

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.03 История и методология дизайна

Учебный план: ФГОС 3++54.04.01_Индустрия моды искусство, бизнес, технологии ОЗО №2-2- 78.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции				
2	УП	17	64	27	3	Экзамен
	РПД	17	64	27	3	
Итого	УП	17	64	27	3	
	РПД	17	64	27	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Цейтлина Марина
Владимировна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося как систему знаний об исторических предпосылках, факторах и основных этапах эволюции дизайна, а также о научных основах, принципах и закономерностях дизайнерского творчества – проектно-художественной деятельности в сфере промышленного производства.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть основные понятия, предмет, объекты, основные рабочие категории и основной метод дизайна, общую типологию дизайн-деятельности, цель, задачи и функции дизайна в обществе.
- Рассмотреть исторические предпосылки, истоки и факторы эволюции дизайна – научно-технические, социально-экономические и социально-культурные.
- Продемонстрировать особенности становления, развития, внедрения методов дизайна в нашей стране и за рубежом в течение XX –XI вв.
- Раскрыть принципы композиционного формообразования объектов дизайна, системы категорий композиции в дизайне, факторов стилеобразования и формирования модных инноваций

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
Знать: – особенности методологии дизайн проектирования в контексте эволюции ведущих школ дизайна XX – XXI вв.;
Уметь: – анализировать и систематизировать произведения дизайна в контексте развития методологических аспектов дизайна
Владеть: - навыками осмысления и интерпретации объектов дизайна в соответствии с их функционально-эстетическими критериями
ОПК-3: Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи
Знать: организационные и правовые аспекты работы по проектированию объектов дизайна; современное состояние предметно-художественной среды.
Уметь: - ориентироваться в эволюции истории дизайна и материальной культуры и конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур, сохранять окружающую среду
Владеть: - навыками привлечения приемов и методов из области дизайна и материальной культуры в контексте практической деятельности

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)			
Раздел 1. Историко-культурные основания дизайн-проектирования. Сфера проектной деятельности	2				О

Тема 1. Допроектные формы изготовления вещей и строительной деятельности. Традиция как метод сознательной деятельности. Конструктивно-технологические основы прикладной деятельности. Замысел, транслируемый в будущее. Сущность проектной деятельности. Формы презентации проектного продукта. Графическая культура проектной документации.	4	16	ИЛ	
Тема 2. Индивидуальный и общественный заказ на продукт дизайн-проектирования. Жанры дизайн-проектирования. Специализация дизайн-деятельности и систематизация видов дизайна. Типология функций дизайна их связь с его социальными задачами.	4	16	ИЛ	
Раздел 2. Методологические основания дизайн-проектирования. Принципы и закономерности дизайна				
Тема 3. Сущность понятия метода в науке, технике, искусстве. Методы дизайн-деятельности. Понятие «методический идеал» в практике проектирования. Феномен дизайна как предметного художественного творчества. Творческий процесс в дизайне проектирования. Соотношение объективно заданного и свободно сочиненного в образе объектов дизайн-проектирования. Школы дизайн-проектирования и опыт проектирования мастеров дизайна. Чикагская школа архитектуры, школа Глазго, методы группы «Де Стил», Баухауз и его проектные традиции, школа дизайна в Ульме. Проектная деятельность ВНИИТЭ в Советском Союзе. Дизайн-деятельность в зеркале теоретической рефлексии.	5	16	ИЛ	О
Тема 4. Принципы и закономерности дизайна. Категориальный аппарат дизайн-деятельности. Системность, гуманистическая направленность и методическая обусловленность как принципы и условия осуществления проектных стратегий и тактик. Художественный образ и формообразование в структуре дизайн-проектирования. Целостные ориентиры в создании образа в предметно-художественной сфере. Система основных приемов формообразования в дизайне. Закономерности композиционных решений в дизайн-проектировании.	4	16	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	64		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	19,5	88,5		

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
ОПК-1	<ul style="list-style-type: none"> - излагает теоретические основы дизайна; историю становления и развития промышленного дизайна в XX веке; школы дизайна; современный этап развития дизайна; - классифицирует дизайн по направлениям; - анализирует процессы становления и развития дизайна; - определяет современные формы организации дизайнерской деятельности; - проводит анализ предметно-пространственной среды в различные исторические эпохи 	Вопросы для устного собеседования Тестирование Практико-ориентированные задания
ОПК-3	<ul style="list-style-type: none"> - работает с информацией в сфере декоративно-прикладного искусства и дизайна; - воспроизводит основные характеристики направлений в эскизных разработках; - пользуется различными графическими навыками изображения эскизов и выражения проектного замысла. 	Вопросы для устного собеседования Тестирование 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. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на	

	проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.	

2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.</p> <p>Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию.</p> <p>Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).</p> <p>Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.</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 2	
1	Современные академические исследования в области архитектуры и дизайна; дизайн-журналистика и дизайн-публицистика в современных периодических изданиях.
2	Концепция проектирования жилой среды в урбанистическом пространстве (Ле Корбюзье, Макдональдо, Блом, Нимейр).
3	В чём новизна проектных задач, возникающих перед архитекторами, на рубеже XIX – XX вв.?
4	Раскрыть понятия неоромантизма и региональности на примере творческой деятельности архитекторов (Макинтош, Гауди, Танге).
5	Реальность и миф о деятельности творца в культуре XX – XXI вв.
6	Механизм формирования «популярной образности предметно – пространственной среды в практике проектирования в русле поп-арта и китча».
7	Сущность взаимосвязи в системе человек-вещь-среда, роль этой системы в современном дизайн-проектировании.
8	Проблема влияния этнических традиций в современной практике дизайна. Сущность методологии проектной деятельности в культуре постмодернизма (Вентури, Пеше, Олива).
9	Знаковая вещь в дизайне: цитации в дизайн - проектировании рубежа XX – XXI века.
10	Взаимопроникновение и слияние форм художественной и проектной деятельности в культуре рубежа XX – XXI веков. Новый взгляд на дизайн - деятельность.
11	Феномен регионализма в современной практике дизайна.
12	Восток и Запад: феномен глобальной архитектуры в современном мире.
13	Роль актуальных образов культуры в практике проектной деятельности (ценностный аспект проектирования).
14	Влияние феномена моды как социально-экономического механизма на проектную деятельность в XX веке.
15	Теория архитектурной и проектной деятельности в Англии эпохи индустриального переворота.
16	Проблема соотношения дизайна и «антидизайна»: взгляды Виктора Папанека на природу дизайна.
17	Функциональный механизм моды в теории модных коммуникаций. Его влияние на дизайн.
18	Утопические идеи в методах дизайна и архитектуры на рубеже XIX – XX вв. (Уильям Моррис).
19	Основные методы дизайн – проектирования: сущность и эволюция приоритетов.
20	Сущность методологии проектной деятельности модернизма (Вальтер Гропиус, Людвиг Мисс ванн дер Роз, Ле Корбюзье).
21	Раскройте особенности метода проектирования в урбанистической среде конца XIX века (Луис Салливан, Эйфель; вокзалы, универмаги).
22	Символическая вещь в дизайн-проектировании: формирование бренда.

23	Сущность эмоционально-образных подходов к методам проектирования в постмодернистском дизайне и архитектуре.
24	В чём методологическое отличие создания мебельных объектов в мастерских Жакоб-Демальте и фабрики фирмы Михаил Тонет и сыновья?
25	Проектирование в логике концепции ТРИЗ: методика решения творческих задач.
26	Как отразился кризис в производстве вещей и строительстве в теоретическом наследии Д. Рёскина?
27	Новая эстетика в формообразовании в дизайн - проектировании на рубеже XX – XXI века.
28	Раскройте соотношения ценностей индивидуальных потребностей заказчика и потребности ответа на социальный заказ потребителя в проектировании рубежа XIX – XX века.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания находятся в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в Приложении к данной РПД

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

Экзамен по дисциплине «История и методология дизайна», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения и дизайноведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики и школ дизайна, умение их применять при анализе произведений дизайна, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Экзаменационные вопросы составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к экзамену – 20 мин.

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.	Мастера промышленного дизайна	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86447.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	История дизайна. Вещи и бренды	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/75952.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История искусства: дух времени	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86442.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86443.html
Музалевская Ю. Е.	Основы дизайн-проектирования. Исторические аспекты развития, этапы и методы художественного проектирования в дизайне	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019152
Быстрова Т. Ю.	Философия дизайна : учеб.-метод.пособие	Москва: Флинта	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=354767
Быстрова, Т., Колясников, В. А	Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна	Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый	2018	http://www.iprbookshop.ru/74999.html

Ласкова, М. К.	Композиция и архитектура форм в дизайне	Армавир: Армавирский государственный педагогический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/85912.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Кухта М. С.	История дизайна	Саратов: Профобразование	2017	http://www.iprbookshop.ru/64894.html
Гамов Е. С., Жердев Е. В., Заева-Бурдонская Е. А., Зараковский Г. М., Лапин А. В., Мазурина Т. А., Мамедов Ю. А., Тимофеева М. В., Калиничева М. М., Решетова М. В., Калиничева М. М.	Техническая эстетика и дизайн	Москва: Академический Проект, Культура	2015	http://www.iprbookshop.ru/60041.html
Под ред. Антипиной Д. О., Санжарова В. Б.	Дизайн-проектирование и художественное творчество	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3397
Митина Н.	Дизайн интерьера	Москва: Альпина Паблишер	2017	http://www.iprbookshop.ru/68005.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

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
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска

Приложение

рабочей программы дисциплины История и методология дизайна
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн

наименование ОП (профиля Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии)

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий
1	Когда появился определение дизайнера как термин? А) В 16 веке Б) Середина 19 в В) Начало 20 в Г) Середина 20 в
2	Где прошла первая Всемирная промышленная выставка? А) Лондон Б) Париж В) Нью-Йорк Г) Милан
3	Один из первых дизайнеров-практиков П.Беренс работал в: А) BRAUN Б) AEG В) BAUNHAUS Г) Ульмская школа
4	Выберите определение, которое передаёт суть национальной скандинавской модели дизайна: А) Функционализм Б) Дизайн на службе общества В) Ярко и близко к искусству Г) Техническая эстетика Д) Традиция и актуальность Е) Доступные и красивые вещи на каждый день Ж) Искусство, наука, коммерция
5	Выберите определение, которое передаёт суть национальной британской модели дизайна: А) Функционализм Б) Дизайн на службе общества В) Ярко и близко к искусству Г) Техническая эстетика Д) Традиция и актуальность Е) Доступные и красивые вещи на каждый день Ж) Искусство, наука, коммерция
6	Выберите определение, которое передаёт суть национальной немецкой модели дизайна: А) Функционализм Б) Дизайн на службе общества В) Ярко и близко к искусству Г) Техническая эстетика Д) Традиция и актуальность Е) Доступные и красивые вещи на каждый день Ж) Искусство, наука, коммерция

Приложение
 рабочей программы дисциплины История и методология дизайна
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн

наименование ОП (профиля Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1	<p>Составить хронологический ряд из предложенных объектов дизайна</p> <p>А) 1-2-3 Б) 3-1-2 В) 2-1-3</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>1.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3</p> </div> </div>
2	<p>Определить принадлежность объекта дизайна к национальной школе дизайна по его внешнему виду:</p> <p>А) Итальянская Б) Скандинавская В) Американская</p> <div style="text-align: center;"> </div>
3	<p>Определить принадлежность объекта дизайна к историческому периоду по его внешнему виду:</p> <p>А) Становление дизайна, 1908 г. Б) ВАУНАУС, 1925 В) США, 1936</p> <div style="text-align: center;"> </div>
4	<p>Соотнесите предмет дизайна с его автором:</p> <p>1) П.Беренс 2) Ф.Старк 3) А.Аалто</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>А</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Б</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>В</p> </div> </div>

