

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.04.02 История и теория дизайна

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

**44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
направленность (профили) Художественное образование. Дополнительное
образование (цифровой дизайн)**

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат /
высшее образование – специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка
кадров высшей квалификации

бакалавр

квалификация

очная

форма обучения

2023

год набора

Составитель(и): (указывается ФИО,
ученое звание, степень, должность)
Феденева Е.А., старший
преподаватель кафедры искусств и
дизайна

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
института креативных индустрий и
предпринимательства
(протокол №7 от 29.03.2023 г.)

Зав. кафедрой: Терещенко Е.Ю.

1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – определение дизайна как творческой формальной деятельности и выявление проблематики дизайна как синтеза искусства, ремесла, техники и промышленного производства; рассмотрение основных концепций и задач современного направления в дизайне вещи и информационном дизайне, сформировать базовое понимание стилей и проектирования в дизайне.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
<p>УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом философском контекстах</p>	<p>УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений.</p> <p>УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям Отечества.</p> <p>УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 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 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; ставить задачи, связанные с информационной поддержкой всех областей дизайна.</p> <p>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>

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История и теория дизайна» является дисциплиной предметно-методического модуля по профилю «Дизайн» обязательной части образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) Художественное образование. Дополнительное образование (цифровой дизайн)

Данный курс содержательно и методически связан дисциплиной «История искусств».

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа (из расчета 1 ЗЕ= 36 часов).

Курс	Семестр	Трудоемкость в ЗЕ	Общая трудоемкость (час.)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС		Кол-во часов на контроль	Форма контроля
				ЛК	ПР	ЛБ			Общее количество	из них – на курсовую		
2	4	4	144	4	-	50	54	8	90	-	-	зачет
Итого:		4	144	4	-	50	54	8	90	-	-	зачет

Интерактивная форма реализуется в виде последовательно поставленных вопросов, в обсуждении которых студенты принимают участие по материалам лекций, в режиме командной работы, мозгового штурма, решения и обсуждения выступлений с докладами.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
1	Дизайн как современный вид художественно-проектной деятельности. Определение роли дизайна в обществе.	2		4		2	8	
2	Художественно-проектная			6			10	

	деятельность доиндустриальную (ремесленную) эпоху.							
3.	Первые теории западноевропейского дизайна.			6		2	10	
4.	Стилевые поиски и новые тенденции формообразования на рубеже XIX-XX веков и начале XX века.			4			6	
5.	Роль промышленных выставок в развитии декоративно- прикладного искусства и дизайна.			6			6	
6.	Первые школы дизайна и ранний функционализм.			6			8	
7.	Особенности развития материальной культуры России начала XX века и отечественного дизайна.			6			12	
8.	Коммерческий дизайн США.			4			6	
9.	Региональные особенности дизайна Скандинавии, Италии и Японии.	2		4		2	12	
10.	Современные тенденции в практике дизайна.			4		2	12	
	Зачет							-
	Итого за 4 семестр	4		50	54	8	90	-
	Итого:	4		50	54	8	90	-

Содержание дисциплины (модуля)

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.

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.

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".

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.

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.

6. Первые школы дизайна и ранний функционализм.

Немецкий Веркбунд и первые идеи функционализма. Основные задачи Веркбунда. 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 Иоханнеса Иттена.

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 архитектонны 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 – ВХУТЕИН

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.

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".

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.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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-ПРЕСС, 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:

1. 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>
2. 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.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МАГУ.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
Kaspersky Anti-Virus

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства:
Windows 7 Professional
Windows 10
MS Office

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства:
7Zip

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства:
Adobe Reader
FlashPlayer
Google Chrome
LibreOffice.org
Mozilla FireFox

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
2. Электронная база данных Scopus
3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс
<http://www.consultant.ru/>

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре».
<http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.