

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«30» июня 2020 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02 История и теория дизайна и моды

Учебный план: ФГОС3+_2020-2021_42.04.01_ИБК_ОО_РИСО в креативных индустриях.plx

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

Направление подготовки:
(специальность) 42.04.01 Реклама и связи с общественностью

Профиль подготовки: Реклама и связи с общественностью в креативных индустриях
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
3	УП	17	17	73,75	0,25	3	Зачет
	РПД	17	17	73,75	0,25	3	
Итого	УП	17	17	73,75	0,25	3	
	РПД	17	17	73,75	0,25	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 528

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 истории и теории дизайна и индустрии моды.

1.2 Задачи дисциплины:

познакомить обучающихся с основными этапами и тенденциями развития дизайна и индустрии моды в контексте мировой истории культуры и искусства;

создать теоретическую базу для понимания особенностей и тенденций развития дизайна в XIX – XXI вв.;

охарактеризовать основные направления, течения и школы в отечественной и зарубежной художественно-проектной деятельности;

показать причинно-следственные взаимосвязи между дизайном и индустрией моды на протяжении истории их совместного развития.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

История отечественной и зарубежной рекламы и связей с общественностью

Междисциплинарные подходы к современной теории искусства

Мировые культуры и межкультурные коммуникации

Введение в теорию и практику креативных индустрий

Основы научных исследований в профессиональной сфере

Урбанистика и дизайн пространства

Деловой иностранный язык

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПКо-3: Способен осуществлять авторскую деятельность по созданию текста рекламы и связей с общественностью и (или) иного коммуникационного продукта любого уровня сложности с учетом специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и отечественного опыта

Знать: особенности и тенденции развития дизайна и индустрии моды в контексте современного развития сферы коммуникаций.

Уметь: выявлять и систематизировать сущностные черты процессов, происходящих при развитии проектной деятельности, и функционировании модной индустрии с учетом специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и отечественного опыта.

Владеть: навыком аналитической выборки доказательного материала, аргументирующего те или иные принципы развития дизайна и моды с учетом специфики имеющегося мирового и отечественного опыта.

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. Дизайн в системе культуры. Место дизайна в системе пространственных искусств.	3					
Тема 1. Введение. Дизайн как категория эстетической деятельности и художественная коммуникация. Дизайн как средство гуманизации техники. Практическое занятие: исторические предпосылки дизайн-проектирования (дизайн и ремесло, понятие протодизайна). Протодизайн в России.		2	2	6	ИЛ	
Тема 2. История становления и эволюции дизайна. Идеи дизайна в эпоху промышленных революций. Первые теоретики дизайна (2-я пол. XIX – XX вв.) Новый художественный стиль в Европе и России на рубеже XIX – XX вв. Практическое занятие: открытия и изобретения в кон. XVIII – начало XX вв. Эпоха Всемирных промышленных выставок (XIX в.). Постановка проблемы связи искусства с жизнью в условиях научно-технического прогресса. «Практическая эстетика» Г. Земпера (1803 – 1879). Движение «Искусства и ремесла».		2	2	9	ГД	Д
Раздел 2. Дизайн XX века. Пионеры и первые школы дизайна.						
Тема 3. Эпоха классического дизайна. Ранний американский функционализм. Идеи функционализма в Европе. Первые школы дизайна. Баухауз – художественно-промышленная школа нового типа (1919 – 1933). Практическое занятие: подбор иллюстративного материала для к доклада о первых школах дизайна.		2	2	7	ИЛ	Д
Тема 4. Подготовка художников-инженеров в России. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН (1920 – 1930). Архитектурно-художественное творчество в Советской России. Производственное искусство - теория и практика. Практическое занятие: производственное искусство - теория и практика, гиперболы инженера В. Г. Шухова (1853 – 1935).		2	2	7	ИЛ	
Раздел 3. Дизайн индустриального и постиндустриального общества.						Д

<p>Тема 5. Поиски и эксперименты в дизайне 1950 – 1970-х гг. Национальные школы дизайна.</p> <p>Институализация дизайна как области профессионального творчества. ИКСИД (1957).</p> <p>Практические и теоретические концепции дизайна в СССР 1960 - 1980-х гг.</p> <p>Практическое занятие: американская модель «дизайна для всех». Дизайн Скандинавии. Итальянская линия в дизайне, понимание дизайна как части культуры. Ульмская школа дизайна.</p>		2	2	7	ИЛ	
<p>Тема 6. Дизайн постиндустриального общества. Постмодерн. Поп-культура и поп -дизайн. Изменения в философии промышленного производства и дизайне, распространение «культуры недолговечности».</p> <p>Стримлайн. Альтернативный дизайн. Движение радикального дизайна. Эксперименты с анти-дизайном.</p> <p>Практическое занятие: арт-дизайн. 1980-е гг. – десятилетие дизайна.</p> <p>«Биомеханический дизайн». Стиль «Мемфис»: новый дизайн. «Хай-Тек».</p> <p>Междисциплинарные связи дизайна во 2-й половине XX - начале XXI вв.</p> <p>Координирующая роль дизайна в разработке промышленных изделий разных групп</p>		2	2	7	ИЛ	
Раздел 4. Стиль и мода в дизайне.						
<p>Тема 7. Стиль. Сущность, термины. Определения, типология.</p> <p>Типология стиля в культуре, искусстве и дизайне. Факторы стилеобразования.</p> <p>Индивидуальный стиль деятельности модельера. Практическое занятие: Мода. Сущность, термины, определения. Структура явления и сферы функционирования.</p>		3	2	17	ИЛ	
<p>Тема 8. Мода как форма коммуникации производителя и потребителя.</p> <p>Мода и город: от фланера до покупателя (от пассажей до универсального магазина, бутика и молла). Дизайн журналов моды. Тенденции развития стилевых и модных направлений.</p> <p>Практическое занятие: от дизайнеров к брендам. Дом моды Ланвен. Модный дом Madeleine Vionnet. Модный дома Chanel . Модный дом Balenciaga и другие.</p>		2	3	13,75	ГД	Д
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	73,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,25		73,75		

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
ПКо-3	Характеризует и перечисляет основные этапы (уровни) развития дизайна, называет и поясняет основные особенности развития моды. Представляет причинно-следственные взаимосвязи между дизайном и индустрией моды на протяжении истории их совместного развития. Анализирует трансформацию художественных идей, результаты научных исследований по истории и теории дизайна и моды, с учетом специфики коммуникационных задач.	Вопросы для устного собеседования. Практико-ориентированные задания.

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся своевременно готовился к практическим занятиям и активно участвовал в них. В рамках выполняемых заданий допускает незначительные ошибки и корректно находит путь их устранения.	
Не зачтено	Обучающийся несвоевременно готовился к практическим занятиям, не участвовал в них. Не смог применить теоретические знания для объяснения явлений и для установления причинно-следственных связей.	

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 3	
1	Основные направления дизайн-проектирования.
2	Промышленная революция в Европе. Открытия и изобретения в кон. XVIII – нач. XX вв.
3	Михаэль Тоннет. История создания венского стула.
4	XIX в. нач. XX в. – эпоха Всемирных торгово-промышленных выставок. Их значение для развития промышленного дизайна.
5	Петер Беренс. Новый тип художественной промышленности.
6	Первые теоретики дизайна
7	Немецкий ВЕРКБУНД – национальное объединение дизайнеров, предпринимателей и торговцев.
8	Немецкий БАУХАУЗ. История создания школы, новое направление, три периода развития, личности, влияние.
9	Дизайн США: искусство, наука, технология. 1950-е годы: «Золотой век» дизайна.
10	Дизайн постмодерна: (Алхимия, Мемфис и др.).
11	Абрамцево и Талашкино. Художественное объединение в России конца XIX в.
12	Школы советского дизайна 1920 - 1930-х гг. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН.
13	Пионеры советского дизайна.
14	Основные особенности национальных моделей дизайна (на примере одной страны).
15	Германия – страна функционализма. Ульмская школа. Дитер Рамс и стиль компании «Браун».
16	Французский дизайн 1950-х гг. Филипп Старк и его философия дизайна.
17	Итальянский дизайн как национальный вид спорта. «Оливетти», «Фиат» и др. Две стратегии проектирования в итальянском дизайне.
18	Японский дизайн: традиционная и актуальная проектная культура.
19	Структура и функции моды.
20	Индивидуальный стиль деятельности модельера (на выбор 2-3 примера).
21	Графический дизайн журналов моды (вт. пол. XX и нач. XXI вв. (2-3 дизайнера, на выбор).

22	Закономерности и факторы функционирования моды.
23	История модных домов Западной Европы (на выбор 2-3 примера).
24	Проектное творчество дизайнеров XX и нач. XXI вв. (2-3 примера на выбор).
25	Стилевые изменения в дизайне женского костюма в XX в. (краткая характеристика).

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Кейс (иллюстративный) «Модернизация формы автомобиля» 1900-конец 1930 гг.

Задание. Рассмотрите иллюстративный ряд - изменения формы автомобиля. Определите приемы компоновки автомобилей и кратко опишите форму автомобилей. Назовите основные тренды в автомобильном дизайне в указанный период?

Кейс (иллюстративный) «Индивидуальный стиль модельера»

Задание. Рассмотрите иллюстративный ряд-предметы одежды и аксессуаров.

Назовите модельера и дайте характеристику основным особенностям, использованным в дизайне представленных моделей одежды и аксессуаров.

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

Особенности проведения зачета заключаются в проведении устного собеседования по одному из теоретических вопросов, на подготовку к которому обучающемуся выделяется 20 минут. Пользоваться справочными материалами, конспектами лекций, сетью Интернет на зачете запрещается.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	История дизайна. Вещи и бренды	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/75952.html
Лобанов Е. Ю.	История дизайна, науки и техники. Ч. 2	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3318
Смирнов А. В.	История дизайна. Конспект лекций	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179060
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Косточко В. И.	История дизайна	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3044
Лобанов Е. Ю.	История дизайна, науки и техники	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2470
Пастухова М. А.	История дизайна, науки и техники	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017295
Вишневская Е.В.	История дизайна, науки и техники. Ретроспектива развития графического дизайна	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017895

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]. URL: <https://www.restko.ru/>

Портал для официального опубликования стандартов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. URL: <http://standard.gost.ru/wps/portal/>

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

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

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