

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (Академия)»

Кафедра общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО

кафедрой,
протокол №10
от 15.05.2021 г.
Зав. кафедрой

 Е.Б. Николаева

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СПИИ ВШНИ

О.В.Озерова

15 мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. В.07 Теория и история дизайна

Сергиев Посад

2021

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история дизайна» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) среднего профессионального образования (далее - СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1391 от 27 октября 2014 г.

Организация-разработчик: Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» (далее –СПИИ ВШНИ (академия))

Разработчик:
Пунанова Н.С. преподаватель Сергиево-Посадского института игрушки-филиала ФГБОУ ВО ВШНИ (академия)

І ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Теория и история дизайна»

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история дизайна» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для разработки программ дополнительного профессионального образования в области дизайна.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: принадлежит к вариативной части циклов ППССЗ.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;
- современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;

Самостоятельной работы обучающегося 22 часов.

II РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности творческая художественно-проектная деятельность и педагогическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

1	ПК 1.3	Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.
---	---------------	---

2	ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
3	ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность.
4	ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
5	ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
6	ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
7	ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	78
В том числе:	
Лекции	56
Практические занятия (ПЗ)	
Семинары (С)	
Лабораторные работы (ЛР)	
Самостоятельная работа (всего)	22
В том числе:	
Курсовой проект (работа)	
Реферат	8
Итоговая аттестации: дифференцированный зачет	
Общая трудоемкость	
час	зач. ед.

2.2. Тематический план и содержание по дисциплине «Теория и история дизайна» специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Наименование раздела и тем	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
----------------------------	---	-------------	------------------

1 Тема. Введение. Теория и история Зарождение дизайна	1.1 Понятие Дизайна и художественно-проектной деятельности. Происхождение дизайна как особой сферы человеческой деятельности. Дизайн как средство массовой коммуникации. Виды дизайна. Научно-техническое и художественное начало в дизайне. Эстетические принципы дизайна. 1.2 Функции и задачи Дизайна. Дизайн концепции в конце 19 начале 20 столетия. 1.3 Предпосылки возникновения Дизайна. Первые всемирные промышленные выставки в Лондоне, Берлине, Дрездене, Мюнхене и Санкт-Петербурге. 1.4 Движение Искусств и ремесел в Европе. Первые теории дизайна – Джона Рескина, Уильяма Морриса и Готфрида Земпера. 1.5 Немецкий функционализм конца 19 начала 20 века. Творческие проекты Питера Беренса. Самостоятельная работа студента: Подготовить реферат по предложенным темам: 1. Творческий путь Джона Рескина; 2. Творческий путь Уильяма Морриса; 3. Творческий путь Готфрида Земпера;	6 2	
2 Тема. Модерн в дизайне	2.1 Ар нуво – французский модерн. Предпосылки возникновения стиля. Характерные черты и особенности. Художники работающие к стиле Ар нуво. Знаковые произведения французского модерна. Школа «Нанси». Творчество А.Макмурдо, Ч.Войси, В.Орта, Э.Гимара. Проект отеля «Сольвей» и «Замок Беранже». 2.2 Либерти – итальянский модерн. Характерные черты и особенности. Художники работающие к стиле «либерти». Знаковые произведения итальянского модерна. Творчество Карло Бугатти, Галилео Кини и Джо Понтии. 2.3 Сецессион – австрийский модерн. Характерные черты и особенности. Художники работающие к стиле сецессиона. Знаковые произведения австрийского модерна. Творчество Отто Вагнера и Йозефа Хоффана. Проект Дворца Стокле. 2.4 Неорусский стиль – русский модерн. Характерные черты и особенности. Художники работающие к неорусском стиле. Знаковые произведения русского модерна. Деятельность Абрамцевского кружка и	12	

	творческого кружка в Талашкино. Художественный союз – «Мир искусства». Архитектура русского модерна. Московский модерн. Северный модерн. Провинциальный модерн. Творчество Федора Шехтеля. 2.5 Югентстиль – немецкий модерн. Характерные черты и особенности. Художники работающие в югентстиле. Знаковые произведения немецкого модерна. Творческие проекты А.Энделя и Р.Римершмида. 2.6 Арт деко в европейском и американском дизайне. Характерные черты и особенности. Художники работающие в стиле «арт деко». Знаковые произведения «арт деко». Творчество Ж.-Э.Рульмана. Американский стиль «Звезд». Проекты американских небоскребов – Крайслер Билдинг и Эмпайр Стейт Билдинг. Самостоятельная работа студента: Подготовить реферат по предложенным темам: 1. Творческий путь Альфонса Мухи; 2. Творческий путь Тулуза Лотрека; 3. Творческий путь Луиса Тиффани; 4. Творческий путь Льва Бакста; 5. Творческий путь Александра Бенуа; 6. Творческий путь Антонио Гауди; 7. Творческий путь Рене Лалика; 8. Творческий путь Дональда Дескея; 9. Творческий путь Константина Сомова; 10. Творческий путь Евгения Лансере	4	
3 Тема. Первые школы дизайна.	3.1 Баухаус как первая дизайн школа в Европе. Основные принципы и правила организации Баухауса. Главные задачи. Образовательная программа. Фор-курс. Деятельность Вальтера Гропиуса как основателя и первого директора школы. Деятельность Кандинского и Иттена как преподавателей Баухауса. Баухаус под руководством Мейера и Мис Ван дер Роэ. 3.2 ВХУТЕМАС как первая дизайн школа в России. ИНХУК в СССР. Основные принципы организации ВХУТЕМАСа. Роль ВХУТЕМАСа в формировании советского дизайна. Преподаватели ВХУТЕМАСа. Архитектурный курс Ладовского (система преподавания мастера) Конструктивные принципы ВХУТЕМАСа как основополагающие в дизайне. 3.3 Конструктивизм как первый советский стиль. Характерные черты и предпосылки формирования	10	

	конструктивизма. Эстетические принципы конструктивизма. 3.4 Конструктивизм в Советской и Европейской архитектуре. 3.5 Конструктивизм в живописи и графике. 3.6 Приемы формообразования в конструктивизме (комбинаторика, кинетизм, трансформация, модуль) Самостоятельная работа студента: Подготовить реферат по предложенным темам: 1. Творческий путь Александра Родченко; 2. Творческий путь Варвары Степановой; 3. Творческий путь Владимира Татлина; 4. Творческий путь Эль Лисицкого; 5. Творческий путь Александры Экстер; 6. Творческий путь Мис Ван дер Роэ; 7. Творческий путь Вальтера Гропиуса. 8. Творческий путь Ле Корбюзье	3	
4 Тема. Авангард в европейском дизайне	4.1 Футуризм. Характерные черты. Представители футуризма в дизайне. Футуризм в России и Италии. Творчество Джино Северини и Руссоло. Творчество Давида Бурлюка и Михаила Ларионова. Футуристическая архитектура; 4.2 Вортицизм. Характерные черты. Представители вортицизма в дизайне. Творчество Робертса Уильяма, Дэвида Бомберга и Элвина Кобурна; 4.3 Дадаизм. Характерные черты. Представители дадаизма в дизайне. Коллаж в Цюрихе (творчество Ханса Арпа) и коллаж в Берлине (творчество Георга Гросса и Рауля Хаусмана. Коллаж в Ганновере и Кельне (творчество Макса Эрнста и Курта Швиттерса) ; 4.4 Сюрреализм. Характерные черты. Представители сюрреализма в дизайне в дизайне. Творчество Сальвадора Дали, Рене Магритта и Фриды Кало; Самостоятельная работа студента: Подготовить реферат по предложенным темам: 1. Творческий путь Джакомо Балла; 2. Творческий путь Антонио Сант-Элия; 3. Творческий путь Марселя Жанко; 4. Творческий путь Марселя Дюшана;	8	
5 Тема. Органическая	5.1 Рационализм и Де стейл. Характерные черты. Представители в дизайне.	3	
		6	

концепция дизайна	5.2 Органический Дизайн и Биоморфизм. Характерные черты. Архитектурные принципы. Представители в дизайне. Творчество Ллойд Райта. Знаковые проекты. 5.3 Скандинавский модерн. Характерные черты. Представители в дизайне 5.4 Космо-стиль в дизайне. Характерные черты. Представители в дизайне Самостоятельная работа студента: Подготовить реферат по предложенным темам: 1. Творческий путь Пита Мондриана; 2. Творческий путь Тео Ван Дусбурга; 3. Творческий путь Геррита Ритвельда; 4. Творческий путь Ханса Вегнера; 5. Творческий путь Арне Якобсена; 6. Творческий путь Алвара Аалто; 7. Творческий путь Ээро Сааринена; 8. Творческий путь Андре Кур Режа.	4	
6 Тема. Дизайн постмодерна	6.1 Поп-арт и Оп-арт в дизайне. Характерные черты. Представители в дизайне. Творчество Виктора Вазарели 6.2 Минимализм в дизайне. Характерные черты. Представители в дизайне. 6.3 Антидизайн. Характерные черты. Представители в дизайне. 6.4 Хай – тек и постиндустриализм. Характерные черты. Представители в дизайне. Самостоятельная работа студента: Подготовить реферат по предложенным темам: 1. Творческий путь Тадао Андо; 2. Творческий путь Йошио Танигучи; 3. Творческий путь Нормана Фостера; 4. Творческий путь Ричарда Роджерса; 5. Творческий путь Роя Лихтенштейна; 6. Творческий путь Питера Блейка; 7. Творческий путь Энри Уорхола; 8. Творческий путь Джетулио Альвиани 9. Творческие группы «Аркигрэм» и «Архизум» 10. Творческая группа «Мемфис»	8 4	
7 Тема. Дизайн метамодерна	7.1 Основные понятия и категории дизайна в метамодерне. Доминантные черты в дизайне метамодерна. Приемы формообразования в метамодерне.	6	

	7.2 Основные представители метамодерна в дизайне и их концепции. 7.3 Деконструктивизм в дизайне. Характерные черты и особенности. Представители в дизайне Самостоятельная работа студента: Подготовить реферат по предложенным темам: 1. Творческий путь Люка Тернера; 2. Творческий путь Захи Хадид; 3. Творческий путь Даниэля Либескинда 4. Творческий путь Йоджи Ямамото 5. Творческий путь Питера Эйзермана	2	
ИТОГО		78	

3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет №205 истории искусств, мировой культуры и традиционно-прикладного искусства для проведения лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы обучающихся.

Перечень основного оборудования: компьютер, с подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, стулья.

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы для проведения лекционных и практических занятий.

Перечень лицензионного программного обеспечения: антивирусная защита Avast, Windows, Microsoft Office

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Ковешникова Н.А. История дизайна. – 2-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2014.

Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время. Перевод с английского И.Д.Голыбиной. – М.: АРТ-РОДНИК, 2005.

Дополнительные источники:

Лавреньев А.Н. История дизайна: учебное пособие/ А.Н.Лавреньев. – М.: Гардарики, 2015. – 303с.

Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. Книга 1; М.: Архитектура-С, 2014. – 368с.

Михайлов С.М. История дизайна, том 1: учебник для вузов. – 2-е издание исправленное и дополненное; М.: «Союз дизайнеров России», 2014.

Интернет – ресурсы: <http://design-history.ru>

4. Контроль и оценка результатов учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований и рефератов.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь: - ориентироваться в исторических эпохах и стилях; - проводить анализ исторических объектов для дизайн-проектирования; - выполнять учебные и творческие задания (доклады, презентации и рефераты) Знать: - основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; - современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности.	Текущий контроль в форме: - устного опроса -реферата - доклада - презентации
ПК1. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.	
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность.	
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и	

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	