

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Г.А. Кувшинова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины (модуля) Б1.О.16 История дизайна, науки и техники

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль): Предметный дизайн

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Форма обучения: Очная, Очно-заочная

Москва 2024 г.

Разработан в соответствии с ФГОС ВО

по направлению подготовки 54.03.01 (уровень бакалавриата)

Зав. кафедрой: Яцюк Ольга Григорьевна

Профессор, д-р искусствоведения

1. Общая характеристика дисциплины

Б1.О.16 История дизайна, науки и техники

Цель дисциплины: получение основополагающих знаний об основных направлениях и стилях в области графического дизайна и рекламы в различные периоды истории. Расширение профессионального кругозора студентов, формирование у них ценностного отношения к дизайнерскому наследию, вооружение знанием дизайнерских идей прошлого, составляющих общетеоретическую основу дизайна; формирование у студентов исчерпывающего понимания места и роли дизайна в современных художественно-культурных процессах, его значения в современном мире и перспектив профессии в обозримом будущем.

Задачи дисциплины:

- дать представление об основных направлениях развития графического дизайна и рекламы;
- познакомить с лучшими произведениями графического дизайна и рекламы,
- исследование особенностей развития дизайна в отдельные периоды, в отдельных странах и регионах.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция	Индикатор компетенции
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	ОПК-1.2 Уметь: применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности ОПК-1.3 Навыки: способен рассматривать и анализировать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-8. Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации	ОПК-8.1 Знает функции, закономерности и принципы направления государственной культурной политики Российской Федерации ОПК-8.2 Владеет приемами систематизации данных и навыками практического применения

	<p>методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни ОПК-8.3 Навыки: владеет приемами систематизации данных и навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни</p>
--	--

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: профессиональную и эстетическую ответственность; современные проблемы человечества.

Уметь: идентифицировать, формулировать и решать поставленные проблемы; свободно ориентироваться в области различных стилей и художественных направлений, что значительно расширит диапазон их творческой деятельности и позволит сравнительно легко адаптироваться практически к любым требованиям заказчика; работать в многопрофильных командах.

Владеть: способностью применять полученные знания; способностью результативного общения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.16 История дизайна, науки и техники относится к обязательной части Блока 1 учебного плана специальности 54.03.01 «Дизайн» и изучается в 7-м семестре (для очной формы обучения) и в 9-м семестре (для очно-заочной формы обучения).

Отбор материала основан на принципе системности и историзма. В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки и применением деятельностного подхода в обучении, реализация компетентностного и культурологического подходов предусматривают широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития универсальных и профессиональных компетенций студентов в области истории культуры и искусства. Для успешного освоения программы большая часть практических занятий должна проходить в интерактивной форме.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, включая промежуточную аттестацию (для всех форм обучения).

Вид учебной работы	Количество часов по формам обучения	
	Очная	Очно-заочная
Аудиторные занятия:	36	20
лекции	16	8
практические и семинарские занятия	20	12
лабораторные работы (лабораторный практикум)		
Самостоятельная работа	36	52
Текущий контроль (количество и вид текущего контроля)	36	36
Курсовая работа		
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет)	Экзамен (7 сем.)	Экзамен (9 сем.)
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ	108	108

5. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам (разделам) с указанием количества часов и видов учебных занятий

Разделы дисциплин и виды занятий

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану		Виды учебных занятий					
			Лекции		Практ. занятия, семинары		Самостоят. работа	
	О	ОЗ	О	ОЗ	О	ОЗ	О	ОЗ
Раздел I. Зарождение промышленного искусства и его развитие до начала XX века.	25	25	6	3	7	4	12	18
Раздел II. Становление дизайна в период между мировыми войнами.	24	24	5	3	7	3	12	18
Раздел III. Особенности развития дизайна в различных странах и регионах в послевоенный период.	23	23	5	2	6	3	12	18
ИТОГО:	72	72	16	8	20	10	36	54

Лекции

Введение.

Дизайн как профессия и как форма организованности художественно-проектной деятельности в современных условиях функционирования экономики. Определение дизайна.

Обоснование принятой периодизации материала и границ курса.

Переход от ремесленного производства к промышленному и обозначение проблематики дизайна.

Раздел I. Зарождение промышленного искусства и его развитие до начала XX века.

Тема 1. Национальные и всемирные промышленно-художественные выставки XIX века.

Краткая история выставок, основные предпосылки их проведения (Лондон, Париж, Вена, Чикаго и другие).

Архитектура выставочных павильонов (Дж. Пэкстон, Г. Эйфель, Л. Салливен): организация пространства интерьера, особенности показа технических экспонатов. Доминирование коммерческого аспекта в формировании экспозиции. Появление коммерческой рекламы.

Значение промышленных выставок для выявления факторов, определяющих формы предметного мира.

Тема 2. Поиски в области теории формы промышленных изделий.

Ф. Рело о связи стиля архитектурных и промышленных изделий. Глава «О стиле в машиностроении» (1862 год) учебника по конструированию.

Г. Земпер (1803-1879 гг.) – попытка создания теории художественной формы на основании изучения истории материальной культуры.

Анализ всемирной выставки в Лондоне (1851 г.) – первый шаг в систематизации факторов, определяющих форму изделий в аспекте «Наука, промышленность и искусство». Разработка теории формы в работе «Стиль в технических и тектонических искусствах» (1860, 1863 гг.).

Формулировка принципов функционализма.

Тема 3. Концепции и творчество У. Морриса (1837 – 1896 гг.).

Дж. Рескин (1837-1900 гг.) – историко-романтическое направление в эстетике. Взгляды

Дж. Рескина как элитарная реакция на утверждение буржуазного рационализма в формировании предметной среды. Предложения по реформе художественной промышленности.

Обоснование У. Моррисом необходимости возврата к ремесленному труду для обеспечения красоты и индивидуальности предметного мира как попытка реализации морально-эстетических концепций Дж. Рескина. Движение «за восстановление союза искусств и ремесел».

Принципы организации пространства интерьера жилого дома в «Ред-хаузе» (арх. Ф. Уэбб, 1859 г.). Художественная, организационная и публицистическая деятельность У. Морриса. Понимание

роли художника в формировании среды. Влияние взглядов У. Морриса на развитие декоративно-прикладного искусства и интереса к национальному искусству в других странах.

Актуальность теоретических взглядов У. Морриса.

Тема 4. Модерн: новые тенденции в формировании предметно-пространственной среды.

Отказ модерна от характерных для эклектики попыток реанимации ранее существовавших стилей; поиск новых принципов формообразования и средств выразительности в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.

Характеристика национальных и персональных направлений в европейском модерне (Ч.Р. Макинтош, А. Шехтель и др.). Х. ван де Вельде (1863-1957 гг.) как один из зачинателей модерна.

Открытие семинара по прикладному искусству в Веймаре (1908 г., с 1915 г. – Школа прикладного искусства). Новые принципы подготовки специалистов по декоративно-прикладному искусству – предпосылки формирования будущей подготовки дизайнеров.

Тема 5. Работа П. Беренса на фирме АЭГ.

Становление организационных форм промышленного искусства в предвоенной Германии. Организационная деятельность Г. Мутезиуса: создание Германского Веркбунда (1907 г.) – Союза художников, промышленников и коммерсантов.

Выставки Веркбунда, их значение для развития дизайна. Деятели Веркбунда.

П. Беренс (1868-1940 гг.) – художественный директор фирмы АЭГ (1907- 1914 гг.); опыт работы художника на крупном предприятии. Концепции П. Беренса в художественном конструировании промышленных изделий: сдержанность декора, пропорционирование, цветовые соотношения, создание типологических рядов однородной продукции. Работы П. Беренса на АЭГ; создание фирменного стиля компании. Элементы комбинаторики в работах П. Беренса. Значение деятельности П. Беренса на АЭГ для последующего развития дизайна.

Тема 6. Развитие промышленного искусства в России XVIII-начала XX вв.

Особенности перехода России к промышленному производству.

Деятельность Петра I по развитию российских мануфактур.

Творчество А.К. Нартова (1693-1756 гг.): создание уникальных станков для дворцового интерьера. «Театрум махинарум или ясное зрелище машин».

Начало подготовки специалистов для горнозаводской промышленности Урала и Алтая; знаменательные (рисовальные) классы в училищах. Высокий уровень художественно-графической и архитектурной подготовки инженеров в технических учебных заведениях России XVIII-XIX веков.

Художественно-конструкторское решение промышленного оборудования (паровоз и станки

Черепановых, водяные колеса, паровые машины и молоты, инструменты).

Российские промышленные выставки XIX века; первые публичные выставки мануфактурных изделий (СПб – 1829 год, Москва – 1931 год): характеристика экспонатов и экспозиций, традиционные и новые промыслы, представленные на выставках (изделия из «битой бумаги», обои, стекло, приборы и др.).

Российские выставки второй половины XIX века; расширение географии выставок как свидетельство развития российского рынка.

Проблема подготовки кадров в области промышленного искусства.

Создание в Москве (1825 г.) училища для подготовки специалистов «в отношении искусств и ремесел» графа С. Строганова; основание подобных училищ в Петербурге (1877 г.) и Харькове (1869 г.).

Место кустарных промыслов в товарном производстве России конца XIX - начала XX вв., участие в их возрождении и развитии профессиональных художников (В. Васнецова, М. Врубеля, С. Малютина и др.). Организация абрамцевских и талашкинских мастерских.

Раздел II. Становление дизайна в период между мировыми войнами.

Тема 7. Стилиевые направления в формировании предметно-пространственной среды в послевоенный период.

Разнообразие стилистики 10-х – начала 20-х годов: футуризм (Сант-Элиа), экспрессионизм (проекты Ф. Хегера, Э. Мендельсона, Г. Финстерлина и др.), неопластицизм (Тео ван Дусбург, Пит Мондриан, Г.-Т. Ритвельд), пуризм (Ле Корбюзье).

Утверждение принципов функционализма как научной основы дизайна и «нового движения» в архитектуре.

Тема 8. Баухауз: краткая история, разработка принципов формообразования промышленной продукции и методики подготовки дизайнера.

Архитектурная практика, теоретические и педагогические взгляды В. Гропиуса (1883-1969 гг.). «Тотальная архитектура» - творческое и социальное кредо В. Гропиуса как отражение концепции «нового движения».

Баухауз (1919-1933 гг.): эволюция от ориентации на союз «искусств и ремесел» к утверждению функционализма как метода проектирования. Множественность эстетических направлений в раннем Баухаузе.

Выставка 1923 года «Искусство и техника. Новое единство».

Высшая школа формообразования в Дессау (1926 г.). Комплекс зданий Баухауза в Дессау (В.

Гропиус, А. Майер, 1925-1926 гг.) – образец функционалистской архитектуры; особенности объемно-планировочного решения и предметного наполнения интерьера.

Ориентация Баухауза на создание проектов для массового производства в период руководства Г. Майера (1928-1930 гг.). Введение точных наук в программу подготовки дизайнера.

Л. Мис ван дер Роэ – руководитель Баухауза в условиях изменения социальной ситуации в Германии (1930-1933 гг.); возврат к «уникальному проектированию».

Педагогическая система Баухауза: структура учебного курса; задачи форкурса (И. Иттен) и основного курса.

Место гуманитарных и технических дисциплин в учебной программе. Разработка функционализма как основы стилевого единства промышленного искусства 20-30-х годов.

Коллективный метод работы над проектами. Значение Баухауза в развитии дизайна.

Связь функционализма с научной основой дизайна как основа стилевого единства промышленного искусства 20-х годов.

Тема 9. Провозглашение принципов «производственного искусства» в Советской России. Разработка метода конструктивизма. ВХУТЕМАС- ВХУТЕИИ: краткая история и значение школы нового типа в развитии дизайна.

Теоретическая разработка концепции «производственного искусства» в работах Б. Арватова, Н. Пунина, Н. Тарабукина и др.

В.Е. Татлин (1885-1953 гг.) – родоначальник конструктивизма. Рельефы и контррельефы – пример эстетического освоения новых материалов и разрешения границ жанра.

«Памятник III Интернационалу» - архитектурная концепция для XX века. Дизайн оборудования для труда и быта. Педагогическая деятельность В. Татлина. Использование в «Летатлине» (1932 г.) природных форм и структур.

А.М. Родченко (1891-1956 гг.) – путь художника в производственное искусство. Теоретическая разработка в ИНХУКе концепции конструктивизма для решения проблем формообразования предметно-пространственной среды на базе промышленного производства.

А. Родченко во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИИе: реформа системы художественного образования, ориентация метфака на подготовку художника для промышленного производства. Выставка 1923 года: реализация новых принципов формообразования в студенческих работах З. Быкова, П. и А. Галактионовых, А. Дамского и др. «Рабочий клуб» А. Родченко на Выставке декоративно-прикладного искусства в Париже (1925 г.) – демонстрация концепции конструктивизма за рубежом.

Эль Лисицкий (1890-1941 гг.), его место в художественной культуре 20- 30-х годов. Эль

Лисицкий и витебская школа. Вклад Эль Лисицкого в развитие книжной графики, выставочной экспозиции, плаката.

Творческая деятельность А. Родченко, Эль Лисицкого, Стенбергов, Г. Луциса, Н. Ламановой, В. Степановой, Л. Поповой в области агитационно- массового искусства, графического дизайна, текстиля и одежды, выставочной экспозиции и театральной декорации.

Тема 10. Отечественный «инженерный» дизайн 20-30-х годов.

Реализация достижений российской инженерной мысли в различных отраслях науки и техники в Советском Союзе: создание тепловоза (Я. Гаккель, 1924 г.), выпуск малых тракторов (Я. Мамин), работы по развитию авиации, средств связи, наземного и морского транспорта.

Преимущественное развитие тяжелой промышленности как базы создания технически совершенных образцов инженерного дизайна.

Самостоятельное развитие отечественной автомобильной промышленности до середины 30-х годов. Теоретические исследования в области формообразования средств транспорта.

Успехи отечественного локомотивостроения, авиации, с/х машиностроения.

Создание уникальных образцов для демонстрации успехов социальной системы (автомотрисса, глиссер-катамаран, проект монорельсового поезда и др.).

Строительство московского метрополитена – пример комплексного проектирования сложного объекта.

Тема 11. Создание системы дизайна в США и его развитие в 30-40-е годы.

Американский дизайн в 19 веке: тщательная проработка утилитарных вещей, их оценка на международных выставках.

Функционализм в американской архитектуре в 19 веке в работах Чикагской архитектурной школы (Л. Салливен).

Социально-экономические и культурные предпосылки возникновения коммерческого дизайна в США в конце 20 – начале 30-х годов.

Пионеры американского дизайна, характеристика их организационной и практической деятельности: Н.Б. Геддес (1893-1958 гг.), Г. Дрейфус (1904- 1972 гг.), Р. Лоуи (1893-1985 гг.), У.Д. Тиг (1883-1960 гг.). Появление аэродинамического стиля (стиля обтекаемых форм) в работах Н.Б. Геддза (проект океанского лайнера – 1934 г.); эргономическая проработка изделий (Г. Дрейфус); первые образцы комплексного дизайна (Р. Лоуи); расширение границ дизайна от проектирования предмета до проектирования услуг.

«Второе поколение» американских дизайнеров, дипломированных архитекторов,

профессионально подготовленных в области формообразования предметно-пространственной среды. Работы Э. Нойса, Ч. Имса, Дж. Нельсона, Ээры Сааринена в проектировании мебели, осветительного и конторского оборудования и т.д.

Специфика американского автомобильного дизайна 1950-1960-х гг. Аэростиль («Детройтское барокко»). Работы Х. Эрла, В. Экснера.

Развитие системы художественно-конструкторского образования США, участие европейских дизайнеров в подготовке дизайнеров США (В. Гропиус, Л. Мис ван дер Роэ, М. Брейер, Л. Моголи-Надь и др.).

Особенности американского коммерческого дизайна. Дизайн и стайлинг.

Формирование организационных форм дизайна: «пленный» и «независимый» дизайн. Особенности статуса дизайнеров на фирмах в зависимости от ориентации на тип потребителя.

Современное состояние американского дизайна.

Раздел III. Особенности развития дизайна в различных странах и регионах в послевоенный период.

Факторы, определившие формирование системы дизайна: состояние экономики, ориентация ее на экспорт, наличие специалистов в области художественного конструирования, организационные формы.

Тема 12. Дизайн в Италии. Феномен коммерческого успеха фирмы

«Оливетти». Авангардная роль итальянского дизайна второй половины 20 века.

Исторические предпосылки многообразия итальянской культуры. Объединение страны и появление будущих крупных производств (ФИАТ, Оливетти и др.).

Создание Фирмы «Оливетти» (1908 г.), ее первые успехи на международных выставках (Турин, 1911 г.). Создание в 1927 году будущего отдела дизайна, подготовка экспансии на мировом рынке. Особенности статуса ведущих дизайнеров фирмы 60-х годов, широта творческих интересов Э. Соттсасса, М. Беллини, Г. Ауленти, М. Зануццо.

«Стиль Оливетти» как культурное явление в послевоенном дизайне. Авангардное положение итальянского дизайна – следствие его широкой культурной основы и значительной автономности в экономической системе.

Особенности формирования итальянского дизайна в послевоенный период. VIII Триеннале в Милане. Тема: «Реконструкция как социальная проблема», 1947 г., IX – девиз: «Синтез искусств», 1951 г., X – девиз: «Рождение итальянского дизайна», 1954 г., XI – 1957 г. – борьба концепций, разнообразие практики дизайнеров, изменение концепции журнала «Домус».

Изменения в структуре промышленности Италии в 40-50-х годах; дизайн и технология как факторы, определявшие форму промышленных изделий.

Становление автомобильного дизайна Италии. Работы Н. Бертоне, Д. Джакозы, Дж. Джуджаро и др.

Своеобразие утверждения дизайна мебели: сочетание традиционного и новаторского проектирования (Дж. Коломбо, М. Беллини, Э. Соттсасс и др.). «Новый дизайн» Италии: концепции и практика групп «Мемфис», «Алхимия» и других.

Тема 13. Дизайн в Германии. Ульмская высшая школа формообразования и фирма «Браун».

Выбор стилистического направления в архитектуре и дизайне при послевоенном восстановлении Германии. Выставочная деятельность Г. Хирхе. Обращение к гуманистическому аспекту функционализма – создание школы в Ульме (1954-1972 гг.). Кризис «нового движения» и попытка реставрации «некоммерческого» дизайна в программе Ульма. Реформы в программе Ульма (от М. Билла к Т. Мальдонадо). Связь Ульма с промышленными фирмами.

Ориентация нового руководства формы Браун на «среднего» потребителя

– социальная основа коммерческого успеха. Значение функционализма Ульма для определения стилистики фирмы. Информативность внешнего вида изделий

– формальная база «Браун-стиля» 50-60-х годов; работы Д. Рамса, Г. Гугелота, Ф. Эйхлера и А. Брауна.

Дизайн фирмы после 60-х годов и характеристика его современного состояния. Выставочная и конкурсная работа фирмы Браун.

Современное состояние германского дизайна: изделия фирм Сименс, АЭГ, БМВ, Фрог-дизайн (Х. Эсслингер). Штутгартская школа дизайна.

Тема 14. Дизайн в скандинавских странах.

Социально-экономические причины обращения Швеции к функционализму в 30-е годы. Выставка шведских искусств и ремесел в Стокгольме (1930 г.) и ее влияние на воспитание массового вкуса в условиях урбанизации.

Работы Г. Асплунда, С. Маркелиуса и др. «Шведская кухня» на Колумбийской выставке 1939 года.

Функционализм в дизайне послевоенной Швеции, внимание к традиционным материалам в дизайне жилой среды. Характеристика промышленной продукции фирм Volvo, Saab, IKEA и др.

Особенности развития экономики Финляндии на границе двух политических систем.

Бережное отношение финских архитекторов и дизайнеров к природной среде; продолжение традиций ремесла в финском дизайне. Архитектурные, дизайнерские и выставочные работы Элиэля Сааринена, А. Аалто, Т. Сарпаневы, Т. Вирккалы, И. Таппиовары.

Тема 15. Дизайн в Японии.

Керамика Японии на Венской выставке 1873 года. Первые шаги в становлении будущего японского дизайна на границе XIX-XX веков. Тенденции в японском дизайне первой половины XX века: стилизация в национальных традициях, копирование образцов мирового рынка, поиск собственного пути.

Организационные шаги в японском дизайне: создание ассоциации дизайнеров (ДЖИДА), независимых дизайнерских бюро и отделов дизайна крупных промышленных фирм (Мацусита, Хитачи, Сони, Тошиба). Лицензионная политика Японии 60-х годов.

Развитие японской промышленности и становление системы дизайна.

Выпуск массовой продукции с характеристиками элитарных изделий.

Ориентация на экспорт – определяющий фактор японского дизайна. Характеристики изделий электроники (транзисторный приемник Т-55, 1955 г., телевизор на транзисторах TV.8.301, 1959 г.), успехи в создании аудиовизуальных систем, транспортного дизайна (Honda, Toyota, скоростные локомотивы), бытовой техники.

Дизайнерское образование в Японии.

Место японского дизайна в мировой системе дизайна.

Тема 16. Развитие отечественного дизайна в послевоенный период. Воссоздание художественно-промышленных училищ в Москве и Ленинграде (1945 г.).

Восстановление выпуска товаров широкого потребления, переход на мирную продукцию предприятий автомобильной, авиационной, сельскохозяйственной промышленности.

Опыт создания в 1946 году архитектурно-художественного бюро под руководством Ю. Соловьева; выполненные в бюро работы (пассажирский вагон, речной трамвай, дизель-электроход, троллейбус и др.).

Организационные мероприятия по развитию отечественного дизайна: постановление правительства (апрель 1962 г.) «О повышении качества продукции машиностроения и товаров культурно-бытового назначения путем внедрения методов художественного конструирования». Создание ВНИИТЭ, организация художественно-конструкторских подразделений на предприятиях и при министерствах.

Теоретические и методические исследования в области дизайна (работы К. Кантора, В.

Глазычева, Вл. Аронова, С. Хан. Магомедова, В. Тасалова и др.).

Практика дизайнерских служб ведомств и крупных предприятий – автомобильных, авиационных, электро- и радиотехнических, с/х машиностроения, медицины.

Вступление ВНИИТЭ в международную организацию дизайнеров ИКСИД. Конгресс ИКСИД в Москве. Инициатива проведения семинаров Интердизайна.

Отечественный дизайн Московской Олимпиады (1980 г.).

Сенежская учебно-экспериментальная студия СХ СССР – попытка создания неофициального дизайна (Е.А. Розенблюм). Комплексные проекты для городской среды, проекты отдельных объектов от музейной экспозиции до потребительских вещей и производственных объектов. Разработка системы композиции М. Конином.

Первые выставки молодых дизайнеров 1976-1978 годов.

Международная выставка «Дизайн на службе социализма» (Москва, 1985 г.) – итог развития дизайна стран социалистического лагеря.

Тема 17. Особенности развития дизайна в странах Восточной Европы.

Основные факторы, определившие направление развития дизайна в различных странах: экономическое развитие страны, профилирующие направления хозяйства, директивное планирование развития страны в рамках СЭВ.

Создание в послевоенный период первых художественно- конструкторских подразделений в Польше (1945 г.), ГДР (начало 50-х гг.), Венгрии.

Начало дизайнерского образования в Чехословакии (З. Коварж, 1947 год), в Венгрии (в Институте прикладного искусства, 1950 год).

Мастера дизайна и предприятия Восточной Европы, известные своими работами: П. Тучны, Ш. Малатинец, З. Коварж (Чехословакия), Л. Финта («Икарус», Венгрия), «Видеотон» (Венгрия), «Балканкар» (Болгария), предприятие «Дизайн-проект» (ГДР) и т.д.

Тема 18. Отечественный дизайн в постсоветский период. Перемены в системе отечественного дизайна в период перестройки (практика, система подготовки дизайнеров, организационные формы). Влияние коммерческой практики на определение направлений развития отечественного дизайна. Развитие дизайна в регионах Российской Федерации: творческие направления, мастера. Создание новых учебных заведений и отделений дизайна в существующих вузах.

Создание Союза дизайнеров России (1991 год), его организационная деятельность. Выставки дизайна.

Тема 19. Постмодернизм в архитектуре и дизайне.

Игровой аспект и театральность стилей архитектуры и дизайна конца XX века. Основные направления в постмодернизме: стилизация, игра в смыслы, минимализм, хай-тек, деконструктивизм. Постмодернизм в СССР и России.

Тема 20. Место дизайна в современной культуре.

Проблемы современного дизайна: внимание к вопросам экологии, особенности становления дизайна в развивающихся странах, национальное и интернациональное в дизайне в условиях глобализации и создания ТНК. Дизайн и технология: энергоёмкость и материалоёмкость изделий, влияние технологии на формообразование, новые материалы и новые декоративно-отделочные материалы в технике и в дизайне.

Современный автомобильный дизайн. Творчество П. Ле Кемана, К. Бэнгла, П. Шрайера.

Искусство и дизайн: культура как проективная основа дизайна.

Практические занятия

Практические занятия соответствуют тематике лекций и проводятся в конце каждой пройденной темы в виде защиты рефератов. В рабочей программе дисциплины представлено несколько возможных тем рефератов к практическим занятиям на выбор студента по одной теме.

6. Образовательные технологии

Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного, проблемного и смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, организационно-ориентационные, профессиональные, методологические, оценочные или развивающие функции в процессе профессионального становления студента. Лекционные занятия проводятся в интерактивной форме.

Практические занятия строятся на освоении студентами основ теоретической и практической деятельности в дизайне, цель которых состоит в инструментализации знаний, превращение их в средство для решения учебно-исследовательских задач. По своей направленности занятия делятся на ознакомительные, экспериментальные и работы.

Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, завершение и оформление практических работ, подготовку к аудиторным занятиям (сбор и обработка материала по предварительно поставленной задаче). Проводятся занятия в интерактивных формах, таких как: дискуссия по теме исследования, анализ конкретных ситуаций, деловая игра, разбор конкретных ситуаций, кейс-задание.

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине.

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся:

- на занятиях (опрос, решение задач, ответы (письменные или устные) на теоретические вопросы, решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии, выполнение контрольных работ);

- по результатам выполнения индивидуальных заданий; - по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных материалов;

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям.

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, калькуляторами.

Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 15 минут.

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке.

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования - в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

7.1 Типовые задания/вопросы/материалы для текущего контроля успеваемости.

Примерные задания для проведения тестирования

Примерные темы рефератов

1. Дизайн как вид проектно-художественной деятельности.
2. Дизайн как составной элемент мировой художественной культуры.
3. Связь дизайна с другими видами художественной культуры.
4. Первые школы дизайна.
5. Дизайн и техника.
6. Современные формы организации дизайнерской деятельности.
7. Перспективы развития современного дизайна.
8. Проблемы экологии в дизайне.
9. Особенности развития дизайна в СССР.
10. Дизайн постиндустриального общества.

7.2 Методические материалы по проведению промежуточной аттестации

Творческое задание

Целью практических работ по дисциплине История дизайна является формирование знаний у студентов по истории мировой художественной культуры, развитию техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства, начиная от первобытного искусства и заканчивая художественными исканиями XX века.

Работы:

1. Основные понятия, направления и задачи дизайна. Цель работы – формирование основных знаний об истории дизайна.
2. Дизайн как составной элемент мировой художественной культуры. Цель работы – дать студентам возможность охарактеризовать актуальные проблемы дизайна.
3. Проектный язык дизайна. Цель работы – сформировать в студентов понятия неразрывной связи творческого проектирования и технического проектирования.

7.3 Типовые задания, вопросы для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов к экзамену

- 1) Определение дизайна как творческой деятельности и как элемента экономической системы.
- 2) Всемирные художественно-промышленные выставки 19 века: технический прогресс и низкий эстетический уровень производимых изделий.
- 3) Поиски в области теории формы промышленных изделий /Ф. Рело, Г. Земпер/
- 4) У. Моррис: творческая деятельность и теоретические взгляды.
- 5) Работа П. Беренса на фирме AEG.
- 6) Стилистика в предметном творчестве 10-20-х годов XX века.
- 7) В. Гропиус: его роль в становлении и развитии «нового движения».
- 8) Краткая история Баухауза.
- 9) Зарождение и развитие дизайна в США.
- 10) Пионеры американского дизайна /Н.Б. Геддес, Р. Лоуи, Г. Дрейфус и др./.
- 11) Условия формирования итальянского дизайна.
- 12) Причины коммерческого успеха фирмы «Оливетти».
- 13) Социальный аспект дизайна фирмы «Браун».
- 14) История послевоенного дизайна в Германии.

- 15) Дизайн в Японии: особенности исторического развития и современное состояние.
- 16) Особенности развития дизайна скандинавских стран.
- 17) Развитие художественно-промышленного образования в России.
- 18) Российские художественно-промышленные выставки 19 века.
- 19) ВХУТЕМАС: условия создания и история.
- 20) Характеристика творчества конструктивистов /А. Родченко, В. Татлин, братья Стенберги, Г. Клуцис и др./.
- 21) Отечественный «инженерный» и «уникальный» дизайн 20-30-х годов.
- 22) Художественное конструирование в Советском Союзе после войны.
- 23) Особенности развития дизайна в странах Восточной Европы в послевоенный период.
- 24) Развитие дизайна в России в постсоветский период.
- 25) Состояние и проблематика современного дизайна.

7.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание критериев оценки.

7.4.1 Для оценки дескрипторов компетенций, используется балльная шкала оценок.

Шкала оценивания сформированности компетенций из расчета максимального количества баллов – 100

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы:

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий требованиям критерия, – 85-100 от максимального количество баллов (100 баллов);

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления от требований критерия, – 75-84% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий значительные отступления от требований критерия – 60-74 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от максимального количества баллов;

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий.

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»:

- выполнены все требования к выполнению, написанию и защите задания, работе в коллективе, применению знаний на практике. Умение (навык) сформировано полностью 85-100% от максимального количества баллов;

- выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите задания, работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано достаточно полно –75-84% от максимального количества баллов;

- выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите задания, работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на минимально допустимом уровне – 60-74% от максимального количества баллов;

- требования к написанию и защите работы, работе в коллективе, применению знаний на практике не выполнены. Имеются многочисленные существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано – 0 % от максимального количества баллов.

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий.

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.

7.4.2 Критерии оценки

Форма проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты выполнения творческого задания.

Итоговая оценка определяется как сумма оценок, полученных в текущей аттестации и по результатам экзамена, проводимого в 7-м семестре (для очной формы обучения) и в 9-м семестре (для очно-заочной формы обучения).

Итоговая форма контроля - экзамен в виде беседы со студентом.

Критерии	Оценка
Посещение занятий, участие в аудиторной работе	Из итоговой оценки вычитается по 0,25 балла за каждый пропущенный час занятий. При пропуске более 50% занятий работы не оцениваются, а направляются на комиссионное рассмотрение.
Своевременность сдачи работ.	При сдаче работ с опозданием итоговая оценка снижается на 1 балла.
Комплектность практических работ.	Не полный объем работ не принимается.
Качество выполнения работ.	От 2 до 5 баллов.
Устный ответ на вопросы.	Минус 1 балл за каждый неправильный ответ.

Оценка «отлично» (зачет) выставляется студентам, активно работавшим на семинарских занятиях, успешно защитившим реферат и продемонстрировавшим глубокое знание курса при ответе на теоретические вопросы.

Оценка «хорошо» (зачет) выставляется студентам при наличии небольших замечаний к реферату или ответу на теоретические вопросы.

Оценка «удовлетворительно» (зачет) выставляется при наличии неточностей в ответе и недоработок при написании реферата, общее понимание предмета должно быть продемонстрировано.

Оценка «неудовлетворительно» (незачет) выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

7.5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной работы обучающихся

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине сформированы следующие виды учебно-методических материалов.

1. Набор электронных презентаций для использования на аудиторных занятиях.
2. Методические указания для практических занятий.
3. Интерактивные электронные средства для поддержки практических занятий.
4. Дополнительные учебные материалы в виде учебных пособий, каталогов по теме дисциплины.
5. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), содержащих актуальную информацию по теме дисциплины.
6. Видеоресурсы по дисциплине (видеолекции, видеопособия, видеофильмы).
7. Набор контрольных вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и промежуточного контроля.

Студенты получают доступ к учебно-методическим материалам на первом занятии по дисциплине.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Смирнова Л.Э. История и теория дизайна / Л.Э. Смирнова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3096-5. – Текст: электронный. Философия дизайна. Быстрова Т.Ю. Уральский университет, Екатеринбург, 2012.
2. Згурская М., Лавриненко Н. Архитектурные стили. – Фолио, Харьков, 2013.
3. Курило Л.В., Смирнова Е.В. История архитектурных стилей. – Советский Спорт. М., 2012.

б) Дополнительная литература:

1. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. <https://bookree.org/reader?file=1457398>
2. Дизайн. Иллюстрированный словарь справочник. – Архитектура-С, М., 2006.
3. Архитектура и дизайн в современном обществе: российский опыт и мировые тенденции

Архитектон – 2012 год – 258 с.

4. Гулевич Д.С. Сети связи следующего поколения / Д.С. Гулевич. – Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. – 184 с.: ил., табл., схем. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233073> – ISBN 978-5-9556-0090-1. – Текст: электронный

5. Михайлов С. «Основы дизайна». 2008 г.

6. Воронов Н. Российский дизайн. Т. 1-2. – М., 2001.

7. Михайлов С.М., Кулеева Л. Основы дизайна. – М., 2002.

8. Михайлов С.М. История дизайна. Т.1-2. М., 2002.

9. Назаров Ю.В. Постсоветский дизайн. – М., 2002.

10. В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский. Основы теории и методологии дизайна. Издательство: Социально-политическая МЫСЛЬ, 2005.

11. Шейпак А.А. История науки и техники. Материалы и технологии: Учебное пособие – 2е изд., с изм. и доп. – М., 2007.

12. Теория дизайна. Теоретические и методологические исследования в дизайне. Издательство Школы Культурной Политики. – М., 2004.

13. Редактор Ноэл Райли. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. The Elements of Design. Магма, 2004 г.

14. Тимоти Самара. Эволюция дизайна. От теории к практике. РИП-холдинг, 2009.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. www.idi.ru Новости промышленного дизайна

2. www.desingnet.ru Ресурс о промышленном дизайне

3. www.sreda.boom.ru Среда обитания: дизайн, стили, библиотека по дизайну

4. www.forma.spb.ru Форма: архитектура и дизайн для тех, кто понимает

5. www.rosdesing.com Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна

6. www.deforum.ru Российский дизайнерский форум

7. dex.ru Дизайн, реклама, фотография в России – новости, работы, проекты

8. www.kak.ru Журнал о графическом дизайне

9. www.expert.ru Журнал «Вещь»

10. Центр дизайна интерьеров

11. www.myhouse.ru Ландшафтный дизайн

г) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационно-справочные системы)

Для освоения данного курса необходимо обязательное использование браузеров для работы в сети Интернет, поисковых машин, а также следующих информационных ресурсов:

1. Офисный пакет LibreOffice; Лицензия GNU LGPL (Редакция 3 от 29.06.2007)
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://biblioclub.ru>
3. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО НИД <http://www.eios-nid.ru>

4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (информационный продукт вычислительной техники) Договор № СЦ14/700434/101 от 01 января 2016 г., Договор № СЦ14/700434/19 от 01.01.2019 г.

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

1. Лекционная аудитория	Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет», проектор, интерактивная доска (экран)
2. Аудитории практических занятий	Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет»
3. Аудитории для самостоятельной работы	Учебная мебель: столы, стулья Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет»