

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 № 1 от 21.04.2020

Зав.кафедрой

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СПИИ ВШНИ

О.В.Озерова

21.04.2020

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.В.07 Теория и история дизайна

Сергиев Посад

2020

1. 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.

2. 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

	Компетенции
ПК 1.3.	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 эффективность и качество.
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.

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
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	56
в том числе:	
практические занятия	
контрольные работы (тестирование)	
курсовая работа (проект) <i>(если предусмотрено)</i>	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	22
в том числе:	
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) <i>(если предусмотрено)</i>	-
Реферативная работа	6
Творческие задания	-
Подготовка презентационных материалов	-
Составление тезисов	-
Реферат	16
Итоговая аттестация дифференцированный зачет	

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

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	4	5
Раздел 1. История развития техники и дизайна.			
Тема 1.1. Введение. История дизайна – часть проектно-художественной деятельности.	Содержание учебного материала Дизайн – продукт культуры, инструмент культурного строительства, фактор, активно формирующий культуру. Понятие дизайна. Функция и форма. Характеристики дизайна. Практические занятия Самостоятельная работа обучающихся	4	1
Тема 1.2. На заре технической цивилизации.	Содержание учебного материала История развития техники и технологий. Предметный мир первобытного человека. Первые орудия труда. Первые понятия об удобстве. Изобретение лука и стрел.	4	2

Изобретение колеса и повозки.
Первые предметы быта из керамики.
Плетение и ткачество.
Литье металла. Первое массовое производство.
Разделение труда и обособление ремесла.

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала

Предметный мир Средневековья.
Цеховые объединения ремесленников.
Возникновение мануфактур.
Изобретение часов и мельницы. Теория машин.
Изобретение бумаги и развитие книгопечатания.

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.3. Ремесленное
производство в средние века.
Предпосылки создания
машинной техники.

Раздел 2.
Зарождение новой философии
формообразования.

4

2

Тема 2.1. Эпоха промышленной революции в Европе.

Научно-технические открытия и изобретения XVIII – XIX вв.

Содержание учебного материала

4

2

Индустриализация и механизация, обусловленные промышленной революцией в Британии в середине XVIII – первой трети XIX вв.

Научно-технические изобретения XVIII – XIX вв.

Внедрение в процесс производства станков.

Замена уникальных движений ремесленника воспроизводимыми, повторяющимися движениями машины.

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся

2

Выполнение реферата.

Примерные темы рефератов:

1. Понятие дизайна. Его роль в современном обществе.
2. Предметный мир первобытного человека.
3. Развитие техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте.
4. Развитие техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства в Античной Греции.
5. Развитие техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства в Римской Империи
6. Ремесленное производство в Средние Века.
7. Первые цеховые объединения ремесленников.
8. Возникновение и развитие мануфактур.
9. Научно-технические открытия и изобретения XIV – XVII вв.
10. Развитие техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства в

России X-XVIII вв.

11. Индустриализация и механизация производства Великобритании в середине XVIII – первой трети XIX вв.

12. Промышленная революция в Германии в XVIII – XIX вв.

13. Индустриализация и механизация производства во Франции в XVIII – XIX вв.

14. Развитие индустриального производства в США в XIX вв.

Содержание учебного материала

4

2

Первые всемирные выставки: Лондон (1761, 1767), Париж (1763), Дрезден (1765),

Берлин (1786), Мюнхен (1788), Санкт-Петербург (1828) и др.

Первая Всемирная промышленная выставка в Лондоне 1851 г.

«Хрустальный дворец» Дж. Пакстона.

«Дворец промышленности» и башня инженера Эйфеля на Всемирной выставке в Париже 1889 г.

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала

4

2

Теоретические воззрения Джона Рёскина.

Первые промышленные дизайнеры: Кристофер Дрессер, Петер Беренс, Михаэль Тонет.

Тема 2.2. Техника как искусство. Первые всемирные промышленные выставки.

Тема 2.3. Первые теории дизайна: Годфрид Земпер, Джон Рескин, Уильям Моррис.

Уильям Моррис и Движение «Искусств и ремесел» 1850-1914 гг.

Выставка в Лондоне 1889 год.

Готфрид Земпер. Его работы работы как архитектора и идеи как теоретика искусства.

Эстетическое движение 1870-1900 гг.

Практические занятия

№1. Выполнение зарисовок форм и предметов с стилистическими особенностями движения

«Искусств и ремесел» и Эстетического движения.

Самостоятельная работа обучающихся

2

Изучить стилистические и художественные особенности движения «Искусств и ремесел» и Эстетического движения на основе выполненных эскизов.

Содержание учебного материала

4

2

Расцвет русской инженерной школы на фоне художественного упадка архитектуры во второй половине XIX в.

Появление решетчатых инженерных конструкций типа металлических ферм. Гиперболы инженера Шухова.

Формирование стилистики русского авангарда – конструктивизма.

Движение художников за обновление художественной культуры. Абрамцевская и Талашкинская мастерские.

Тема 2.4. Русская инженерная школа на рубеже XIX – XX вв.

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся

4

Выполнение реферата.

Примерные темы рефератов:

1. Творчество дизайнера П.Беренса.
2. Творчество дизайнера К.Дрессера.
3. Теории Г.Земпера.
4. Идеи Дж.Рескина.
5. Творчество дизайнера и архитектора Ч. Эшби.
6. Творчество архитектора Э. У. Гудвина.
7. Гильдии и общества ремесел в Англии.
8. Всемирные промышленные выставки. История возникновения.
9. Русские инженеры конца XIX – начала XX вв.
10. Промышленные выставки в России конца XIX – начала XX вв.

Раздел 3.

Зарождение нового стиля на рубеже веков. Конец XIX – начало XX вв.

Тема 3.1. Поиск нового стиля в Европе. Ар-нуво. Модерн.

Содержание учебного материала

4

2

Возникновение нового стиля на рубеже XIX - XX вв. почти одновременно во многих европейских странах.

Возврат к функциональности, освобождение от излишков декора, обращение к национальным традициям – главная черта нового стиля.

Стилистические и художественные особенности модерна.

Пространственная концепция Ле Корбюзье, сформулировавшая принципы создания современной среды обитания человека, включающей

градостроительные структуры, архитектуру, предметный мир.

Ар Нуво во Франции.

Венский сецессион – модерн в Австрии и Бельгии. (1897-1920 гг.)

Югендстиль в Германии (1890-1910 гг.)

Стиль миссии (1890-1920 гг.) – американский модерн.

Русский модерн, его основные направления.

Практические занятия

№2. Выполнение зарисовок форм и предметов с стилистическими особенностями Ар Нуво и Югенстиль.

№3. Выполнение зарисовок форм и предметов с стилистическими особенностями Венского сецессиона, стиля миссии и русского модерна.

Контрольная работа (тестирование)

Самостоятельная работа обучающихся

2

Изучить стилистические и художественные особенности каждого направления модерна на основе выполненных эскизов.

Содержание учебного материала

4

2

Рост промышленного производства в США с 1860 по 1895 гг. США - второе место в мире после Англии.

Поиск новых форм американскими художниками и архитекторами, не

Тема 3.2. Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная школа.

обремененными вековыми традициями в области художественных стилей.

Чикагская архитектурная школа.

Творчество архитектора Л. Салливена.

Дома-прерии Ф.Л. Райта

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала

4

2

Создание в 1907 году в Мюнхене Германского Веркбунда в целях повышения качества промышленной продукции.

Объединение союзом ряда художественно-промышленных мастерских, небольших производственных и торговых предприятий, художников и архитекторов.

Переход от стиля «модерн» к современному промышленному дизайну.

Герман Мутезиус и его работа по популяризации нового искусства.

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала

Направления беспредметного творчества в советском искусстве начала XX

Тема 3.3. Первые идеи функционализма в Европе. Германский Веркбунд («производственный союз»).

Тема 3.4. Творчество в Советской России. Советский

дизайн или «Производственное искусство».

века.

Творчество В.Кандинского, В. Татлина и т.д.

Супрематизм Малевича.

Творчество Эль Лисицкого.

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся

4

Выполнение реферата.

Примерные темы рефератов:

1. Научные открытия и изобретения XIX века.
2. Стиль «Модерн». Предпосылки его возникновения.
3. Творчество Ле Корбюзье.
4. Творчество Луиса Комфорта Тиффани.
5. Архитектура Гауди – образец раннего модерна.
6. Творчество Обри Бердслея.
7. Творчество П. Беренса в АЭГ
8. Германский Веркбунд и его влияние на формирование дизайна.
9. Значение Чикагской школы для истории архитектуры.
10. Творчество Ф.Л. Райта.
11. Советское производственное искусство. Причины возникновения. Основные особенности.

Раздел 4.

Первые школы дизайна

Тема 4.1. Архитектурно-художественная школа

Содержание учебного материала

4

2

Продвижение теорий простоты и рациональности форм, основанных на их

БАУХАУЗ (1919-1933 гг.).
Педагогические принципы.

практической полезности .

Вальтер Гропиус – основатель школы БАУХАУЗ. Его деятельность как первого директора.

Ведущий педагогический принцип школы БАУХАУЗ – соединение обучения и ремесла.

Деятельность В. Кандинского, Иттена и П.Клее как преподавателей школы БАУХАУЗ.

БАУХАУЗ под руководством Мейера и Мис Ван дер Роэ. Архитектурные и интерьерные работы Мис Ван дер Роэ.

Практические занятия

№4. Выполнение зарисовок форм и предметов с стилистическими особенностями школы БАУХАУЗ.

Самостоятельная работа обучающихся

2

Изучить стилистические и художественные особенности школы БАУХАУЗ на основе выполненных эскизов.

Содержание учебного материала

4

2

ИНХУК (Институт художественной культуры (1920-1924 гг.), ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН) – школа по подготовке дизайнеров в СССР.

Учебные цели и структура мастерских.

Роль ВХУТЕМАСа в формировании дизайна (производственного искусства) в

Тема 4.2. Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) и Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН) (1920-1930).

Советской России.

Производственное искусство: теория и практика. Ярко выраженный социально-художественный характер производственного искусства.

Работы Родченко и Степановой.

Развитие советской архитектуры 1917 – 1933 гг.

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся

2

Выполнение реферата.

Примерные темы рефератов:

1. История возникновения школы БАУХАУЗ. Основатели школы.
2. История возникновения ВХУТЕМАС. Особенности подхода к обучению.
3. Творчество А. Родченко.
4. Творчество В.Ф. Степановой.
5. Развитие советской архитектуры 1917 – 1933 гг.

Раздел 5.

Дизайн в современном мире.

Тема 5.1. Современный дизайн в различных областях проектной деятельности.

Содержание учебного материала

4

2

Современный подход к функционализму.

Роль новых технологий в дизайне.

Современные дизайнерские группы и объединения.

Практические занятия

№5. Выполнение зарисовок форм и предметов современных дизайнерских групп
(Biomega, фабрика Moooi, Марсель Вандерс, Стефан Загмайстер и др.)

№6. Выполнение зарисовок форм и предметов современных дизайнерских групп
(Ронан и Эрван Буруллеки, Пол Ренд, Азуми, Studiobility и др.)

Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала

4

2

Роль истории дизайна в проведении предпроектного анализа при разработке дизайн-проектов.

Практические занятия

Контрольная работа (тестирование)

Самостоятельная работа обучающихся

4

Выполнение реферата.

Примерные темы рефератов:

1. Новые технологии в современном дизайне отрасли.

Тема 5.2. Роль истории дизайна в проведении предпроектного анализа при разработке дизайн-проектов.

3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета изобразительных искусств;

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект визуальных материалов (печатные репродукции, изображения в электронном виде, фильмы).

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

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

Дополнительные источники:

1. Лаврентьев А.Н. История дизайна: учеб. пособие / А.Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2015. – 303с.: ил.;
2. Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники. Книга 1; М: Архитектура-С, 2014.- 368с.
3. 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 освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь: - ориентироваться в исторических	Текущий контроль в форме:

эпохах и стилях; - проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования. • Выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, рефераты) Знать: - основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; - современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности.	Устный опрос Рефераты Доклады Контрольная работа Фронтальный опрос сообщения
ПК.1Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.	
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	
ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество	
ОК3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	
ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности	
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации	