

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д12 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА**

по направлению
54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата)

Профиль
Мультимедийный дизайн и анимация

Квалификация
бакалавр

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 4 года
Форма обучения – очная

Челябинск
2023

Рабочая программа дисциплины "История дизайна" разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), профиля подготовки «Мультимедийный дизайн и анимация».

Разработчик: О.Н.Костюк, заведующий кафедрой живописи, доцент, член СХР,
А.В. Шамарин, преподаватель

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	5
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	6
1.4. Объем дисциплины	5
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	6
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	6
2.2. Содержание лекционных и практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	9
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	20
3.2. Список основной и дополнительной литературы	21
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	22
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	23
5. Методические рекомендации преподавателю.	24
6. Методические указания для студентов	26
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	32

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями дисциплины "История дизайна" являются:

- дать общее представление о тенденции развития современного графического, предметного дизайна и рекламы; значимости исторического наследия и культурных традиций; истории графического и предметного дизайна, ; классификации видов дизайна, ; школах современного дизайна; основных теориях восприятия рекламы и понятии художественного качества продукта рекламы; методологии построения теоретического и письменного изложения научного материала.

Задачи дисциплины:

- Сформировать навык обобщения и грамотного анализа информации; толерантно воспринимать социальные и культурные различия.
- Содействовать овладению основными методами, приемами научного анализа.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.Б.Д12 «История дизайна» является составной частью дисциплин Обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Мультимедийный дизайн и анимация».

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой дизайна.

Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплины «История», «История изобразительных искусств». Результаты ее изучения необходимы для освоения дисциплины «Дизайн - проектирование».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знает: <ul style="list-style-type: none">- этапы исторического развития человечества;- принципы поиска методов изучения произведения искусства;- терминологическую систему; Умеет: <ul style="list-style-type: none">- осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;- «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; Владеет:

	<ul style="list-style-type: none"> - технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; - общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; 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>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знает основы истории и теории искусства, истории и теории дизайна; - знает основные течения, направления и стили в искусстве и дизайне; - знает современные тенденции развития искусства, дизайна и техники; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - умеет анализировать произведения искусства и дизайна в культурно-историческом контексте; - умеет применять в профессиональной деятельности знания по истории и теории искусства и дизайна; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональной терминологией; - навыками использования искусствоведческой литературы в процессе обучения; - методами и навыками критического анализа произведения изобразительного искусства.

1.4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины "История дизайна" составляет 216 часов (6 ЗЕТ). В том числе:

контактная (аудиторная) работа — 72 часа;

Время изучения дисциплины 5,6 семестры.

Формы промежуточного контроля — 5 семестр — текущий контроль; 6 семестр - экзамен.

Объем дисциплины по семестрам

Вид учебной работы	Всего часов	5 семестр	6 семестр
Аудиторные занятия (всего)	72	32	40
В том числе:	-		
Лекции	58	26	32
Практические занятия (ПЗ)	14	6	8
Семинары (С)	-		
Лабораторные работы (ЛР)	-		
Самостоятельная работа (всего)	144	64	80
В том числе:	-		
Контрольная работа	-		
Реферат	-		

Вид промежуточной аттестации (экзамен)	-	текущий контроль	Экзамен
Общая трудоемкость	216	96	120
час ЗЕТ	6	2,7	3,3

Программа дисциплины "История дизайна" реализуется в форме практических групповых занятий. Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: проблемный семинар, инновационно-диагностический семинар. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют контрольные работы, готовят доклады для семинаров, пишут рефераты.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы					Формы контроля успеваемости	
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР		СРС
1.	Раздел 1. Предпосылки формирования дизайнерской деятельности в период второй половины XIX – нач. XX вв. Тема 1. Развитие предметной среды в середине XIX века	5	4	2	-	-	-	2	Домашнее задание № 1
2.	Тема 2. Предметная среда в культуре модерна	5	5	1	-	-	-	4	Домашнее задание № 2
3.	Тема 3.Поиски новых принципов организации предметной среды и проблемы материальной культуры в Германии к.ХІХ-нач.ХХ вв.	5	5	1	-	-	-	4	Контрольная работа № 1
4.	Раздел 2. Развитие зарубежного дизайна 1920-1930-х гг. Тема 4. Европейское искусство 1920-х - нач. 1930-х гг. и становление дизайна.	5	3	1	-	-	-	2	Домашнее задание №3
5.	Тема 5. Баухауз как центр европейского функционализма 1920-х –	5	8	1	2	-	-	5	Домашнее задание №4

	нач. 1930-х гг.								
6.	Тема 6. Особенности развития дизайна Европы и США кон. 1920 – нач. 1930-х гг.	5	6	1	-	-	-	5	Домашнее задание №5
7.	Тема 7. Основные направления в развитии архитектуры и дизайна 1930-х гг.	5	5	1	-	-	-	4	Контрольная работа №2
8.	Раздел 3. Развитие зарубежного дизайна 1950 – 1960 гг. Тема 8. Ульмская высшая школа художественного проектирования как центр европейского дизайна 1950 – 1960-х гг.	5	5	1	-	-	-	4	Домашнее задание №6
9.	Тема 9. Особенности развития «Браун-стиля»	5	8	2	2	-	-	4	Домашнее задание №7
10.	Тема 10. Архитектурные направления 1950-1960-х гг. и их влияние на дизайн.	5	5	1	-	-	-	4	Домашнее задание №8
11.	Тема 11. Направления в изобразительном искусстве 1950 – 1960-х гг. и их влияние на язык дизайна.	5	4	1	-	-	-	3	Домашнее задание №9
12.	Раздел 4. Развитие зарубежного дизайна вторая половина 1960 – первая половина 1980 гг. Тема 12. Арт-дизайн как художественное направление европейского дизайна 1960 -1970-х гг.	5	6	2	-	-	-	4	Домашнее задание №10
13.	Тема 13. Футурологические проекты новых моделей жилища в разработках европейских дизайнеров и признаки их возникновения.	5	6	3	-	-	-	3	Домашнее задание №11
14.	Тема 14. «Антифункционализм» как направление в европейском дизайне нач. 1970-х гг.	5	6	2	-	-	-	4	Контрольная работа №3
15.	Тема 15. Программные	5	8	2	2	-	-	4	Домашнее задание №12

	принципы и язык постмодернизма в архитектуре и дизайне 1970-1980-х гг.								
16.	Раздел 5. Развитие зарубежного дизайна 1990 – 2000-х гг. Тема 16. «Хай-тек» как направление в зарубежном дизайне 1990-х гг.	5	6	2	-	-	-	4	Домашнее задание №13
17.	Тема 17. Деконструктивизм в архитектуре и дизайне 1990-х гг.	5	6	2	-	-	-	4	реферат
	Итого:	5	96	26	6	-	-	64	Текущая аттестация
18.	Раздел 6. Развитие отечественного дизайна 1920-х гг. Тема 18. Введение в историю отечественного дизайна XX в.	6	8	2	-	-	-	6	Домашнее задание №14
19.	Тема 19. Архитектурные процессы 1920-х гг. и их влияние на дизайн. Основные архитектурные концепции	6	10	2	-	-	-	8	Домашнее задание №15
20.	Тема 20. Металлообрабатывающий факультет Вхутемаса	6	8	2	-	-	-	6	Контрольная работа №4
21.	Тема 21. Движение «производственников» в художественной культуре 1920-х гг. и его влияние на дизайн	6	8	2	-	-	-	6	Домашнее задание №16
22.	Раздел 7. Дизайн 1930-х гг. Тема 22. Развитие советской архитектуры и дизайна 1930-х гг.	6	8	4	-	-	-	4	Домашнее задание №17
23.	Раздел 8. Дизайн второй половины 1940-1950-х гг. Тема 23. Особенности послевоенного периода развития архитектуры	6	10	2	2	-	-	6	Домашнее задание №18
24.	Раздел 9. Дизайн 1960-х гг. Тема 24. Организация служб советского дизайна в начале 1960-х гг.	6	10	4	-	-	-	6	Домашнее задание №19

25.	Тема 25. Стилиевые направления в дизайне 1960-х гг.	6	8	2	-	-	-	6	Контрольная работа №5
26.	Тема 26. Интерьеры 1960-х гг. и дизайн	6	12	2	4	-	-	6	Домашнее задание №20
27.	Тема 27. Новые тенденции в дизайне конца 1960-х гг.	6	8	3	-	-	-	5	Домашнее задание №21
28.	Раздел 10. Дизайн 1970-1980-х гг. Тема 28. Роль Сенежской студии в развитии советского дизайна 1970-1980-х гг.	6	14	2	2	-	-	10	Домашнее задание №22
29.	Тема 29. Новые черты в развитии дизайна конца 1970-1980-х гг.	6	8	4	-	-	-	4	Контрольная работа №6
30.	Раздел 11. Особенности формирования современных направлений постсоветского дизайна. 1990 –2000 гг. Тема 30.Разрушение системы государственного дизайна.	6	8	1	-	-	-	7	реферат
	Итого:	6	120	32	8	-	-	80	Экзамен
	Всего:	5,6	216	60	12	-	-	124	-

**2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов
5 семестр**

Раздел 1. Предпосылки формирования дизайнерской деятельности в период второй половины XIX – нач. XX вв.

Тема 1. Развитие предметной среды в середине XIX века

Специфика уникальной ремесленной вещи. Возникновение первых машин, их эволюция в предметной среде. «Наивный функционализм» в формах машин, не имеющих прототипов. Виды массовой промышленной продукции первой половины 19 века. Причины распространения эклектики и имитация в формах массовых вещей. Характер противоречия между ремесленной и массовой промышленной вещью.

Влияние архитектурных стилей на формообразование машин. Лондонская промышленная выставка 1851 г. и Парижская выставка 1855 г. как картина развития эклектики в массовой промышленной продукции. Поиски путей преодоления противоречий между искусством и промышленностью в теоретической мысли Франции середины 19 века.

Основные положения трактата Леона де Лабурда (1807 – 1869) «О союзе искусства с промышленностью» (1856). Развитие идей связи искусства и промышленности в теоретических разработках Виоле Ле Дюка (1814 – 1879). Машиноборческие идеи в художественной культуре Англии. Д. Рескин (1819 – 1900).

Освещение вопросов промышленного искусства, иерархия искусств, предложенная Д. Рескиным. Идеи реставрации ремесленного труда как разрешение противоречия между искусством и промышленностью. Социально-эстетические идеи У. Морриса. Идеи соединения искусства с общественным трудом. Возрождение ремесла как попытка практического осуществления этих лозунгов.

Проблемы материально-художественной культуры в трудах Г. Земпера (1809 – 1879). Работа «Стиль в технических и тектонических искусствах или практическая эстетика». Обращение к вопросу о формообразовании машин в работе Ф. Рело (1829 – 1905) «О стиле в машиностроении».

Тема 2. Предметная среда в культуре модерна

Творческие искания модерна в сфере формообразующих принципов. Объединение различных областей предметного и изобразительного творчества модерном. Целостность в восприятии окружающего, свойственного модерну и решение предмета в системе общей организации среды.

Жилище, как ведущая тема модерна. Ранний модерн конца 80-х – 90-х годов в предметном творчестве и организации жилища. Стремление к визуально-стилистическому объединению предметов при сохранении типа интерьеров, набора вещей и системы их расположения, идущих от традиции эклектики.

Интерьеры особняка Тассель в архитектора В. Орта (1861 – 1947) в Брюсселе (1893) и экспозиция магазина – салона Бинга в Париже (1895) художника Ван де Вельде (1863 — 1957). Жилые интерьеры художника Тиффани. Архитектурное осмысление интерьеров зрелого модерна. Развешивание пространства интерьеров. «Функционалистская» ветвь модерна в проектировании вещей. Решение интерьеров, мебель и посуда Ван де Вельде. Эволюция орнамента модерна и его функции в организации предметно-пространственной среды.

Предметная среда в развитии русского модерна (интерьеры и вещи Ф.О. Шехтеля, А.А. Оля, И.А. Фомина, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере). Движение «Югендстиль». Распространение орнаментальных и линейных композиций как средства объединения разнородных по функции вещей и пространства интерьеров. Наложение отвлеченных линий на предмет. Выставка Дармштадской колонии художников (1900). Идеи синтеза видов искусств.

Тема 3. Поиски новых принципов организации предметной среды и проблемы материальной культуры в Германии кон. XIX - нач. XX вв.

П. Беренс (1868 - 1940). Теория о всеобщем синтезе форм материальной и художественной культуры. Театральные эксперименты Беренса как кристаллизации идеи по тотальному проектированию среды. Отказ от учебного копирования исторических стилей. Обращение к формам живой природы в поисках новых принципов формообразования. Разработка геометрического стиля и характер его применения в проектировании предметно-пространственных систем (вещи и архитектура). Переход к работе над формой в сфере чистой техники. Монополия АЭГ (Всеобщая компания электричества). Ее положение на европейском рынке. Фирменный стиль АЭГ (1907), разработанный Беренсом.

Социальные функции фирменного стиля как «орудия воспитания вкуса народа». Культурологический подход к технике. Использование форм электротехнических деталей в элементах фирменного стиля. Шрифтовые композиции Беренса. Типизация и упорядочение форм продукции АЭГ.

Фирменный стиль АЭГ как начало истории дизайна в работах зарубежных дизайнеров. (Т. Мальдонадо) Поиски новых организационных форм воздействия искусства на промышленность и создание Веркбунда (1907) («Германский производственный союз»). Новые формы сотрудничества художников, промышленников, общественных деятелей и экономистов.

Декларация Веркбунда о проблеме качественной формы и качественной работы. Выступление против декоративистской ветви модерна. Пропаганда роли машинных форм в создании нового стиля и эстетической ценности мира техники в работах одного из лидеров Веркбунда Г. Матезиуса. Объединение Веркбундом ряда художественно-промышленных мастерских. Коммерческие функции деятельности Веркбунда. Значение выставок Веркбунда 1911 и 1914 г.г. для развития нового движения в художественной промышленности и архитектуре Европы.

Учение об орнаменте. Изменение понятия орнамента по сравнению с его трактовкой в модерне. «Конструктивность» орнамента Ван де Вельде. Деятельность Ван де Вельде в Школе прикладного искусства в Веймаре (1904 – 1914). Курс на реальное проектирование и сотрудничество с промышленностью. Проекты Ван де Вельде и его учеников, разработанные в школе. Школа Веймара, как предшественница Баухауза.

Развитие зарубежного дизайна 1920-1930-х гг.

Тема 4. Европейское искусство 1920-х - нач. 1930-х гг. и становление дизайна.

Авангардистские течения в изобразительном искусстве 1920–х гг. и их влияние на формирование языка дизайна. Группа «Де Стейл» и ее влияние на дизайн. Становление принципов функционализма в архитектуре и дизайне 1920-х гг.

Тема 5. Баухауз как центр европейского функционализма 1920-х – нач. 1930-х гг.

Развитие программных положений функционализма в трудах В. Гропиуса – основателя школы. Веймарский период школы Баухауз (1919 –1924 гг.). Становление концепции функционализма в пространственно-планировочных решениях и предметных формах Баухауза. Период существования школы Баухауз в Дессау (1925 – 1933 гг.). Особенности архитектурного решения, интерьеров, оборудования учебного корпуса и жилых домов преподавателей Баухауза. Расширение проектных объектов предметной среды: мебель, посуда, светильники.

Формирование «стиля Баухауз» в предметной среде кон. 1920-х гг. как интернационального. Дизайнерские проекты ведущих мастеров функционализма 1920 – нач. 1930-х гг.

Пространственные концепции интерьеров Ле Корбюзье и Мис ван дер Роэ. Идеи мобильного пространства и развешивания интерьеров. Особенности проектов мебели М. Брейера.

Тема 6. Особенности развития дизайна Европы и США кон. 1920 – нач. 1930-х гг.

Инженерный дизайн и его влияние на промышленные формы кон. 1920 – 1930-х гг.

Транспортный дизайн США. Новые типы промышленных изделий кон. 1920-х гг. и их влияние на процессы формообразования предметной среды.

Американский коммерческий дизайн конца 1920 – 1930-х гг. Особенности развития промышленности США 1930-х гг. Коммерческий дизайн как средство конкуренции на рынке. Связь американского коммерческого дизайна с рекламой. «Стайлинг» как особенность дизайна США. Массовая потребительская вещь как основной объект коммерческого дизайна.

«Аэродинамический» стиль в дизайне США 1930-х гг. Пионеры коммерческого дизайна Р. Лоуи, У. Тииг, Г. Дрейфус как создатели первого дизайнерского стиля. Распространение «аэродинамического» стиля в транспортном дизайне 1930-х гг. Проекты Р. Лоуи. Влияние форм «аэродинамического» стиля в бытовой технике, мебели и интерьере 1930-х гг.

«Аэродинамический» стиль как первое интернациональное направление дизайна Европы и США втор. пол. 1930-1940-х гг. Возникновение первых дизайнерских проектных фирм и их влияние на европейский дизайн. Проявление футурологических черт в проектах видов транспорта А. Коллани.

Тема 7. Основные направления в развитии архитектуры и дизайна 1930-х гг.

Формирование стилевых направлений «неоклассицизма» и «ар деко» в архитектуре и предметной среде Европы и США. Концепция «органической архитектуры» Ф.Л. Райта, ее влияние на развитие интерьеров и мебели 1930-х гг. Стилиевые источники, составляющие ар деко. Влияние моды и кинематографа на язык ар деко. Особенности композиции интерьеров и предметная среда. Тема

небоскреба в «ар деко» и «небоскребный стиль» в формах мебели, радиоаппаратуры и другой бытовой техники.

Представители архитектуры и дизайна Европы и США в ар деко.

Развитие зарубежного дизайна 1950 – 1960 гг.

Тема 8. Ульмская высшая школа художественного проектирования как центр европейского дизайна 1950 – 1960-х гг.

Ульмская школа как преемница Баухауза. М. Билл – организатор школы. Первый этап деятельности школы (1951 –1956 гг.). Программа обучения М. Билла. Второй этап деятельности школы (1957 –1963 гг.).

Концепция дизайна Т. Мальдонадо (1963-1968 гг.). Деятельность журнала «Ульм» по пропаганде идей Ульмской школы.

Тема 9. Особенности развития «Браун-стиля»

Разработки дизайнеров Ульмской школы для фирмы «Браун». Проекты бытовой техники и радиоаппаратуры В. Цайшега, Ги Бонсипа, Ф. Айхлера и Г. Гугелота. Формирование типовых жилых ячеек, появление секционной мебели и их влияние на формы «Браун-стиля». Концепция «нейтральной формы» в «Браун-стиле». Особенности цветового решения объектов «Браун-стиля». Линейно-геометрический стиль как доминирующий в архитектуре, интерьерах и предметной среде кон. 1950 – 1960-х гг.

Тема 10. Архитектурные направления 1950-1960-х гг. и их влияние на дизайн.

Влияние творческой позиции Ле Корбюзье и Мис ван дер Роэ на архитектурные процессы 1950 - 1960-х гг. «Интернациональный стиль» на основе проектов Мис ван дер Роэ и его школы.

Концепция «универсального пространства» и особенности интерьеров 1950 - 1960-х гг.

Брутализм и неопластицизм в архитектуре. Начало проявления этих течений в предметной среде.

Тема 11. Направления в изобразительном искусстве 1950 – 1960-х гг. и их влияние на язык дизайна.

Особенности языка, колористики и тематики художественных течений поп-арт, оп-арт и кинетического искусства. Работы представителей означенных художественных течений в сфере дизайна предметной среды, интерьеров и видов графического дизайна. Объекты образцов дизайна интерьеров и предметов.

Развитие зарубежного дизайна вторая половина 1960 – первая половина 1980 гг.

Тема 12. Арт-дизайн как художественное направление европейского дизайна 1960 -1970-х гг.

Дизайн Италии как центр художественных направлений европейского дизайна.

Роль журнала «Домус» и выставок «Евродомус» в формировании концепций дизайна как искусства. Деятельность фирмы «Оливетти». Творчество ведущих мастеров дизайна. Э. Соттсасс, Д. Коломбо и их проекты 1960-х, 1970-х гг.

«Скульптурный стиль» в зарубежном дизайне второй половины 1960 – первой половины 1970 гг. М. Беллини и М. Занузо как основоположники нового стилевого направления. Проекты аудиовизуальной аппаратуры для фирмы «Брионвега». Проекты оборудования интерьеров

1970-х гг. Концепция пластической формы. «Скульптурный стиль» как интернациональное направление в дизайне 1970-х гг.

Тема 13. Футурологические проекты новых моделей жилища в разработках европейских дизайнеров и признаки их возникновения.

Выставки «Визиона» (1969 – 1972 гг.). Идеи трансформации предметной среды и интерьеров.

Проекты экспериментальных жилых ячеек Д. Коломбо. Опыты с трансформирующимися блоками Л. Коллани, О. Мурга. Влияние устройства кабин космических кораблей на пространственно-планировочные и предметные проекты дизайнеров.

Тема 14. «Антифункционализм» как направление в европейском дизайне нач. 1970-х гг.

Выставка «Визион» 1969 – 1972 гг. Программные положения манифеста «эмоционального дизайна» В. Нельса. Деятельность итальянских групп «Суперстудио» и «Аркизум» и группы «Венских прогрессивистов». Новые концепции отношений дизайна с потребителями. «Игровой дизайн» и направления «мобильных форм» как определяющие в развитии языка дизайна 1970-х гг.

Тема 15. Программные принципы и язык постмодернизма в архитектуре и дизайне 1970-1980-х гг.

Основные принципы постмодернизма в применении к дизайнерским объектам.

Принцип партиципации в работе с потребителем. Основные центры постмодернизма в Европе и США. Дизайнерские и архитектурные проекты Х. Холлейна, Р. Вентури, Ч. Мура, Ч. Дженкса, П. Портогезе и др. «Классицизирующее» направление постмодернизма в архитектуре и дизайне.

Особенности использования форм классических стилей в архитектурных и дизайнерских проектах. Проекты интерьеров и предметной среды М. Грейвса и других представителей зарубежного дизайна.

«Авангардизирующий» постмодернизм в архитектуре и дизайне 1980-х гг.

Деятельность итальянской дизайнерской группы «Мемфис». Влияние дадаизма и геометрического абстракционизма на принципы формообразования

и цветовое решение проектов группы «Мемфис». Принципы решения интерьеров и мебели в проектах Э. Соттсасса 1980-х гг.

Развитие зарубежного дизайна 1990 – 2000-х гг.

Тема 16. «Хай-тек» как направление в зарубежном дизайне 1990-х гг.

Высокие технологии как источник формообразования в композициях «хай-тек». Использование принципов «хай-тек» а проектах японских дизайнеров 1990-х гг. Интерьеры офисов, проекты аудиовизуальной аппаратуры и мебели.

Тема 17. Деконструктивизм в архитектуре и дизайне 1990-х гг.

Особенности развития и приемы формообразования деконструктивизма. Проекты Ф. Гэри, З. Хадид, П. Эйзенманна. Деконструктивизм на мебельных выставках 1990-х гг. в Милане и Париже. Деконструктивизм в проектах дизайнера Ф. Старка. К. Рашид и другие новые концепции пространственного решения интерьеров. Предметная среда европейских и американских деконструктивистов в образовании стиля.

Возрастание роли авторского дизайна и фрагментированность стилистических процессов 1990 –2000-х гг.

Раздел 6. Развитие отечественного дизайна 1920-х гг.

Тема 18. Введение в историю отечественного дизайна XX в.

Истоки отечественного дизайна. Специфика социальных целей и задач. Особенности формообразующих процессов. Хронологические этапы. Художественная культура 1920-х гг. и становление дизайна.

Взаимосвязь дизайна с архитектурой и искусством. Идеи демократизации предметной среды, слияние искусства и производства как определяющее в развитии дизайна. Влияние экспериментальных работ К. Малевича, Э. Лисицкого, В. Татлина на язык архитектуры и дизайна.

Тема 19. Архитектурные процессы 1920-х гг. и их влияние на дизайн. Основные архитектурные концепции.

Архитектурные объединения ОСА и АСНОВА. Становление конструктивизма. Поиски новых типов общественных и жилых зданий в творчестве ведущих мастеров – бр. Весниных, И. Леонидова, М. Гинзбурга, К. Мельникова и др.

ВХУТЕМАС – ВХУТЕИИ и его роль в развитии архитектуры и дизайна.

Структура факультетов. Принципы преподавания. Концепции архитектурного и дизайнерского проектирования. Становление нового языка формообразования.

Тема 20. Металлообрабатывающий факультет Вхутемаса

А. Родченко. Его программа обучения инженеров – конструкторов и проекты. Структура учебных заданий.

Принципы трансформируемости и мобильности в проектах метфака. Выставка 1923 г. и состав проектов. Связь предметного проектирования с архитектурно-художественными поисками 1920-х гг.

Тема 21. Движение «производственников» в художественной культуре 1920-х гг. и его влияние на дизайн.

«Производственники» о связи искусства и техники. Проекты оборудования жилой ячейки и рабочего клуба; мебель, посуда, ткани, книжная графика, выставки и реклама.

Многогранность творческой деятельности А. Родченко, В. Татлина, В. Степановой, Э. Лисицкого. Журнал «Вещь» - пропаганда идей советского конструктивизма. «Проуны» Э. Лисицкого и «контррельефы». Их влияние на язык архитектуры и дизайна.

Раздел 7. Дизайн 1930-х гг.

Тема 22. Развитие советской архитектуры и дизайна 1930-х гг.

Особенности «тоталитарного искусства». «Мифология» и жанры. Классическое наследие как источник образного начала и приемов формообразования в архитектуре и предметной среде.

Расслоение сферы дизайна на инженерно-техническую, предметно-бытовую и художественно-оформительскую. Объекты дизайнерского проектирования 1930-х гг. Оборудование для крупных общественных зданий (гостиница «Москва», издательский комбинат «Правда»). Деятельность художественно-проектной мастерской № 12 Моссовета. Проекты для московского метрополитена. Тенденции развития жилой среды. Особенности дизайна мебели 1930-х гг.

Разработки дизайнеров в области промышленного и транспортного дизайна. Проекты сельскохозяйственных машин и станков. Выпускники Вхутемаса как разработчики первого в стране фирменного стиля транспортной линии пассажирских судов для канала Москва – Волга.

Дизайн автомобильного транспорта. Развитие «аэродинамической» стилистики в формах городского и железнодорожного транспорта. Влияние «авиа-форм» на бытовые предметы конца 1930-х гг.

Раздел 8. Дизайн второй половины 1940-1950-х гг.

Тема 23. Особенности послевоенного периода развития архитектуры

Эволюция стилевых направлений архитектуры и предметной среды. Вытеснение ретроспективной стилистики во второй половине 1950-х гг. Движение «Искусство в быт» и формирование рационалистических тенденций в архитектуре и предметной среде.

Архитектурно-художественные бюро и их проектная деятельность. АХБ – первые специальные дизайнерские подразделения (1946 г.). Проекты средств транспорта. Фирменный стиль экспресса «Южный». Дизайн бытовых вещей.

Восстановление деятельности художественно-промышленных училищ и подготовка кадров дизайнеров.

Раздел 9. Дизайн 1960-х гг.

Тема 24. Организация служб советского дизайна в начале 1960-х гг.

Постановление Совета Министров СССР 1962 г. ВНИИ технической эстетики как общесоюзный

центр дизайна. Распространение позиций функционализма в архитектуре и дизайне.

Распространение типового проектирования. Типовая жилая ячейка и предметная среда.

«Суровый стиль» в изобразительно-пластических искусствах. Особенности теории и практики начального этапа развития дизайна.

Тема 25. Стилиевые направления в дизайне 1960-х гг.

Сохранение элементов «аэродинамического стиля» в средствах транспорта и бытовой техники.

Символично-изобразительные приемы в формах бытовой техники. Первая выставка художественного конструирования (1965 г.) и представленные на ней стилиевые направления.

«Линейно-геометрический» стиль как ведущее направление в предметной среде первой половины 1960 гг.

Тема 26. Интерьеры 1960-х гг. и дизайн

Отход от композиционных приемов решения пространства и оборудования интерьеров 1930-1950-х гг. Новые пространственные принципы жилых и общественных интерьеров. Принцип «подвижных композиций» предметов в интерьерах. Типовая жилая ячейка и дизайн мебели.

Тема 27. Новые тенденции в дизайне конца 1960-х гг.

Процесс специализации дизайнерских подразделений. Противоречия и перспективы специализации. Поиски интеграции дизайна и искусства. Отход от позиций «ортодоксального функционализма». Значения выставки «Пространство и форма» (1969) в выработке новых приемов формообразования. Дискуссия о множественности стилей и художественных подходов в дизайне

Раздел 10. Дизайн 1970-1980-х гг.

Тема 28. Роль Сенежской студии в развитии советского дизайна 1970-1980-х гг.

Центральная учебно-экспериментальная студия Союза художников СССР как альтернатива государственному дизайну. Концепции «художественного проектирования» и «открытой формы» в разработках студии.

Объекты проектирования студии: городская среда, дизайн экспозиций, транспорт и промышленные изделия. Проблемы языка «художественного проектирования».

Тема 29. Новые черты в развитии дизайна конца 1970-1980-х гг.

Проблемы стилеобразования в дизайне и их связь с архитектурой 1980-х гг. Освоение опыта

зарубежного дизайна. Крупные системы с объектами сложных структур в разработке дизайн - программ. Содержание и цели дизайн - программ. Проекты дизайн — программы «Союзэлектроприбор» (1984). Постмодернистские тенденции в проектах жилой среды. Дизайн мебели. Выставка «АКТА – 87».

Раздел 11. Особенности формирования современных направлений постсоветского дизайна. 1990 –2000 гг.

Тема 30.Разрушение системы государственного дизайна.

Сворачивание производства и уменьшение заказов на дизайнерские проекты. Уход дизайнеров экспериментирование с формой. Феномен «бумажного проектирования» в постсоветской архитектуре и дизайне.

Востребованность «бумажных проектов» как носителей оригинальных идей на зарубежных выставках 1990-х гг. Творческие становления новой плеяды архитекторов и дизайнеров конца 1990 – начала 2000-х гг. Распространение языка постмодернизма в дизайне и архитектуре 2000-х гг. Жилые и общественные интерьеры как основные объекты дизайнерской деятельности.

Содержание самостоятельных занятий: перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа обучающихся – особая форма организации учебного процесса, представляющая собой планируемую познавательную, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без непосредственного участия преподавателя.

Цель самостоятельной работы – научить студента осмысленно и самостоятельно работать не только с учебным материалом, но и с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свой профессионализм.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, является одним из видов учебных занятий, связанна с углубленным освоением обучающимися теоретического материала по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на:

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать справочную и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы по дисциплине «История Дизайна»:

аудиторная – выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;

внеаудиторная – выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия: работа с дополнительной и справочной литературой, работа с иллюстративным материалом, в библиотеке, музеях, работа с интернет-ресурсами.

Общий объем времени, отведенный на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине на весь период обучения, составляет в соответствии с учебным планом специальности и программой дисциплины - 236 час.

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на закрепление теоретических знаний, освоение новой терминологии. Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание, имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

К видам самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине можно отнести:

- работа с научной и справочной литературой;
- работа с историко-графическим материалом (изучение и композиционный анализ репродукций; фотографий из книг и сети Интернет);
- работа в библиотеках, музеях;
- подготовка к дискуссиям по темам.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы и критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении данного задания и возможных способах их избежать. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

В процессе обучения возникает необходимость в систематическом изучении наглядных образцов, связанных с композиционным анализом. В качестве наглядности используются репродукции работ художников, студенческие учебные работы высших профильных учебных заведений, видеоматериалы.

Самостоятельная работа предполагает обязательное включение обучающихся в *рефлексивную оценку* процесса и результатов своей деятельности.

При выполнении длительных работ (по теме) преподаватель может практиковать промежуточный контроль хода и результатов самостоятельной работы обучающихся. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в форме собеседования, устного опроса. Оценки за выполнение самостоятельных работ выставляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости студентов.

Критерии оценки при выполнении самостоятельной работы:

1. владение визуальной и смысловой памятью и вниманием;
2. степень глубины понимания закономерностей художественного развития и особенностей выразительного языка;
3. способность логически мыслить и оперировать стилистическими моделями при анализе произведений искусства.

Используется пятибалльная оценочная шкала с точной характеристикой каждого балла:

оценка «Отлично» выставляется при:

наличии полного объема работ; своевременном выполнении каждого задания; в участии в промежуточном и итоговом контроле с результатами полного и точного решения поставленных задач в полном соответствии с материалами и объемами курса, с учетом активной текущей работы (блиц-опрос, сообщения, рефераты, презентации по различным темам изучаемого курса); выполнение на высоком профессиональном уровне.

оценка «Хорошо» выставляется при:

представлении полного объема работ; своевременном выполнении каждого задания; неполном или неточном решении поставленных задач.

оценка «Удовлетворительно» выставляется при:

несвоевременном выполнении заданий; неполном или неточном решении поставленных задач.

оценка «Неудовлетворительно» выставляется при:

представлении неполного объема работ; неполном или неточном решении поставленных задач.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина "История дизайна" обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации, содержащим издания по изучаемой дисциплине в течение всего периода обучения. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд

укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Основная литература составляет из расчета 0,25 на одного обучающегося. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки института, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

3.1. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮурГИИ

3.2. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Кузвесова, Н. Л. История графического дизайна. От модерна до конструктивизма : учебное пособие / Н. Л. Кузвесова. — Екатеринбург : УрГАХУ, 2015. — 108 с. — ISBN 978-5-7408-0203-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/131268> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Муртазина, С. А. История графического дизайна и рекламы : учебное пособие / С. А. Муртазина, В. В. Хамматова. — Казань : КНИТУ, 2013. — 124 с. — ISBN 978-5-7882-1397-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/73273> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

3. Кузвесова, Н. Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко : учебное пособие для вузов / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11344-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515585> (дата обращения: 13.09.2023).

3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. – Санкт-Петербург, 2010 - . – URL: <http://e.lanbook.com> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная библиотека (СЭБ) вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС Лань.

ЭБС IPRsmart : цифровой образовательный ресурс. – Саратов, 2010 - . – URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

ЭБС Юрайт : электронная библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 - . – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 - . – URL: <http://rucont.ru/> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных)

Официальные ресурсы свободного доступа (URL: <http://uyrgii.ru/>):

- Минобрнауки России, URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
- Министерство образования и науки Челябинской области, URL: <http://www.minobr74.ru/>
- Министерство культуры Челябинской области, URL: <http://www.culture-chel.ru>
- Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора», URL: <http://scienceport.ru/>
- Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: <http://ncpti.su/>
- Образовательный портал Челябинска, URL: <http://www.chel-edu.ru/>
- Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/>
- Федеральный интернет-экзамен, URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
- Российское образование. Федеральный портал, URL: <http://www.edu.ru/>
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: <http://window.edu.ru/>

- Единая коллекция ЦОП, URL: <http://school-collection.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, URL: <http://fcior.edu.ru/>
- Единый портал интернет-тестирования, URL: <https://www.i-exam.ru/>
- Группа вуза в контакте, URL: <https://vk.com/uyrgii/>

Тематические ресурсы свободного доступа:

Электронные библиотеки:

<http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека РФФИ
<http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/> - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
<http://www.lib.ru/> - Библиотека Мошкова
<http://www.klassika.ru/> - Русская классика
<http://www.bibliotekar.ru/> - Электронная библиотека по истории, культуре и искусству

Библиотеки:

<http://www.rsl.ru/> - РГБ. Российская государственная библиотека
<http://www.liart.ru/> - Российская государственная библиотека искусств

Культура:

<http://www.mkrf.ru/> - Министерство культуры РФ
<http://www.rosculture.ru/> - Федеральное агентство по культуре и кинематографии
<http://www.russianculture.ru/> - Культура России
<http://www.museum.ru/mus/> - Каталог музеев России
<http://www.museum.ru/> - Музеи России

Искусство:

<http://www.artprojekt.ru/> - Энциклопедия всемирного искусства
<https://gallerix.ru/> - Виртуальная картинная галерея
<http://www.museum.ru/W934> - Виртуальная галерея искусства
<http://www.museum.ru/M305> - Российский национальный музей музыки

Перечень информационно-справочных систем:

- Электронный справочник «Информио», URL: <http://www.informio.ru/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс, URL: <https://www.consultant.ru/online/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ: URL: <http://ivo.garant.ru/>.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;

– учебные аудитории для самостоятельных занятий студентов.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Занятия проводятся в учебной аудитории для групповой работы обучающихся, оборудованной специализированным оборудованием и мебелью: столы письменные, парты с регулировкой по высоте, шкаф книжный для методической литературы и наглядных пособий, стулья с регулировкой по высоте, доска с подсветкой, монитор, системный блок, телевизор, колонки комплект. Доступ к сети Интернет / Wi-Fi

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы и т. д.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины "История дизайна"

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения. Практические занятия играют важную роль в выработке у обучающихся навыков применения полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем.

Важной стороной любой формы практических занятий являются творческие проектные работы, выполненные по заданию преподавателя. Одновременно с постановкой задачи преподавателем может быть представлен пример, образец выполненного ранее творческого (проектного) задания или аналогичной работы, которая подробно разбирается и анализируется. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание практической деятельности студентов.

Творческая работа выполняется графическими, цвето-графическими,

цифровыми, фотографическими и прочими средствами, с использованием соответствующих заданию программных продуктов в различных техниках: набросок, рисунок, объемно-пространственная композиция, компьютерная графика и т.п. Выбор аппаратных средств, программных продуктов и их инструментов; а также материалов, техник, методов и средств выполнения задания определяется преподавателем или обучающимся самостоятельно.

Основным критерием данного выбора является достижение визуальной выразительности в решении поставленных художественных, композиционных, проектных, информационно-технологических и прочих задач.

В практических занятиях обращается особое внимание на формирование у студентов способности к осмыслению и пониманию художественного, проектного, информационно-технологического, организационно-управленческого типов дизайнерской деятельности. В этих целях студентами под контролем преподавателя осуществляется устная и письменная аналитика собственных и чужих творческих работ, представленных по теме задания.

Практические занятия организованы таким образом, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха, были заняты напряженной творческой работой, поисками ярких дизайнерских решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение, при котором обучаемые получают возможность раскрыть и проявить свои творческие способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий учитываются особенности творческого дарования, уровень подготовки и интересы каждого студента индивидуально.

При проведении практических занятий учитывается роль повторения и закрепления освоенного материала. Повторение проводится вариативно материал практического занятия рассматривается под новым углом зрения, формируются дополнительные подходы к решению поставленных задач, выявляются возможности качественного роста и совершенствования в творческой работе.

Подготовка к практическим занятиям предполагает предварительную самостоятельную работу студентов в соответствии с методическими разработками по каждой запланированной теме.

Консультация – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

6. Методические указания студентам по освоению дисциплины "История дизайна"

Перечень заданий для домашней работы:

Составление иллюстрированного словаря.

1. После прослушивания лекции и конспектирования литературы выбрать специальные (профессиональные термины) и перенести их в словарь.
2. Выполнить зарисовки к выбранным терминам.
3. Оформить в произвольном формате по выбору студента.

Работа над составлением словаря ведется поэтапно во время выполнения домашних заданий.

Темы домашних заданий:

К разделу 1. Предпосылки формирования дизайнерской деятельности в период второй половины XIX – нач. XX вв.: «Наивный функционализм» в формах машин, не имеющих прототипов. Работа «Стиль в технических и тектонических искусствах или практическая эстетика». Всемирные промышленные выставки 1881, 1889 и 1893 гг. Предметная среда в развитии русского модерна (интерьеры и вещи Ф. О. Шехтеля, А. А. Оля, И. А. Фомина, А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере). Поиски новых организационных форм воздействия искусства на промышленность и создание Веркбунда (1907) («Германский производственный союз»).

К разделу 2. Развитие зарубежного дизайна 1920 – 1930-х гг.

Школа «Баухауз» и ее значение для развития европейского дизайна 1920 – 1930-х гг. Ле Корбюзье – дизайнер. Проекты Мис ван дер Роэ 1920 – 1930-х гг.

К разделу 3. Развитие зарубежного дизайна 1930 гг.

Американский коммерческий дизайн конца 1920 – 1930-х гг. Стилевые источники, составляющие арт деко.

К разделу 4. Развитие зарубежного дизайна 1950 – 1960-х гг.

Дизайнерские центры в Германии, Англии и Франции. Ульмская школа дизайна, ее значение для становления послевоенного европейского дизайна. Концепция «индустриального дизайна» Т. Мальдонадо.

К разделу 5. Развитие зарубежного дизайна 1970-1980-х гг.

«Скульптурный стиль» в дизайне Италии. Особенности «арт-дизайна». Творчество М. Занузо и М. Беллини.

К разделу 6. Развитие зарубежного дизайна 1990-х гг.

Основные принципы языка деконструктивизма в архитектуре и дизайне.

К разделу 7. Дизайн 1920 гг. Связь стилистики конструктивизма с дизайном 1920-х гг. Эксперименты с формой и их влияние на язык дизайна. Метфак Вхутемаса. Влияние экспериментальных работ К. Малевича, Э. Лисицкого, В. Татлина на язык архитектуры и дизайна.

К разделу 8. Дизайн 1930 гг. Специфика тоталитарного искусства. Особенности языка «советской неоклассики» в архитектуре. Проекты сельскохозяйственных машин и станков.

К разделу 9. Дизайн второй половины 1940-1950 гг. Деятельность Архитектурно-художественного бюро. Архитектура высотных зданий Москвы.

К разделу 10. Дизайн 1960 гг. Причины организации системы государственных учреждений дизайна. Структура дизайнерских учреждений. Функционализм как основное направление дизайна 1960-х гг. Значения выставки «Пространство и форма» (1969) в выработке новых приемов формообразования.

К разделу 11. Дизайн 1970-1980 гг. Ориентация дизайна на бытовые товары. Проекты городской среды. Проекты «фирменных стилей».

Перечень заданий для семинарских занятий:

В каждом семестре проводятся 3 семинара:

- в форме групповой дискуссии – коллоквиума (5-6 семестры);

Задание:

1. Прочитать специальную литературу по теме.

2. Подготовить ответы на заданные вопросы;

- в форме индивидуальной или групповой подготовки доклада на заданную тему(5-6 семестры);

Задание:

1. Прочитать специальную литературу по теме.

2. Подготовить сообщение на 15-20 минут на заданную тему.

3. Подготовить презентацию.

Темы семинаров (групповая дискуссия, коллоквиум):

5 семестр

1. Особенности интерьеров функционализма. Мебель М. Брейера. Особенности стиля «Баухауз».

2. Принципы стиля «арт-деко». Индустриальный дизайн США 1930-х гг.

3. Архитектурные проекты З. Хадид.

6 семестр

1. Стилиевые направления в предметно-пространственной среде 1930-1950- гг.

2. Проекты художественно-конструкторских подразделений 1960-х гг.

3. Сенежская студия художественного проектирования.

Темы семинаров (семинары с подготовкой докладов):

5 семестр

1. Деятельность У. Морриса и его мастерских.
2. Особенности «Браун-стиля».
3. Развитие итальянского дизайна 50-60-х гг.

6 семестр

1. Металлообрабатывающий факультет Вхутемаса.
2. Транспортный дизайн 1930-х гг.
3. Типовая жилая ячейка и особенности форм мебели 1960-х гг.

Перечень заданий для контрольных работ:

Ответить на вопросы по билетам. Билеты содержат один- три вопроса из общего перечня вопросов, приведенного в программе дисциплины. В каждом семестре проводится три обязательные контрольные работы.

5 семестр

1. *Контрольная работа № 1* Поиски новых принципов организации предметной среды и проблемы материальной культуры в Германии кон. XIX- нач. XX вв.
2. *Контрольная работа № 2* Основные направления в развитии архитектуры и дизайна 1930-х гг.
3. *Контрольная работа № 3* «Антифункционализм» как направление в европейском дизайне нач. 1970-х гг.

6 семестр

1. *Контрольная работа № 1* Металлообрабатывающий факультет Вхутемаса. 192.
2. *Контрольная работа № 2* Стилевые направления в дизайне 1960-х гг.
3. *Контрольная работа № 3* Новые черты в развитии дизайна конца 1970-1980-х гг.

Перечень заданий для рефератов:

1. прочесть необходимый раздел учебника и конспектов лекций;
 2. подобрать литературу и изучить основные источники;
 3. составить план, раскрывающий название работы;
 4. сделать выписки из литературных источников с целью накопления теоретического и практического материала;
 5. написать реферат, оформить его, составить библиографию.
- Студентам выдаются требования к содержанию, оформлению реферата. Предполагается две оценки: за содержание и оформление.

Темы рефератов:

5 семестр

1. Программа обучения в Баухаузе.
2. Дизайнерские проекты в Баухаузе.
3. Творчество М. Брейера.
4. Ле Корбюзье – дизайнер
5. Стиль «Арт деко».

6 семестр

1. В. Татлин: живописец, скульптор, дизайнер, конструктор, декоратор.

2. Советский фарфор 1920-х-1930-х гг.
3. Советский автодизайн 1920-х-1930-х гг.
4. Поиски интеграции дизайна и искусства конца 1960-х гг.
5. Феномен «бумажного проектирования» в советской архитектуре и дизайне.
6. Постмодернизм в дизайне и архитектуре 2000-х гг.
7. Особенности дизайн-проектирования. Студия Артемия Лебедева.

Перечень вопросов к текущей аттестации:

5 семестр

1. Программа обучения в Баухаузе.
2. Дизайнерские проекты в Баухаузе.
3. Творчество М. Брейерс.
4. Ле Корбюзье – дизайнер.
5. Стиль «Баухауз».
6. Стиль «арт деко».
7. Американский коммерческий дизайн 1930-х гг.
8. Особенности языка «аэродинамического» стиля.
9. Ульмская школа дизайна.
10. Проекты Ульмской школы для фирмы «Браун».
11. Особенности «Браун-стиля».
12. «Скульптурный» стиль в дизайне Италии.
13. «Антифункционализм» в европейском дизайне конца 1960 – 1970-х гг.
14. Творчество Э. Соттсасса.
15. Проекты жилых ячеек и мебели Д. Коломбо.
16. Основные принципы постмодернизма.
17. Особенности творчества группы «Мемфис».
18. Композиционные принципы деконструктивизма.
19. Творчество Ф. Старка.
20. Основные принципы деконструктивизма.

Перечень вопросов к экзамену:

6 семестр

1. Особенности развития послевоенного советского дизайна 1950х нач. -1960х г.
2. Символико – изобразительные приемы в формах дизайна бытовой техники 1960х.г.
3. Линейно-геометрический стиль как ведущее направление в советском дизайне 1960х г.г.
4. Типовая жилая ячейка и дизайн мебели 1960х г.г.
5. Процесс специализации в советском дизайне второй половины 1960х г.
6. Значение выставки «Пространство и время» (1969 г.) в выработке новых приемов формообразования в дизайне. Дискуссия о множественности стилей и художественных подходов в дизайне.
7. Общая характеристика направлений. Развитие советского дизайна 1970х г.
8. Проникновение дизайна в архитектуру декоративно - прикладное искусство 70-х г.
9. Роль Сенежской студии в развитии советского дизайна 1970х г.г.

10. Типовые проектирования в дизайне 1970х г.г. Комплексы и предметные системы развития.
11. Особенности развития транспортного дизайна 1960х – 1970х г.г.
12. Концепция «художественного проектирования» и «открытой формы» в Проектах Сенежской студии 1970х – 1980 г.г.
13. Новые черты в развитии советского дизайна конца 1970х-1980х г.г.
14. Проблемы стилиобразования в объектах дизайна и их связь с архитектурой 1980х .
15. Появление дизайн – программ и их роль в типологии и формообразовании советского дизайна 1980х г.г.
16. Постмодернистские тенденции в дизайне жилой среды. Выставка «Акта-87».
17. Особенности развития постсоветского дизайна конца 1990х – 2000х г.г.
18. Экспериментальные проекты советских дизайнеров. Феномен «бумажного проектирования» и его роль в формообразовании нового языка дизайна 1990х-2000х г.г.
19. Распространение языка постмодернизма в дизайне и архитектуре 2000х г.г.
20. Специфика дизайнерской деятельности 1990х – 2000х г.г. жилые и общественные интерьеры как основные объекты постсоветских дизайнеров.

Студент обязан:

1) знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

Критерии оценивания теоретических знаний и практических заданий:

- уровень знаний по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- уровень владения инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- уровень усвоения основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- уровень культуры исполнения заданий;
- уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Отсутствие каких-либо заданий у студента будет служить причиной не проведения аттестации на просмотре.

Значения оценочных показателей:

– «отлично» (зачтено): правильное и качественное выполнение практических работ в течение семестра; систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций;

– «хорошо» (зачтено): правильное и качественное выполнение практических работ в течение семестра, но не в полном объеме; достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку; использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине; самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

– «удовлетворительно» (зачтено): не всегда качественное выполнение практических работ в течение семестра, не в полном объеме; не уверенное владение художественными средствами; достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им оценку; использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач; умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий; достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций;

– «неудовлетворительно» (не зачтено): не качественное выполнение практических работ в течение семестра, отсутствие полного объема практических работ; фрагментарные знания по дисциплине; отказ от ответа (выполнения письменной работы); знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; неумение использовать научную терминологию; наличие грубых ошибок; низкий уровень культуры исполнения заданий; низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е.

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Форма проведения аттестации может быть конкретизирована в зависимости от контингента обучающихся.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.