

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« 30 » мая 2022 г.

История и теория дизайна

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 "Дизайн" «»

Профиль «Дизайн костюма»

очная форма обучения

Волгоград
2022

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 16 » мая 2022 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » мая 2022 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 17 » мая 2022 г. , протокол № 10

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 17 » мая 2022 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 30 » мая 2022 г. , протокол № 13

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Ишкова Лидия Леонидовна профессор кафедры живописи, графики и графического дизайна
ФГБОУ ВО "ВГСПУ", заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Программа дисциплины «История и теория дизайна» соответствует требованиям ФГОС ВО
по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (утверждён) и базовому учебному плану
по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (профиль «Дизайн костюма»),
утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 мая 2022 г., протокол №).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов профессиональных знаний и умений в области основных направлений дизайна, изучение процесса становления дизайна как вида профессиональной деятельности в контексте истории мировой материально-художественной культуры, его культурно-исторических и социально-экономических предпосылок, целей, средств и методов дизайнерской деятельности, дать студентам общее представление о месте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и теория дизайна» относится к базовой части блока дисциплин.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Академический рисунок», «История искусств», прохождения практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен применять знания в области истории и теории искусств, 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 (ОПК-1);

– способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях (ОПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– объект, цель, методы дизайна;
– классификацию отдельных видов дизайна, теоретические концепции западного и отечественного дизайна, характер и направления постсоветского дизайна;

уметь

– охарактеризовать специфику дизайнерской деятельности, различать отдельные виды дизайна;
– свободно ориентироваться в предметном содержании курса, охарактеризовать особенности региональных школ дизайна;

владеть

– специальной терминологией, знаниями истории возникновения, развития и смены стилей разных эпох;
– пониманием особенностей дизайнерского мышления.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1
Аудиторные занятия (всего)	36	36
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	18	18
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	72	72
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	108
	зачётные единицы	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. Основы теории дизайна. Раздел 2. История дизайна	1,1. Дизайн как предметное творчество.1.2. Дизайн предметно-пространственной среды 1.3. .Дизайн в информационной среде. 1.4. Художественные средства построения композиции. 1.5. Основные принципы композиционно-художественного формообразования. 1.6. Особенности графического дизайна .2.1 Особенности художественного проектирования в доиндустриальную эпоху. 2.2.Появление проблематики дизайна.2.3 Эстетика модерна и априципы формообразования предметно-пространственной среды на рубеже веков. Баухауз. 2.4. Деятельность немецкого Веркбунда 2.5.Становление отечественного дизайна. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. 2.6.Пионеры промышленного дизайна. Функционализм. Дизайн Германии. Региональный дизайн. Дизайн Италии и Скандинавии. Феномен японского дизайна. 2.7. Особенности развития отечественного дизайна.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Раздел 1. Основы теории дизайна. Раздел 2. История дизайна	18	18	–	72	108

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Ковешникова, Н. А.Дизайн: история и теория [Текст] : учеб. пособие для студентов архит. и дизайн. специальностей / Н. А. Ковешникова. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2006. -

223 с. - (Humanitas) (Учебник для высшей школы). - Библиогр.: с. 203-205 (54 назв.) и в конце разд. - ISBN 5-365-00004-8; 15 экз. : 101-70..

2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 052400 - Дизайн / А. Н. Лаврентьев. - М. : ГАРДАРИКИ, 2007. - 303 с. - ISBN 5-8297-0262-2 : 239-17..

3. Михайлов, С. М. История дизайна [Текст] : учеб. пособие для обучения бакалавров, направления 521700 "Архитектура" и специальности 2902.00 "Дизайн архит. среды". Т. 1 : Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Союз дизайнеров России, 2004. - 278 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-901512-08-1; 7 экз. : 365-30.

6.2. Дополнительная литература

1. Самара Т. Эволюция дизайна. От теории к практике [Текст] : базовые принципы современного дизайна / Т. Самара ; пер. С. Гилим; науч. ред. В. Крылова. - М. : РИП-холдинг, 2009. - 271, [1] с. : ил. - ISBN 5-903190-39-1; 978-5-903190-39-3; 5 экз. : 1440-00..

2. Муртазина С.А. История графического дизайна и рекламы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Муртазина С.А., Хамматова В.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013.— 124 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61972.html>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Портал о дизайне - URL:<http://kak.ru>.
3. Первый российский профессиональный ресурс о промышленном дизайне - URL:<http://www.designet.ru>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История и теория дизайна» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История и теория дизайна» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные,

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «История и теория дизайна» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.