

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 Основы истории и теории дизайна

Учебный план: 2025-2026 54.05.01 ИДИ Монум иск ОО №3-1-79.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Профиль подготовки:
(специализация) 54.05.01 специализация N 1 "Монументально-декоративное искусство
(живопись)"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
3	УП	16	16	39,75	0,25	2	Зачет
	РПД	16	16	39,75	0,25	2	
4	УП	17	17	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	
Итого	УП	33	33	77,5	0,5	4	
	РПД	33	33	77,5	0,5	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1009

Составитель (и):

старший преподаватель

Каш Наталья
Александровна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Антипина Дарья Олеговна

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.
- Продemonстрировать 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

Основы композиции (пропедевтика)

История архитектуры и дизайна

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-6: Способен демонстрировать знания по истории культуры и искусств и монументально-декоративной живописи, использовать их в творческом процессе
Знать: определения основных терминов и принципов дизайна.
Уметь: использовать теоретические знания в области дизайноведения в профессиональной сфере.
Владеть: опытом использования теории дизайна в процессе профессиональной деятельности художника монументального искусства

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	3					О,Пр
Тема 1. Дизайн как предметное творчество. Этимология, смысл и определение понятия «дизайн». Систематизация видов дизайна. Цель, функции, социально значимые задачи дизайна, их взаимосвязь.		2	4	6		
Тема 2. Основные факторы эволюции дизайна – научно-технические, социально-экономические, социально-культурные. Их взаимосвязь.		4	4	10		
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. Появление союзов: британский «Arts&Crafts», немецкий «Веркбунд».		6	6	12		
Тема 4. Начало подготовки художников для промышленности и художественное образование инженерных кадров России и Европе XIX в.		4	2	11,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		16	16	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				

Раздел 2. Основные этапы становления и развития дизайна в нашей стране и за рубежом в XX в. – начале XXI в. Теоретические основы дизайна	4					О,Пр
Тема 5. Становление дизайна в Европе и Советской России в первые десятилетия XX в. Петер Беренс. Баухауз. ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН), их значение.		2	5	6		
Тема 6. Два пути развития дизайна: коммерческий и социальноориентированный. Становление и развитие дизайна в США в 1920 – 70-е гг. XX в. Факторы, способствующие его массовому внедрению. Организационные формы американского дизайна.		2	2	6		
Тема 7. Становление и развитие дизайна в странах Европы, СССР и Японии в 40 – 80-е гг. XX в. Особенности формирования национальных школ дизайна. Состояние и перспективы развития дизайна рубежа XX и XXI вв., начала XXI в.		5		8		
Тема 8. Предмет и объект дизайна. Основные понятия, основной метод и основные рабочие категории дизайна. Дизайн как художественно-образное моделирование предметного мира.		2	4	4		
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. Стил ь и мода в дизайне.		2	6	8		
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.		4		5,75		
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		66,5		77,5		

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
ПК-6	- излагает этимологию, смысл и определение понятия «дизайн», историю развития школ дизайна - объясняет композиционное формообразование объектов дизайна - проводит анализ предметно-пространственной среды в различные исторические эпохи; - систематизирует виды дизайна; определяет цель, функции, социально значимые задачи дизайна, их взаимосвязь; , систему факторов формообразования, пользуясь навыками стилистического анализа.	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная
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 3	
1	Истоки дизайна. Предметное творчество. Его эволюция.
2	Научно-технические, социально-экономические и социально-культурные факторы возникновения и развития дизайна.
3	Международные промышленные выставки в Европе XIX в.
4	Промышленные выставки в России XIX в. Краткая история и значение. Достижения и недостатки.
5	Начало подготовки художников для промышленности и художественное образование инженерно-технических кадров в России в XIX в.
6	Особенности ремесленно-канонического способа создания вещей в доиндустриальную эпоху.
7	Училище графа С. Г. Строганова в Москве.
8	ЦУТР барона А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. Деятельность первого директора ЦУТР – архитектора М.Е. Месмахера.
9	Выделение проектирования в самостоятельную область творческой моделирующей деятельности с развитием машинного производства изделий.
10	Участие России в международных промышленных выставках.
Семестр 4	
11	Эстетические идеи Г. Земпера о закономерностях формирования стиля. Социально-культурные идеи и творческая деятельность Д. Рескина и У. Морриса. «Движение искусств и ремесел».
12	Веркбунд в Германии начала XX в. Цель создания, концепции, задачи, результаты деятельности. Организаторы и участники.
13	П. Беренс – художественный директор германского электротехнического концерна АЭГ (1907–1922). Задачи, концепции, результаты его деятельности, значение в становлении дизайна.
14	Баухауз В. Гропиуса – первая немецкая высшая школа подготовки индустриальных архитекторов и дизайнеров (1919–1933). Педагогическая система и деятельность в Веймаре, Дессау, Берлине. Руководители и педагоги.
15	Новые эстетические идеи и концепции о связи искусства и техники, искусства и производства в Советской России 20-х гг. XX в.
16	Создание и функционирование ВХУТЕМАСа (с 1926 г. ВХУТЕИНа) в Советской России (1918–1930 гг.). Педагогическая и творческая деятельность его преподавателей.
17	Международная промышленная выставка в Париже 1925 года. Трансформация стиля: конструктивизм – ар-деко – стрим-лайн.
18	Американский дизайн. Становление. Основные представители. Легенда американского дизайна второй половины XX века – В.Папанек.
19	Британский дизайн. Основные черты национальной школы, основные представители. Создание ИКСИД и Дизайн-индекса.
20	Немецкая школа дизайна. Высшая школа художественного конструирования в Ульме. Основные представители. Дитер Рамс и его 10 заповедей хорошего дизайна.
21	Итальянский дизайн как «национальный вид спорта». Основные характеристики, основные представители. Антидизайн или радикальный дизайн, движение и основные группировки.
22	Французский дизайн. Центр дизайна, системный дизайн. Основные представители.
23	Скандинавский дизайн. Основные черты национальной школы, основные представители.
24	Отечественный дизайн. Специфика национальной школы, основные представители. ВНИИТЭ и Сенежская студия.
25	Японский дизайн. Основные черты национальной школы, основные представители.
26	Промышленный дизайн. Вещь и дизайн. Три функции вещи.

27	Основная цель дизайна. Ее смысл и определение. Социально-культурный и коммерческий подходы.
28	Функциональный комплекс дизайна по В.Папанеку.
29	От смыслообразования к формообразованию. Формообразование в дизайне.
30	Семиотика культуры и дизайн информационных объектов.
31	Две стратегии проектирования. «Сильная проектность» и «слабая» проектность. Тотальное и включённое проектирование.
32	Дизайн предметно-пространственной среды. Единица проектирования – ситуация.
33	Мифопоэтика средового восприятия. Архетип в дизайне.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Когда появился определение дизайна как термин?

- А) В 16 веке
- Б) Середина 19 в
- В) Начало 20 в
- Г) Середина 20 в

Где прошла первая Всемирная промышленная выставка?

- А) Лондон
- Б) Париж
- В) Нью-Йорк
- Г) Милан

Один из первых дизайнеров-практиков П.Беренс работал в:

- А) BRAUN
- Б) AEG
- В) BAUHAUS
- Г) Ульмская школа

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

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

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

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

Зачет по дисциплине «Основы истории и теория дизайна», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом дизайноведения, призван выявить уровень владения знаниями основ развития 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				
Елизаров А. А.	История и методология дизайна	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202457
Пастухова М. А.	История дизайна	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2024185
Маэда, Дж., Окунькова, И., Казаковой, Н.	Законы простоты. Дизайн. Технологии. Бизнес. Жизнь	Москва: Альпина Бизнес Букс	2023	https://www.iprbookshop.ru/131635.html
Еркович, В. В.	Проектирование в дизайне	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2022	https://www.iprbookshop.ru/125422.html
Кантарюк, Е. А., Кукушкина, В. А.	Антропология дизайна: философия, технология, техники	Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ	2021	https://www.iprbookshop.ru/118437.html
Кухта, М. С.	История и методология дизайн-проектирования. В 2 частях. Ч.1. История дизайн-проектирования	Томск: Томский политехнический университет	2021	https://www.iprbookshop.ru/134278.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Аипова М. К., Джикия Л. А.	Экспозиция и презентация в дизайн-деятельности	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202485
Дроздова Е.Н.	Моделирование объектов дизайна	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20239457
Лукаш, А. А., Романов, В. А., Чернышев, О. Н.	Основы дизайна и конструирования мебели	Москва, Вологда: Инфра-Инженерия	2023	https://www.iprbookshop.ru/133367.html
Балашов М.Е.	История и методология дизайн-проектирования	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020335

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>)

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

Приложение
 рабочей программы дисциплины Основы истории и теории дизайна
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.05.01 Монуменально-декоративное искусство
 наименование ОП (профиля): специализация N 1 "Монуменально-декоративное искусство (живопись)"

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1	Составить хронологический ряд из предложенных объектов дизайна А) 1-2-3 Б) 3-1-2 В) 2-1-3 1. 2 3
2	Определить принадлежность объекта дизайна к национальной школе дизайна по его внешнему виду: А) Итальянская Б) Скандинавская В) Американская
3	Определить принадлежность объекта дизайна к историческому периоду по его внешнему виду: А) Становление дизайна, 1908 г. Б) BAUHAUS, 1925 В) США, 1936
4	Соотнесите предмет дизайна с его автором: 1) П.Беренс 2) Ф.Старк 3) А.Аалто А Б В