

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.28 История дизайна

Учебный план: 2023-2024 54.03.01 ИДК Диз костюм и акс ОО №1-1-80.plx

Кафедра: **13** Дизайна костюма

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн костюма и аксессуаров
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
7	УП	17	17	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	
Итого	УП	17	17	37,75	0,25	2	
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

Профессор

Сафронова Ирина
Николаевна

кандидат искусствоведения, Доцент

Елизаров Андрей
Анатольевич

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна костюма

Сафронова Ирина
Николаевна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сафронова Ирина
Николаевна

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:

История искусств

Учебная практика (учебно-ознакомительная практика)

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, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
Знать: основные этапы эволюции дизайна, историю становления ведущих школ дизайна XX – XXI вв., особенности развития промышленного дизайна.
Уметь: анализировать и систематизировать произведения дизайна в контексте различных школ и направлений.
Владеть: навыками стилистического анализа объектов дизайна в соответствии с их сферами применения в предметно-пространственной среде.

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. Исторические предпосылки и истоки дизайна	7					○
Тема 1. Дизайн как предметное творчество. Этимология, смысл и определение понятия «дизайн». Систематизация видов дизайна. Цель, функции, социально значимые задачи дизайна, их взаимосвязь.		1	1	2,75	ИЛ	
Тема 2. Международные и отечественные промышленные выставки XIX в. Стил «модерн» в архитектуре, живописи, интерьере и в дизайне костюма. Ч.-Ф. Ворт – основатель первого дома высокой моды и Синдиката высокой моды. Поль Пуаре – реформатор моды.		2	2	4	ИЛ	
Раздел 2. Становление дизайна костюма в Европе в XX в. и в первые десятилетия XXI в.						
Тема 3. Стил «ар-деко» в архитектуре, прикладном искусстве и дизайне костюма. Модные дома Г. Шанель и Э. Скиапарелли и их новые принципы дизайна костюма.		2	2	4	ИЛ	○

Тема 4. Становление дизайна в Европе и Советской России в первые десятилетия XX в. Баухауз. ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН), их значение. Творчество А. Родченко, В. Степановой и Л. Поповой – первых отечественных дизайнеров. Агитационный фарфор и текстиль. Модный дом Надежды Ламановой и её работа в советское время.	2	2	4	ИЛ
Тема 5. Становление и развитие дизайна во Франции в 50 – 70-е гг. XX в. Стиль оп-арт, поп-арт в живописи, рекламе и дизайне костюма. Модные дома К. Баленсиаги, К. Диора и Ива Сен- Лорана.	1		5	ИЛ
Тема 6. Традиции и новаторство в дизайне. Модные дома Юбера де Живанши, П. Рабанна и Жана-Поля Готье. Традиции и новаторство в дизайне.	2	2	4	ИЛ
Тема 7. Становление и развитие дизайна в Англии в 60 – 90-е гг. XX в. Модные дома Мэри Квант и Вивьен Вествуд.	2	2	4	ИЛ
Тема 8. Джон Гальяно и Александр Мак-Квинн - ниспровергатели устоев высокой моды и создателей собственных стилей в дизайне.	2	2	4	ИЛ
Тема 9. Стиль деконструктивизма в архитектуре и дизайне костюма. Творчество представителей японской школы дизайна – И. Мияке, Й. Ямамото и Р. Кавакубо и их влияние на развитие мирового дизайна.	1	2	4	ИЛ

Тема 10. Стиль постмодернизма в искусстве и дизайне костюма. Творческий путь «антверпенской шестёрки» - представителей бельгийской школы дизайна. Модные дома Д. Версаче, М. Прада, Д. Армани - представителей итальянской школы дизайна.	2	2	2	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	17	37,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине	34,25		37,75	

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
ОПК-1	<ul style="list-style-type: none"> - излагает этимологию, смысл и определение понятия «дизайн», историю развития школ дизайна и модных домов; - объясняет композиционное формообразование объектов дизайна, систему факторов формообразования, пользуясь навыками стилистического анализа. - проводит анализ предметно-пространственной среды и дизайна костюма в различные исторические эпохи; - анализирует творческие достижения ведущих дизайнеров костюма XX - XXI вв. 	<p>Вопросы к индивидуальному собеседованию</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил текущие работы; отвечал на зачете, возможно, допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) текущие работы; 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
Семестр 7	
1	Раскрыть значение термина дизайн.
2	Перечислить виды дизайна.
3	Раскрыть понятие функциональности в дизайне костюма.
4	Раскрыть значение словосочетания «индустрия моды».
5	Чем отличаются «ретро-стиль» и «исторический стиль»?
6	Дать определение понятию «мода» и «стиль».
7	Назвать Цель, функции, социально значимые задачи дизайна, их взаимосвязь.
8	Назвать Международные и отечественные промышленные выставки XIX в.
9	Назвать характерные черты стиля «модерн» в архитектуре.
10	Назвать характерные черты стиля «модерн» в живописи.
11	Назвать характерные черты стиля «модерн» в прикладном искусстве и в интерьере.
12	Назвать характерные черты стиля «модерн» в дизайне костюма.
13	Назвать характерные черты стиля «ар-деко» в архитектуре.
14	Назвать характерные черты стиля «ар-деко» в прикладном искусстве и дизайне костюма.
15	ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН), Раскрыть их значение.
16	Баухауз. Раскрыть значение для развития дизайна.
17	Кто был первым в истории кутюрье и создателем своего Водного дома, а также Синдиката высокой моды?
18	Какие революционные преобразования в женском костюме были совершены Полем Пуарэ?
19	Чем отличались творческие подходы к дизайну одежды и Эльзы Скиапарелли?
20	Какие нововведения в женском костюме произошли благодаря творчеству Шанель?
21	Творческий путь Кристиана Диора - революция или контрреволюция в моде?
22	Назовите стилистические особенности творчества Юбера де Живанши.
23	В чём состояла революция в моде, совершённая Пако Рабанном?
24	Традиции и новаторство в дизайне.
25	В чём состоит историческое значение творчества Вивьен Вествуд?
26	Почему Жана-Поля Готье называли "анфан терибль" или "хулиган моды"?
27	Кто входил в состав "антверпенской шестёрки" бельгийских дизайнеров?
28	В чём состоят традиции и инновации в творчестве Джона Гальяно?
29	В чём состоит значение творчества Александра Мак-Квина?
30	Назовите самых известных представителей итальянской школы дизайна одежды.
31	Творчество представителей японской школы дизайна: Йоджи Ямамото, Иссей Мияке и Рэи Кавакубо?
32	Назовите самых известных представителей российской школы дизайна и в чём состоит их вклад в развитие отечественных домов моды?
33	Значение творчества А. Родченко, В. Степановой и Л. Поповой – первых отечественных дизайнеров.
34	Агитационный фарфор и текстиль.
35	Значение деятельности модного дома Надежды Ламановой и его работы в советское время.

36	Раскрыть становление и развитие дизайна во Франции в 50 – 70-е гг. XX в.
37	Раскрыть становление и развитие дизайна в Англии в 60 – 90-е гг. XX в.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Индивидуальная или групповая презентация на тему творчества одного из дизайнеров одежды или модного дома по выбору студента:

1. Основные стилистические особенности творчества Ч.-ф. Ворта.
2. История возникновения и новаторские приёмы Поля Пуаре.
3. Революционные преобразования костюма в творчестве Габриэль Шанель.
4. Новаторские приёмы творчества Эльзы Скиапарелли.
5. Стилистические особенности творчества Кристиана Диора.
6. История возникновения и основные стилистические особенности модного дома Balenciaga.
7. История возникновения и новаторские приёмы модного дома Givenchy.
8. История возникновения и основные стилистические особенности модного дома Paco Rabanne.
9. История возникновения и новаторские приёмы Модного дома Yves Saint Laurent.
10. Новаторские приёмы в творчестве Мэри Квант.
11. Стилистические особенности творчества Вивьен Вествуд.
12. Традиции и инновации в творчестве Джона Гальяно.
13. Значение творчества Александра Мак-Квинна.
14. Стилистические особенности творчества Йоджи Ямамото.
15. Стилистические особенности творчества Иссей Мияке.
16. Стилистические особенности творчества Рэи Кавакубо.
17. Революция в моде, совершённая Рэи Кавакубо и другими японскими дизайнерами.
18. Влияние японских дизайнеров на творчество бельгийской школы дизайна.
19. Стилистические особенности творчества Дриса ван Ноттена.
20. Стилистические особенности творчества Дирка Бекенберга.
21. Стилистические особенности творчества Анн Демюлемеестр.
22. Стилистические особенности творчества Джорджо Армани.
23. История возникновения и основные стилистические особенности Модного дома Dolce&Gabbana.
24. История возникновения и основные стилистические особенности Модного дома Versace.
25. История возникновения и основные стилистические особенности Модного дома Prada.
26. Модный дом Надежды Ламановой и её работа в советское время.
27. Творческие методы Вячеслава Зайцева.

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 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				
Музалевская Ю. Е.	Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме XX века	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20191001
Музалевская Ю. Е.	Стилистика в создании образа. Анализ формирования стилей в моде	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019153

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
Кузнецова М.М.	Искусство костюма	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021111
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
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

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Смирнов А. В.	История дизайна. Конспект лекций	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179060
Кузнецова М. М.	История Домов моды	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2545
Кузнецова М. М.	Современная индустрия моды. Практические занятия	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017283
Лобанов Е. Ю.	История дизайна, науки и техники. Ч. 2	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3318
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	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2470
Косточко В. И.	История дизайна	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3044

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