

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.03.01 История дизайна

Учебный план: 2023-2024 50.03.04 ИДИ КСИ ЗАО №1-3-141.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: Классическое и современное искусство
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
	Лекции	Практ. занятия				
4	УП	4	32		1	
	РПД	4	32		1	
5	УП	4	60	4	2	Зачет
	РПД	4	60	4	2	
Итого	УП	8	92	4	3	
	РПД	8	92	4	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

Старший преподаватель

Каш Наталья
Александровна

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 стилиобразования и формирования модных инноваций.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Искусство костюма
- Искусство интерьера
- Социальные аспекты моды
- Классические техники рисунка и живописи
- Народное искусство и костюм

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1 : Способен к выдаче предметов из хранилища и их приему
Знать: организационные и правовые аспекты экспертной работы, ориентированные на 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.
ПК-2: Способен к проверке наличия музейных предметов, находящихся на ответственном хранении
Знать: теоретические основы дизайна, историю становления и развития промышленного дизайна в XX веке, школы дизайна.
Уметь: систематизировать объекты дизайн по направлениям.
Владеть: навыками анализа предметно-пространственной среды в различные исторические эпохи.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Исторические предпосылки и истоки дизайна. Теоретические основы дизайна.	4				
Тема 1. Дизайн как предметное творчество. Этимология, смысл и определение понятия «дизайн». Систематизация видов дизайна. Цель, функции, социально значимые задачи дизайна, их взаимосвязь.		2			ГД
Тема 2. Основные факторы эволюции дизайна – научно-технические, социально-экономические, социально-культурные. Их взаимосвязь.		2			ИЛ

Тема 3. Международные и отечественные промышленные выставки XIX в. Демонстрация достижений научно-технического прогресса и необходимости нового формообразования для машинного производства. Формирование запроса в обществе на новую профессию. Движение к дизайну: британский «Arts&Crafts», немецкий «Веркбунд».				10	ИЛ
Тема 4. Начало подготовки художников для промышленности и художественно-техническое образование в России и Европе XIX в.				12	ИЛ
Тема 5. Мышление дизайнера и дизайн-мышление. Предмет и объект дизайна. Основные понятия, основной метод и основные рабочие категории дизайна. Дизайн как художественно-образное моделирование предметного мира.				10	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	4			32	
Консультации и промежуточная аттестация - нет	0				
Раздел 2. Основные этапы становления и развития дизайна в нашей стране и за рубежом в XX в. – начале XXI в.					
Тема 6. Становление дизайна в Европе и Советской России в первые десятилетия XX в. Петер Беренс. Баухауз. ВХУТЕМАС (ВХУТЕИИ), их значение.	1	2			ИЛ
Тема 7. Два пути дизайна: социальный в Европе и коммерческий в США. Становление и развитие дизайна в США в 20 – 60-е гг. XX в. Факторы, способствующие его массовому внедрению.	5	1		20	ИЛ
Тема 8. Становление и развитие дизайна в странах Европы, СССР и Японии в 30 – 80-е гг. XX в. Особенности формирования национальных школ дизайна после Второй мировой войны. Состояние и перспективы развития дизайна рубежа XX и XXI вв., начала XXI в.		1		20	ИЛ
Тема 9. Композиционное формообразование объектов дизайна. Система факторов формообразования. Композиция как средство, процесс и результат гармонизации структуры и формы объектов дизайна. Система категорий композиции в дизайне. Стиль и мода в дизайне.				20	
Тема 10. От смыслообразования к формообразованию. Дизайн в системе предметного мира культуры. Роль дизайна в формировании материальной и духовной сфер культуры при его гуманистической ориентации и антропоцентрической сущности дизайнерского творчества.	1	2			ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	4	4		60	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине		12,25		92	

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
ПК-1	Излагает этимологию, смысл и определение понятия «дизайн». Систематизирует виды дизайна. Определяет цель, функции, социально значимые задачи дизайна, их взаимосвязь. Проводит анализ международных и отечественных промышленных выставок XIX-XX в.в. Исследует факторы эволюции дизайна – научно-технические, социально-экономические, социально-культурные. делает выводы по их взаимосвязи.	Тест Вопросы к устному собеседованию практико- ориентированные задания
ПК-2	Определяет предмет и объект дизайна. Основные понятия, основной метод и основные рабочие категории дизайна. Дизайн как художественно-образное моделирование предметного мира. Изучает композиционное формообразование объектов дизайна, систему факторов формообразования, ко Проводит анализ предметно-пространственной среды в различные исторические эпохах.	Тест Вопросы к устному собеседованию практико- ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся отвечал на зачете, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	
Не зачтено	Обучающийся не смог изложить содержание и суть темы, обозначенной в вопросе, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	

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
Курс 4	
1	1. Истоки дизайна. Предметное творчество. Его эволюция. Особенности ремесленно-канонического способа создания вещей в доиндустриальную эпоху.
2	2. Научно-технические, социально-экономические и социально-культурные факторы возникновения и развития дизайна.
3	3. Международные промышленные выставки в Европе XIX в. Выделение проектирования в самостоятельную область творческой моделирующей деятельности с
4	4. Промышленные выставки в России XIX в. Краткая история и значение. Достижения и недостатки. Участие в международных промышленных выставках.
5	5. Эстетические идеи Г. Земпера о закономерностях формирования стиля. Социально-культурные идеи и творческая деятельность Д. Рескина и У. Морриса. «Движение искусств и ремесел».
6	6. Начало подготовки художников для промышленности и художественное образование инженерно-технических кадров в России в XIX в. Училище графа С. Г. Строганова в Москве. ЦУТР барона А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. Деятельность первого директора ЦУТР – архитектора М.Е. Месмахера.
7	7. Веркбунд в Германии начала XX в. Цель создания, концепции, задачи, результаты деятельности. Организаторы и участники.
8	8. Промышленный дизайн. Вещь и дизайн. Три функции вещи.
9	9. Мышление дизайнера и дизайн-мышление.
10	10. Основная цель дизайна. Ее смысл и определение. Социально-культурный и коммерческий подходы.
Курс 5	
11	1. П. Беренс – художественный директор германского электротехнического концерна АЭГ (1907–1922). Задачи, концепции, результаты его деятельности, значение в становлении дизайна.

12	2. Баухауз В. Гропиуса – первая немецкая высшая школа подготовки промышленных архитекторов и дизайнеров (1919 –1933). Педагогическая система и деятельность в Веймаре, Дессау, Берлине. Руководители и педагоги.
13	3. Новые эстетические идеи и концепции о связи искусства и техники, искусства и производства в Советской России 20-х гг. XX в.
14	4. Создание и функционирование ВХУТЕМАСа (с 1926 г. ВХУТЕИНа) в Советской России (1918–1930 гг.). Педагогическая и творческая деятельность его преподавателей.
15	5. Международная промышленная выставка в Париже 1925 года. Трансформация стиля: конструктивизм – ар-деко – стрим-лайн.
16	6. Американский дизайн. Становление. Основные представители. Легенда американского дизайна второй половины XX века – В.Папанек.
17	7. Британский дизайн. Основные черты национальной школы, основные представители. Создание ИКСИД и Дизайн-индекса.
18	8. Немецкая школа дизайна. Высшая школа художественного конструирования в Ульме. Основные представители. Дитер Рамс и его 10 заповедей хорошего дизайна.
19	9. Итальянский дизайн как «национальный вид спорта». Основные характеристики, основные представители. Антидизайн или радикальный дизайн, движение и основные группировки.
20	10. Французский дизайн. Центр дизайна, системный дизайн. Основные представители.
21	11. Скандинавский дизайн. Основные черты национальной школы, основные представители.
22	12. Отечественный дизайн. Специфика национальной школы, основные представители. ВНИИТЭ и Сенежская студия.
23	13. Японский дизайн. Основные черты национальной школы, основные представители.
24	14. Функциональный комплекс дизайна по В.Папанеку.
25	15. От смыслообразования к формообразованию. Формообразование в дизайне.
26	16. Семиотика культуры и дизайн информационных объектов.
27	17. Две стратегии проектирования. «Сильная проектность» и «слабая» проектность. Тотальное и включённое проектирование.
28	18. Дизайн предметно-пространственной среды. Единица проектирования – ситуация.
29	19. Мифопоэтика средового восприятия. Архетип в дизайне.

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 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

Зачет по дисциплине «История и теория дизайна», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом дизайноведения, призван выявить уровень владения знаниями основ истории и теории дизайна у студентов, умение их применять при анализе объектов дизайна, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету – 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				

Прозорова, Е. С.	Современные проблемы дизайна	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2018	https://www.iprbookshop.ru/102676.html
Быстрова, Т., Колясников, В. А.	Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна	Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый	2018	http://www.iprbookshop.ru/74999.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Мастера промышленного дизайна	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86447.html
Сайкин, Е. А.	Основы дизайна	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/91291.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	История дизайна. Вещи и бренды	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/75952.html

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Кухта, М. С., Куманин, В. И., Соколова, М. Л., Гольдшмидт, М. Г., Голубятников, И. В., Кухта, М. С.	Промышленный дизайн	Томск: Томский политехнический университет	2013	http://www.iprbookshop.ru/34704.html
Смирнова, Л. Э.	История и теория дизайна	Красноярск: Сибирский федеральный университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/84210.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

Приказчикова, Н. П., Беседина, И. В.	Основы и язык визуальной культуры	Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/76106.html
Быстрова, Т. Ю., Вершинин, С. Е.	Философия дизайна	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ	2015	http://www.iprbookshop.ru/66212.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

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
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение 1

рабочей программы дисциплины История дизайна
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответ
1	Когда появился определение дизайна как термин? А) В 16 веке Б) Середина 19 в В) Начало 20 в Г) Середина 20 в	Г
2	Где прошла первая Всемирная промышленная выставка? А) Лондон Б) Париж В) Нью-Йорк Г) Милан	А
3	Один из первых дизайнеров-практиков П.Беренс работал в: А) BRAUN Б) AEG В) BAUNHAUS Г) Ульмская школа	Б
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	Е
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	Б
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	А

Приложение 2

рабочей программы дисциплины История дизайна
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	Ответ
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>	В
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>	Б
3	<p>Определить принадлежность объекта дизайна к историческому периоду по его внешнему виду:</p> <p>А) Становление дизайна, 1908 г. Б) BAUHAUS, 1925 В) США, 1936</p> <div style="text-align: center;"> </div>	А
4	<p>Соотнесите предмет дизайна с его автором: 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>	1-В, 2-А, 3-Б