе и Америке. Модернизм в Испании, творчество А. Гауди. Русский модерн, творчество Федора Шехтеля. Русская инженерная школа и подготовка промышленных художников в России на рубеже XIX-XX веков.

Тема 5. Роль промышленных выставок в развитии декоративно-прикладного искусства и дизайна. Влияние проведения всемирных промышленных выставок на развитие дизайна и искусства. Всемирная промышленная выставка в Лондоне 1851 года, первый опыт. «Хрустальный дворец» Джозефа Пакстона. Российский раздел выставки. История проведения всемирных промышленных выставок.

Тема 6. Первые школы дизайна и ранний функционализм. Немецкий Веркбунд и первые идеи функционализма. Основные задачи Верубунда. Теоретическая и художественная основа функционализма, сформулированная французским архитектором, швейцарского происхождения Ле Корбюзье. Проект программы объединения Веркбунда. История, деятельность и педагогические принципы Баухауза. Принципиальная схема обучения в Баухауз Вальтера Гропиуса и Йоханнеса Иттена.

Тема 7. Особенности развития материальной культуры России начала XX века и отечественного дизайна. Особенности отечественного дизайна 10-20 годов XX века. Влияние на развитие дизайна новых направлений в изобразительном искусстве России. Супрематизм (от лат. *supremus* – наивысший) как наиболее влиятельное авангардное направление в искусстве России основанное русским и советским художником польского происхождения Казимиром Малевичем. Планиты и архитектоны Малевича. Конструктивизм, единственное стилевое направление в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, которое сформировавшееся именно в России. Александр Родченко (советский живописец, график, скульптор, фотограф, художник театра и кино) и Владимир Татлин (советский живописец, график, дизайнер и художник театра) – автор знаменитой башни Татлина (проекта Башни III Интернационала), основатели конструктивизма. Отечественные школы дизайна. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИИ

Тема 8. Коммерческий дизайн США. Становление и пионеры американского дизайна. Пионер американского дизайна - Норман Белл Геддес. Стайлинг в американском дизайне. Карьера Раймонда Лоуи, основные успехи в дизайне. Проблема комплексного дизайнерского проектирования и коллективной работы над проектом. Развитие американского дизайна и его влияние на коммерческий успех выпускаемой продукции.

Тема 9. Региональные особенности дизайна Скандинавии, Италии и Японии. Сочетание традиций и инноваций в дизайне Японии. Культурные традиции и японский дизайн. Общие черты в дизайне скандинавских стран. Региональные особенности норвежского дизайна. Три направления японского дизайна, которые можно условно назвать «национальное», «интернациональное» и «смешанное». Особенности итальянского дизайна. Группа дизайнеров «Мемфис».

Тема 10. Современные тенденции в практике дизайна. Связь дизайнерской деятельности с современным социальным, техническим и экономическим уровнем

развития общества. Инклюзивный дизайн. История инклюзивного дизайна. Средовой подход в дизайне, проектирование процессов и поведенческие характеристики потребителя дизайн-продуктов. Эргодизайн и экологический дизайн, как направления современного дизайн-проектирования.

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические указания к выполнению практических работ представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены на официальном сайте МАУ в разделе «Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным».

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме отдельного документа, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);
- задания текущего контроля;
- задания промежуточной аттестации;
- задания внутренней оценки качества образования.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания, электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем)

Основная литература:

1. Смирнова, Л.Э. *История и теория дизайна : учебное пособие* / Л.Э. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 224 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3096-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841>
2. Садохин, А.П. *История мировой культуры : учебное пособие* / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 767 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3303-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650>
3. Ткаченко Е. В. *Дизайн-образование. Теория, практика, траектория развития : учеб. пособие для учрежд. высш. и сред. проф. образования по спец. - Проф. обучение "Дизайн" / Е. В. Ткаченко, С. М. Кожуховская ; М-во образования РФ [и др.]. - Екатеринбург : АКВА-ИПРЕСС, 2004. - 240 с. - ISBN 5-94544-015-9 [Гриф]*
4. Рунге В. Ф. *Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 052400 Дизайн / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : МЗ-Пресс, 2005. - 368 с. : ил. - ISBN 5-94073-085-X[Гриф] : 124-41.*

Дополнительная литература:

5. Матюнина, Д.С. *История интерьера. Учебное пособие для студентов вузов по специальности «Дизайн архитектурной среды»* / Д.С. Матюнина. - М. : Академический проект, 2012. - 542 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1399-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225125>
6. Михайлов С. М. *История дизайна : учебник для вузов. Т. 1. Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности* / С. М.

Михайлов. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Союз Дизайнеров России, 2004. - 280 с. : ил.
- ISBN 5-901512-08-1 : 246-12.

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- 1) Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации- URL: <http://pravo.gov.ru>
- 2) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: <http://window.edu.ru>
- 3) Справочно-правовая система. Консультант Плюс - URL: <http://www.consultant.ru/>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

- 1) *Windows 7 Professional*
- 2) *Windows 10*
- 3) *Офисный пакет Microsoft Office 2007*
- 4) *Система оптического распознавания текста ABBYY FineReader*
- 5) *Kaspersky Anti-Virus*
- 6) *Adobe Reader*
- 7) *FlashPlayer*
- 8) *Google Chrome*
- 9) *LibreOffice.org*
- 10) *Mozilla FireFox*

8. Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной программы» и включает:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде МАУ;

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

10. Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности

Таблица 1 - Распределение трудоемкости

Вид учебной деятельности	Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по формам обучения		
	Очная		
	Семестр		Всего часов
	3	4	
Лекции		18	18
Практические занятия		36	36
Самостоятельная работа		90	90
Всего часов по дисциплине / из них в форме практической подготовки		180	180
		54	54

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

Экзамен		36	36
Количество рефератов		2	2
Количество терминологических диктантов		1	1
Количество презентаций		2	2

Перечень практических занятий по формам обучения

№ п/п	Темы практических занятий
1	2
	Очная форма
1	Дизайн как современный вид художественно-проектной деятельности. Определение роли дизайна в обществе.
2	Художественно-проектная деятельность в доиндустриальную (ремесленную) эпоху.
3	Первые теории западноевропейского дизайна.
4	Стилевые поиски и новые тенденции формообразования на рубеже XIX-XX веков и начале XX века.
5	Роль промышленных выставок в развитии декоративно-прикладного искусства и дизайна.
6	Первые школы дизайна и ранний функционализм.
7	Особенности развития материальной культуры России начала XX века и отечественного дизайна.
8	Коммерческий дизайн США.
9	Региональные особенности дизайна Скандинавии, Италии и Японии.
10	Современные тенденции в практике дизайна.