

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«30» июня 2020 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.18

Современные проблемы дизайна и моды

Учебный план: ФГОС3+_2020-2021_42.03.01_ИБК_ОЗО_РИСО.plx

Кафедра: **37** Рекламы и связей с общественностью

Направление подготовки:
(специальность) 42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Профиль подготовки: Реклама и связи с общественностью в отрасли (в дизайне и моде)
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
9	УП	17	17	119	27	5	Экзамен
	РПД	17	17	119	27	5	
Итого	УП	17	17	119	27	5	
	РПД	17	17	119	27	5	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 512

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Андреева
Александровна

Вера

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью

Степанов Михаил
Александрович

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Степанов Михаил
Александрович

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области современной проблематики дизайна и индустрии моды.

1.2 Задачи дисциплины:

раскрыть специфику актуальной дизайн-практики;
продемонстрировать особенности развития и современного состояния дизайна и моды; специфику актуальной дизайн-практики;
сформировать представление об основных проблемах и тенденциях развития современного дизайна и моды;

познакомить с основами проектирования и редактирования и выбором инструментов коммуникаций для профессиональной сферы.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Дизайн в системе массовых коммуникаций
- Коммуникационные компании в дизайне и моде
- Культурные коммуникации Санкт-Петербурга
- История и теория модной индустрии
- Комплексные исследования в отрасли
- Проектирование модных журналов
- Организация и проведение специальных мероприятий
- Реклама и связи с общественностью в сфере культуры и искусств
- Деловой иностранный язык
- Основы брендинга
- Корпоративные коммуникации
- Основы визуальной культуры
- Введение в историю дизайна и искусств
- Профессиональное портфолио в сфере дизайна и моды
- Основы теории коммуникации
- Введение в коммуникационные специальности
- История литературы и искусства
- Деловые коммуникации в профессиональной деятельности
- Основы проектной деятельности
- Основы цифровых коммуникаций
- Фирменный стиль и основы дизайна

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПКп-2 : Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями разных типов СМИ и других медиа.
Знать: специфику и основную проблематику современного этапа развития дизайна и художественно-проективной деятельности.
Уметь: ориентироваться в концепциях, практиках, стилях и форматах современной художественно-проективной деятельности, способен к редактированию конечного продукта.
Владеть: навыком проектирования и основами редактирования, выбора инструментов коммуникаций для избранной сферы.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Теория модной индустрии и индустрии дизайна	9					0
Тема 1. Введение. Современное состояние дизайна и модной индустрии. Обзор Генеалогия моды как коллективно значимого феномена. Проблематики дизайна и моды на рубеже XX-XXI вв. Концепция дизайна как «образа жизни». Мода как стиль жизни. Проводники стиля. «Тотальный» дизайн. Современные «герои» дизайна и моды (персоналии, трендсеттеры). Дизайн как «сториттеллинг» (нарративная функция дизайна). Феномен актуальной дизайн-практики - «дизайн как искусство», «мода как искусство». Мода и субкультуры: битники, хиппи, панки, рокеры. Молодежная мода. Стереотипы. Хантеры. Мейкеры. Явление «уличной моды» (street fashion). Стайлинг. Практическое занятие: Мода как стиль жизни		4	4	16		
Тема 2. Прогнозирование трендов в дизайне и модной индустрии. Три теории возникновения и распространения модных тенденций. Работа «трендсеттеров» и «бюро стиля». Трендхантеры. Трендборд. Цветовой прогноз. Покупательский спрос. Байеры. Дизайнеры и бренды. Изготовители тканей. Обзор дизайн- тенденций 2000-х гг. Модные тенденции. Тенденции в современном мебельном дизайне и проектировании предметно-пространственной среды (интерьер). Обзор новинок крупнейших международных выставок дизайна (imm cologne, Salone del Mobile и др.). Практическое занятие: Прогнозирование трендов в дизайне и модной индустрии.		4	4	16	ГД	
Раздел 2. Проблема авторства и плагиата в дизайне.						
Тема 3. Проблема авторства и плагиата в дизайне. Пиратство в моде. Музей плагиата. Премия Plagiarius Award. Чужие идеи. Феномен «быстрой моды» (H&M, Zara и др.). Дешевые подделки. Практическое занятие: Проблема защиты авторских прав в дизайне и модной индустрии.		0,5	0,25	4		0

<p>Тема 4. Проблема защиты авторских прав. Логомания. Проблема защиты авторских прав в дизайне и модной индустрии (примеры из зарубежной практики). Защита торговой марки и интеллектуальной собственности.</p> <p>Практическое занятие: Проблема защиты авторских в дизайне и модной индустрии.</p>	3,75	6,25	16	ГД	
<p>Раздел 3. Коммуникационные стратегии в современной индустрии моды и дизайна.</p>					
<p>Тема 5. Специфика коммуникационных стратегий в современной индустрии моды и дизайна. Маркетинговые коммуникации и PR в индустрии моды и дизайна.</p> <p>Практическое занятие: Специфика коммуникационных стратегий в современной индустрии моды и дизайна.</p>	0,5	0,25	20		
<p>Тема 6. Роль и возможности глянцевого журналов в формировании имиджа модного и дизайн-бренда. Ведущие медиа-носители для индустрии моды и дизайна, их преимущества и недостатки. Ведущие "модные" и дизайн-рекламодатели России и мира. Выставки дизайна. Модные показы.</p> <p>Практическое занятие: Специфика коммуникационных стратегий в современной индустрии моды и дизайна.</p>	0,5	0,25	9	ГД	О
<p>Раздел 4. Современные проблемы дизайна и модной индустрии и основные направления в дизайне и моде</p>					
<p>Тема 7. Экологическое направление в дизайне и моде. Основные понятия и термины. История возникновения «экологического подхода» в дизайне и моде. Экологизация потребления. Принципы эко-дизайна. Рисайклинг (вторичное использование) в дизайне. Экологический стиль в дизайне мебели, интерьера, моды, предметном и промышленном дизайне, архитектуре. Скандинавский стиль в дизайне. Экологическая маркировка товаров и упаковки. Идея минимального гардероба. Экологичные технологии и материалы. Современные концепции эко-моды.</p> <p>Практическое занятие: Экологическое направление в дизайне и моде.</p>	0,25	0,25	6		О
<p>Тема 8. Арт-дизайн как феномен современной проектной культуры. Дизайн как художественная деятельность. Художественные возможности дизайна и моды. Проблема соотношения искусства и дизайна в искусствознании и художественной критике. Зарождение и основные этапы становления арт-дизайна. Арт-дизайн как явление постмодернистской проектной культуры (Алхимия, Мемфис и др.). Арт-дизайн в современной проектной практике (1990- 2000е гг.). Арт-мода (влияние моды на дизайн). Игровое начало в дизайне. Гибридность как проектная парадигма.</p> <p>Практическое занятие: Экологическое направление в дизайне и моде.</p>	0,25	0,25	4		

Тема 9. Актуальность простого в современном дизайне и моде. Минимализм как проектная парадигма в дизайне и моде начала XXI века. Прозрачность как метод в формообразовании. Практическое занятие: Минимализм как проектная парадигма в дизайне и моде в первые десятилетия XXI века.	0,75	0,25	2		
Тема 10. Инновационные материалы и технологии в архитектуре и дизайне. Мода на материалы в дизайне. Актуальное состояние и прогноз: какие материалы наиболее востребованы дизайнерами и архитекторами сегодня. Практическое занятие: Мода на материалы в дизайне.	0,25	0,25	4		
Тема 11. Эклектика в дизайне и моде. Роль эклектики в стилеобразовании. Полистилизм и vintage. Термин «vintage». Стайлинг. Как отличить подлинный винтаж от стилизации. Практическое занятие: Эклектика в дизайне и моде.	1	0,5	6		
Тема 12. Диалог старого и нового в дизайне и моде. Переиздание классики дизайна как тренд в современном дизайне. Ретро-стиль в дизайне и моде. Метод цитат и стилизации как формообразующая структура в дизайне объемно-пространственной среды. Практическое занятие: Ретро-стиль в дизайне и моде.	0,25	0,25	8		
Тема 13. Китч в дизайне и моде. Понятие «китч». История возникновения. Китч в XXI в. Китч в коллекциях российских и зарубежных модельеров. Практическое занятие: Китч в дизайне и моде.	1	0,25	8	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	17	119		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	36,5		143,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПКп-2	Раскрывает основные теории моды, ключевые тенденции и проблемы развития современного дизайна. Представляет аналитический обзор основных исследовательских тенденций одной из проблем современных дизайна и моды, подготовленный с использованием интернет-технологий и инструментов коммуникаций для избранной сферы. Анализирует современные тенденции моды и дизайна, проводит обзор концептуальных подходов с учетом инструментов коммуникаций для избранной сферы.	Вопросы для устного собеседования. Практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Творческий, оригинальный подход к материалу.	
4 (хорошо)	Ответ полный, в нем продемонстрировано знание всех материалов дисциплины, но при этом обнаружено их недостаточное концептуальное понимание.	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит лекционные материалы без их личного понимания. Источники по соответствующей тематике освоены частично.</p> <p>Продемонстрировано ошибочное понимание материалов и недостаточный уровень знаний по некоторым темам. Существенные для изученного материала положения излагаются фрагментарно, с существенными нарушениями связности их смыслов.</p> <p>Ответ демонстрирует ограниченное знания по проблемам дисциплины.</p> <p>Существенные для изученного материала положения излагаются фрагментарно, с существенными нарушениями связности их смыслов.</p>	
2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных положений дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Непонимание заданного вопроса.</p> <p>Отсутствие понимания даже отдельных проблем дисциплины.</p> <p>Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).</p>	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 9	
1	Основные тенденции развития современного дизайна.
2	Основные тенденции развития моды в первые десятилетия XXI века.
3	Клише дискурса моды (ситуация, время, место, социо-профессиональная идентичность).
4	Дискурс моды и антропологические константы (характер, пол, тело, возраст).
5	Стратегии производства смысла в дискурсе моды: мифологичность и «недосказанность» в языке моды.
6	Мода и дискурс в трактовке Р. Барта.
7	Семиологический анализ моды Р. Барта.
8	Мода как тренажер субъективности: мода, культура удовольствия, свобода в концепции Ж. Липовецкий.
9	Природа влечения к моде.
10	Мода и игра означающих (Ж. Бодрийяр).
11	Основы института моды в концепции Т. Веблена.

12	Мода и социальное в трактовке Г. Зиммеля.
13	Мода и идеология.
14	Мода как интегральный феномен современности.
15	Рождение «моды для жизни» и ее влияние на мир моды.
16	Революция прет-а-порте (множественность моды, метаморфозы фирменной марки, молодежная эстетика).
17	Основные фигуры моды первой половины XX столетия (Пуаре, Шанель, Скиапарелли, Вионне, Диор и др.): их вклад в эволюцию моды.
18	Законодатели моды прекрасной эпохи (Ч. Ф. Уорт, Ж. Дусе и др.).
19	Начальная генеалогия и эволюция модных домов.
20	Дендизм и его судьба в современной культуре.
21	Элегантность как образ жизни: эпоха «чувства элегантности».
22	Мода как инструмент соперничества классов.
23	Мода как элитарный и массовый феномен (от аристократической моды к модному среднему классу).
24	Социокультурная генеалогия моды и ее основные субъекты (модистка / буржуа / массовый человек).
25	Рождение моды в западноевропейской культуре.
26	Конструирование «модного феномена»: основные компоненты.
27	Генезис и статус в современном гуманитарном знании теории моды.
28	Понятие «моды»: происхождение, основные значения.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Кейс

Тема. Экологическое направление в дизайне и моде.

Экологическое направление в дизайне и моде становится условием конкурентного преимущества в современном бизнесе. Благодаря совершенствованию и разработке новых современных экологических материалов дизайн открывает широкие возможности материализации эстетических идей и концепций эко-моды.

Задание. На конкретных материалах (журналы, дизайн-проекты, реклама) показать перспективы и возможности применения современных экологических материалов и примеры эко-моды. Для этого в презентации необходимо сформулировать требования к экологическим материалам и концепциям эко-моды.

Подобрать примеры экологической маркировки товаров и упаковки.

Какие актуальные проблемы и задачи удалось решить проектантам?

Кейс

Тема. Продовольственный дизайн.

Food design сочетает и дизайн упаковки для продуктов, и дизайн интерьера для ресторанов, кафе, и сервировку стола, и маркетинг, и дизайн текстиля, посуды, и дизайн самих блюд (который является прерогативой не дизайнеров, а шеф-поваров и кондитеров). Во многих случаях Food design также включает элементы фотографии и журналистики (для гастрономических изданий, журналов, кулинарных книг, для ресторанных справочников и т.п.).

Задание. На конкретных примерах (журналах, справочники, меню ит. д.-печатные и электронные издания) показать, что в продовольственном дизайне важно когда иллюстрируются рецепты или создается хорошая реклама продукта; так же изображения в супермаркетах выполняет функцию поддержки для покупателя. Удобно когда проиллюстрировано меню, особенно когда ты находишься за рубежом и т.д.

Подобрать примеры, когда продовольственный дизайн не только забота о «высокой» кухни, а повседневный спрос. Кроме того, с увеличением промышленного производства, почти все продукты питания сегодня являются результатом преднамеренного процесса проектирования.

В презентации в заключении (выводах) написать о причинах преднамеренного процесса проектирования.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Во время сдачи экзамена обучающемуся не разрешается пользоваться словарями, справочники и иными учебно-методическими и научными материалами по изученному курсу.

На подготовку к ответу по вопросам экзамена обучающемуся дается 35 минут. При ответе на вопросы экзамена обучающийся должен быть способен связно излагать (а не читать) подготовленный ответ и свободно переходить к ответам на вопросы преподавателя, тематически связанные с его заданием.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Бессонова, Н. В.	Композиция и дизайн в создании мультимедийного продукта	Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/68773.html
Шпаковский В. О., Егорова Е. С.	PR-дизайн и PR-продвижение	Москва: Инфра-Инженерия	2018	http://www.iprbookshop.ru/78249.html
Дараган, М. В., Жаксыбергенов, Б. К., Калугин, А. И., Фомина, Т. Т.	Дизайн-проектирование. Термины и определения	Москва: Московский городской педагогический университет	2011	http://www.iprbookshop.ru/26469.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Азиева, Е. В., Филатова, Е. В.	Зрительные иллюзии в дизайне костюма	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/32785.html
Митина Н., Горский К.	Маркетинг для дизайнеров интерьера	Москва: Альпина Паблицер	2015	http://www.iprbookshop.ru/34785.html
Халиуллина, О. Р., Грашин, А. А.	Проектные технологии современного дизайна с учётом гендерного фактора	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики	2015	http://www.iprbookshop.ru/54146.html
Курушин В. Д.	Графический дизайн и реклама	Саратов: Профобразование	2017	http://www.iprbookshop.ru/63814.html
Хамматова, В. В., Салахова, А. Ф., Вильданова, А. И.	Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2013	http://www.iprbookshop.ru/61967.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6

Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» [Электронный ресурс]. URL: <http://ecsocman.hse.ru>

Информационный ресурсный центр по научной и практической психологии «ПСИ-ФАКТОР» [Электронный ресурс]. URL: <http://psyfactor.org/>

Базы данных информационного портала Restko.ru (Информационные системы рынка рекламы, маркетинга, PR – Базы рынка рекламы [Электронный ресурс]. УПортал для официального опубликования стандартов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. URL: [http://standard.gost.ru/wps/portal/RL: https://www.restko.ru/](http://standard.gost.ru/wps/portal/RL:https://www.restko.ru/)

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

MicrosoftOfficeProfessional

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду