

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.03 История и методология дизайна

Учебный план: 2024-2025 54.04.01 ИДПС Дизайн интерьера ОО №2-1-77-1.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн интерьера
(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				
1	УП	17	17	47	27	3	Экзамен
	РПД	17	17	47	27	3	
Итого	УП	17	17	47	27	3	
	РПД	17	17	47	27	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

кандидат педагогических наук, Доцент

Балашов
Евгеньевич

Михаил

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ветрова
Николаевна

Юлия

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 создания 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)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Историко-культурные основания дизайн-проектирования	1					О
Тема 1. Допроjektные формы изготовления вещей и строительной деятельности. Традиция как метод сознательной деятельности. Конструктивно-технологические основы прикладной деятельности.		1	1	4	ИЛ	
Тема 2. Замысел, транслируемый в будущее. Сущность проектной деятельности. Формы презентации проектного продукта. Графическая культура проектной документации.		2	2	4	ИЛ	
Раздел 2. Сфера проектной деятельности						О

Тема 3. Индивидуальный и общественный заказ на продукт дизайн-проектирования. Жанры дизайн-проектирования.	2	2	4	ИЛ	
Тема 4. Специализация дизайн-деятельности и систематизация видов дизайна. Типология функций дизайна их связь с его социальными задачами.	2	2	4	ИЛ	
Раздел 3. Методологические основания дизайн-проектирования					
Тема 5. Сущность понятия метода в науке, технике, искусстве. Методы дизайн-деятельности. Понятие «методический идеал» в практике проектирования.	2	2	4	ИЛ	
Тема 6. Феномен дизайна как предметного художественного творчества. Творческий процесс в дизайне проектирования. Соотношение объективно заданного и свободно сочиненного в образе объектов дизайн-проектирования.	2	2	7	ИЛ	О
Тема 7. 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.	2	2	8	ИЛ	
Раздел 4. Принципы и закономерности дизайна					
Тема 8. Принципы и закономерности дизайна. Категориальный аппарат дизайн-деятельности. Системность, гуманистическая направленность и методическая обусловленность как принципы и условия осуществления проектных стратегий и тактик.	2	2	6	ИЛ	Т
Тема 9. 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.	2	2	6	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	17	47		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	36,5		71,5		

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 	<ul style="list-style-type: none"> - Вопросы для устного собеседования Тестирование Практико-ориентированные задания
ОПК-3	<ul style="list-style-type: none"> - воспроизводит основные характеристики направлений в эскизных разработках; - работает с информацией в сфере декоративно-прикладного искусства и дизайна; - пользуется различными графическими навыками изображения эскизов и выражения проектного замысла. 	<ul style="list-style-type: none"> 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)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.</p> <p>Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.</p> <p>Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям</p>	
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p> <p>Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют.</p>	
	<p>Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>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.</p>	

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 1	
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.	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
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.	История дизайна. Вещи и бренды	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/75952.html
Прозорова, Е. С.	История и методология дизайн-проектирования	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2020	https://www.iprbookshop.ru/118384.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
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Мастера промышленного дизайна	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86447.html
Ласкова, М. К.	Композиция и архитектура формы в дизайне	Армавир: Армавирский государственный педагогический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/85912.html

6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Деточенко, Л. С., Лобко, В. В., Межеричская, Н. В., Пигулевский, В. О., Соколова, М. А., Сенько, О. В., Овруцкий, А. В., Бучка, А. М., Пономарева, А. М., Зацаринный, Я. В., Курманаевская, Е. М., Стефаненко, А. С., Земелев, С. Н., Стельмахова, Н. В., Ягуза, И. А., Ордынская, М. В., Овруцкого, А. В., Пигулевского, В. О.	Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне	Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр»	2015	https://www.iprbooks.hop.ru/110152.html
Быстрова Т. Ю.	Философия дизайна : учеб.-метод.пособие	Москва: Флинта	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=354767
Митина Н.	Дизайн интерьера	Москва: Альпина Паблишер	2017	http://www.iprbookshop.ru/68005.html
Быстрова, Т., Колясников, В. А	Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна	Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый	2018	http://www.iprbookshop.ru/74999.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
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

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): Дизайн интерьера

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий
1	Когда появился определение дизайна 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): Дизайн интерьера

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) BAUHAUS, 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>