

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Декан архитектурно-строительного факультета

А.И. Альбакасов

(подпись, расшифровка подписи)

"30" августа 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.Б.19 История дизайна»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Графический дизайн

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Оренбург 2016

798145

**Рабочая программа дисциплины «Б.1.Б.19 История дизайна» /сост.
О.О. Живаева. Оренбург: ОГУ, 2016.**

Рабочая программа предназначена студентам очной формы обучения по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн

© Живаева О.О., 2016
© ОГУ, 2016

Содержание

1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3 Требования к результатам обучения по дисциплине.....	5
4 Структура и содержание дисциплины	6
4.1 Структура дисциплины	6
4.2 Содержание разделов дисциплины	8
4.3 Практические занятия (семинары).....	9
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины	10
5.1 Основная литература	10
5.2 Дополнительная литература	10
5.3 Периодические издания	11
5.4 Интернет-ресурсы.....	11
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий	11
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
Лист согласования рабочей программы дисциплины	12
Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины	
Приложения:	
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

- изучение основных этапов в становлении дизайна как художественно-проектной деятельности человека;
- формирование знаний и представлений о специфике дизайна с момента зарождения до настоящего времени, о законах формообразования в дизайне;
- изучение форм и содержания дизайнерских поисков в истории человеческой цивилизации;

Задачи:

- представить основные этапы в становлении и развитии дизайна;
- дать характеристику ведущим школам и направлениям дизайна;
- представить ведущих представителей российского и мирового дизайна;
- показать взаимосвязь между функцией и формой в истории предметной культуры;
- представить причины изменения содержания и форм в дизайне;
- научить навыкам формального художественного анализа произведений и продуктов дизайна;
- развить культуру восприятия дизайн-объектов и эстетический вкус;
- научить использовать полученные историко-искусствоведческие знания в профессии, а именно научить:
 - умению аргументировать свои идеи и предложения;
 - логически рассуждать и выстраивать свою речь на поставленную профессиональную тему;
 - умению формулировать и ставить вопросы.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.Б.13 История искусств*

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины

Предварительные результаты обучения, которые должны быть сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины	Компетенции
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- сущность самостоятельной работы и механизмы ее саморазвития;- принципы и методику анализа произведений искусства;- основные концепции и их авторов по истории искусства;- типы и виды культурно-исторических источников и способы их изучения. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- организовывать собственный образовательный процесс;- планировать учебную работу при выполнении практических заданий, самостоятельном изучении разделов, работе с литературой, подготовке. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">- знанием о способах формирования и развития способности к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию как уникальной характеристики человека с высокой культурой.	ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- проблемы генезиса, хронологии и периодизации всемирной и отечественной истории искусств;- основные категории и понятия истории культуры и искусства;	ОК-10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Предварительные результаты обучения, которые должны быть сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины	Компетенции
<p>- локализацию основных этапов художественной культуры;</p> <p>- предпосылки становления, развития, угасания и смены художественно-исторических стилей;</p> <p>- особенности художественно-выразительного языка различных стилей искусства.</p> <p>Уметь:</p> <p>- различать художественно-исторические стили искусства, произведения того или иного стиля, периода, автора;</p> <p>- грамотно использовать профессиональную лексику;</p> <p>- обработать исходный текст – записать конспект, анализировать и систематизировать информацию в виде создания вторичного текста в форматах реферата, доклада, аннотации;</p> <p>- логически организовывать свою речь (письменную и устную);</p> <p>- анализировать и синтезировать информацию о взаимосвязи содержания и формообразующих элементов.</p> <p>Владеть:</p> <p>- профессиональной лексикой;</p> <p>- навыками устных выступлений;</p> <p>- техникой аргументации;</p> <p>- методикой сравнительного анализа произведений искусства и художественных стилей;</p> <p>- техникой написания научного текста в виде реферата.</p>	
<p>Знать:</p> <p>- пакет программ Microsoft Office (Word, Powerpoint и др.);</p> <p>- сайты по художественной культуре и онлайн-университетские образовательные программы;</p> <p>- требования ГОСТ по оформлению списка литературы и библиографических ссылок.</p> <p>Уметь:</p> <p>- различать в информации факты, аргументы и мнения, описания и объяснения;</p> <p>- формулировать проблему и ключевые слова в прочитанном материале;</p> <p>- обработать исходный текст – записать конспект, анализировать и систематизировать информацию в виде создания вторичного текста в форматах реферата, доклада;</p> <p>- логически организовать свою речь (письменную и устную);</p> <p>- создавать презентации в формате Powerpoint.</p> <p>Владеть:</p> <p>- навыками искусствоведческого анализа формы и средств выразительности;</p> <p>- компоновкой материала с учетом основных законов композиционного расположения.</p>	<p>ОПК-7 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий</p>

Постреквизиты дисциплины: *Б.1.В.ОД.2 Проектирование в графическом дизайне, Б.1.В.ОД.3 История, теория и методология графического дизайна*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - библиотечные ресурсы по истории искусства и дизайна; - авторов работ по истории дизайна и их концепции; - пакет программ Microsoft Office (Word, Powerpoint и др.). <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать проблему и ключевые слова в прочитанном материале; - анализировать информацию, выявляя в ней главную тему, аргументы; - обработать исходный текст – записать конспект, анализировать и систематизировать информацию в виде создания вторичного текста в форматах реферата (письменная научная речь), доклада (устная научная речь). <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поиском информации по теме курса для подготовки к практическим занятиям и промежуточной аттестации; - навыками по созданию и оформлению презентации в формате Powerpoint. 	<p>ОПК-7 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий</p>
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональную лексику; - этапы становления и логику развития дизайна как художественно-проектной культуры; - достижения научно-технического прогресса; - специфику дизайн-деятельности; - конструктивные, функциональные, эстетические компоненты в дизайне. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять постановку проблемы, выделить цели и задачи в изучении исторического или современного материала; - формулировать цели и задачи дизайн-деятельности на историческом материале; - анализировать этапы творческой деятельности выдающихся дизайнеров, реализацию поставленных ими целей и воплощение идей; - обработать информацию по заданной теме в виде создания вторичного текста. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками аргументации и ведения дискуссии; - навыками искусствоведческого анализа и характеристики дизайн-объектов; - техникой анализа конструкции и композиции в произведениях дизайна. 	<p>ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи</p>

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	7 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	108

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	7 семестр	всего
Контактная работа:	50,25	50,25
Лекции (Л)	34	34
Практические занятия (ПЗ)	16	16
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа: - выполнение расчетно-графического задания (РГЗ); - написание реферата (Р); - самостоятельное изучение разделов (перечислить); - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий); - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к коллоквиумам; - подготовка к рубежному контролю и т.п.)	57,75	57,75
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	диф. зач.	

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Введение в историю дизайна.		4	2		3,75
2	Протодизайн: из истории предметного мира доиндустриальных цивилизаций.		4	2		8
3	Зарождение дизайна как нового вида художественного-проектной деятельности в эпоху промышленной революции к. XVIII- XIX вв. Первые теории дизайна.		4	2		8
4	Дизайн начала XX в. От модерна к авангарду.		4	2		10
5	У истоков функционализма. Модернизм и становление дизайна как профессиональной деятельности. Дизайн-образование в России и Германии 20-х годов XX в.		6	2		10
6	Развитие дизайна в середине XX в. – национальные модели дизайна после второй мировой войны.		6	4		10
7	Дизайн постиндустриального общества. Современные тенденции мирового и отечественного дизайна.		6	2		8
	Итого:	108	34	16		57,75
	Всего:	108	34	16		57,75

4.2 Содержание разделов дисциплины

№ 1 Введение в историю дизайна

Понятие дизайна. Многообразие определений дизайна. Проблема точки отчета в истории дизайна. Специфика проектно-художественной деятельности. Цели и задачи, значение дизайна в современном обществе. Виды дизайнерской деятельности.

№ 2 Протодизайн: из истории предметного мира доиндустриальных цивилизаций

Способность человека к художественно-проектной и конструкторской деятельности. Основные функции вещи. Протодизайн и технологии цивилизаций древнего мира. Особенности ремесленного метода проектирования и изготовления вещей. Изобретения Средневековой культуры. Картина мира и инженерные проекты эпохи Возрождения. Часовые механизмы.

№3 Зарождение дизайна как нового вида художественно-проектной деятельности в эпоху промышленной революции к. XVIII- XIX вв. Первые теории дизайна

Промышленная революция в Европе. Индустриализация производства в Британии к. XVIII – нач. XIX в. Массовое производство и мануфактуры. Инженерная и изобретательная деятельность в России XVIII в. – А. Нартов.

Первые Всемирные промышленные выставки XIX в. и их роль в становлении дизайна. Кризис эстетического качества изделий массового производства. Проблемы формообразования в условиях массового производства. Первые теории дизайна. «Практическая эстетика» Г. Земпера, машиноборческие идеи Дж. Рескина и «Движение искусств и ремесел» У. Морриса. Рождение фотографии. Возможности фотоателье - театр и галерея.

Художественно-промышленное образование. Подготовка профессиональных кадров в России: Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам гр. Строгонова (Москва) и Училище технического рисования как начальная школа по подготовке художников для ремесел и мануфактур бар. А.А. Штиглица. Программа и принципы обучения: стиль, стилизация, орнамент. Роль рисунка в образовании ремесленника. Ремесленные мастерские – Абрамцево и Талашино.

№4 Дизайн начала XX в. От модерна к авангарду

Модерн – последний большой стиль рубежа XIX – нач. XX веков. Общая характеристика стиля, истоки стиля. Формообразование модерна, стилевые разновидности модерна – интернациональная или флореальная, абстрактно-геометрическая или конструктивная. Национальные разновидности модерна. Развитие индустриального дизайна, освоение и разработка в стиле модерн новых материалов, технологий, конструкций. Зарождение идей функционализма, переход к геометризации форм, создание «Веркбунда». П. Беренс - первый индустриальный дизайнер.

Общая характеристика авангарда первой четверти XX в. Кубизм как проектирование действительности на основе геометрического начала в форме. Футуризм как проектирование будущего в образах движения и скорости через симультанизм (одновременность в передаче и восприятия поступательного движения на плоскости), роль динамического начала. Абстракционизм – создание чистой формы в искусстве, беспредметное искусство. Первоэлементы формы. Геометрический (супрематизм, неопластицизм) и эмоциональный (В. Кандинский) абстракционизм. Цветоформа в супрематизме. Универсальность супрематического языка.

Связь авангарда и дизайн-деятельности. УНОВИС и ИНХУК. Научно-художественные эксперименты.

№5 У истоков функционализма. Модернизм и становление дизайна как профессиональной деятельности. Дизайн-образование в России и Германии 20-х годов

Два основных направления в дизайне 1920-х годов – функционализм и конструктивизм. Утилитарная функциональность как источник формообразования, чистая форма без орнамента, геометрическое основание, энергия «прямых углов». Конструктивизм Теория конструктивизма. Абстрактные конструкции. Становление дизайн-образования. Первые школы дизайна: Россия–Германия. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИИН – БАУХАУС.

ВХУТЕМАС – первая школа дизайна в СССР. История школы, методы преподавания (пропедевтические курсы). Факультеты подготовки специалистов – художников-конструкторов. Советский дизайн на выставке 1925 г. в Париже. Производственное искусство 20-30-х годов и выставка 1925 г. В Париже. Варвара Степанова. Любовь Попова. Надежда Ламанова.

Баухауз – история создания и деятельность школы. Художественная программа, пропедевтические курсы Й. Иттена. Идеи функциональности вещи и принципы геометрического формообразования. Театральная деятельность студентов.

Предвоенный дизайн 30-х годов (Америка, СССР, Германия). Арт-деко во Франции и Америке. Стримлайн и аэрофиль Америки.

№6 Развитие дизайна в середине XX в. - национальные модели дизайна после второй мировой войны

Скандинавский функционализм. Эстетика дома, материалы, дизайнеры. Американская модель дизайна. Совет по технической эстетике. Основание ИКСИД. Итальянский дизайн – особенности. Высокие технологии и традиции в дизайне Японии. Советский дизайн – мечты и реальность, деятельность ВНИИТЭ.

№7 Дизайн постиндустриального общества. Современные тенденции мирового и отечественного дизайна

Идеи постмодернизма. Отрицание функционализма, цитатность, рефлексия. Ироничное переосмысление приемов прошлого, игровое начало, интертекстуальность.

Деконструктивизм. Антидизайн и ре-дизайн. Студия «Алхимия». Группа «Мемфис». Стили высоких технологий – хай-тек и хай-тач. Пионеры цифрового дизайна. Современный мировой и отечественный дизайн.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Характеристика особенностей проектно-художественной деятельности (на конкретных примерах). Специфика деятельности в графическом, средовом дизайне, дизайне костюма.	2
2	2	Изобретения эпохи Средневековья: часовой механизм, оптика, печатный станок и др.	2
3	3	Движение искусств и ремесел и деятельность фирмы «Моррис и К» - возрождение ремесленного способа производства.	2
4	4	Ар-нуво в творчестве художников школы «Нанси». Рене Лалик – ювелирный мастер модерна. Луис Комфорт Тиффани - изделия из цветного стекла (витражи, абажуры светильников, вазы). Поиск новых технологий.	2
5	5	Пропедевтические курсы в Баухаусе - виды упражнений на изучение формы и материалов в методике Й. Иттена. Идеи и проекты Ле Корбюзье.	2
6-7	6	Скандинавский дизайн интерьера второй половины XX века: простота, минимализм, функциональность (финские дизайнеры: А. Аалто, Ээро Сааринен; датские дизайнеры: Арне Якобсен, Вернер Пантон; шведский дизайн: фирма ИКЕА). Фирменный стиль «Олливетти». Автомобильный и мебельный дизайн ВНИИТЭ – экспериментальные проекты.	4
8	7	Антифункциональные идеи и их воплощение в ре-дизайне. Творчество итальянских групп «Алхимия» и «Мемфис».	2
		Итого:	16

4.4 Темы для самостоятельного изучения (по разделам)

№1 *Дизайн и мода. Дизайн и современные материалы и технологии.*

№2 *Первые орудия труда и механизмы. Лук и стрелы. Колесо и повозка. Плетение и ткачество. Первые бытовые предметы из керамики. Литье из металла.*

№3 *Изобретение челнока-самолета и прялки Дженни. Начало промышленной революции. Двигатель Джеймса Уатта. Научные открытия и технические изобретения XIX в.: фотография, радиоволны и телеграф. Всемирные промышленные выставки в Париже и Нижнем Новгороде во второй половине XIX века. Русская инженерная школа рубежа XIX начала XX вв. Изобретения В. Шухова.*

№4 *Русский графический модерн и неорусский стиль. Лев Бакс и его вклад в развитие русского и мирового модерна. Иван Билибин и Билибинский стиль. Русский футуризм. Принципы создания будетлянской книги.*

№5 *Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная школа. Френк Ллойд Райт. Адольф Лоос – как источник европейского функционализма. Производственное искусство. Оформление революционных праздников. Особенности дизайна 1930-х годов в СССР: городской, транспортный дизайн, проектирование метро.*

№6 *Итальянский послевоенный дизайн («Картель». Джорджио Армани. Джанни Версаче. Джанфранко Ферре). Французский послевоенный дизайн (Жак Вьено. Роже Таллон. Филип Старк).*

№7 *Дизайнеры постмодерна. Италия – Микеле де Лукки, Матео Тун. Германии – Хармут Эслингер, Англии- Жаспер Моррисон, Борек Чипек. Японский - Исаму Ногучи. Широ Курамата.*

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Михайлов С.М. История дизайна: учебник для вузов / С. М. Михайлов. - М.: Союз дизайнеров, 2002. Т. 1: Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности. - 2002. - 270 с.
2. Михайлов С. М. История дизайна: учебник для вузов / С. М. Михайлов. - М.: Союз дизайнеров, 2003. Т. 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества. - 2003. - 270 с.
3. Смирнова Л.Э. История и теория дизайна: учебное пособие [Электронный ресурс] Красноярск: СФУ, 2014. 224 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435841

5.2 Дополнительная литература

1. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть [Электронный ресурс]. М.: Европа, 2006. 320 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=44829
2. Иттен И. Искусство формы. М.: 2001. 136 с.
3. Иттен И. Искусство цвета. 2-е изд. М.: 2001, 96 с.
4. Лаврентьев А.Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов. – М., 2006. – 303 с.
5. Муртазина С.А., Хамматова В.В. История графического дизайна и рекламы: учебное пособие. [Электронный ресурс]. Казань: Издательство КНИТУ, 2013. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259068
6. Хан-Магомедов С. О. ВХУТЕМАС. М., 1995.
7. Хан-Магомедов С. О. Конструктивизм - концепция формообразования. - М., 2003.
8. Хан-Магомедов С. О. Пионеры советского дизайна. - М., 1995.
9. Хрестоматия по дизайну: учебное пособие для вузов / Сост. Г. Вершинин, Е. Меленьев. Тюмень, 2005. 1056.

5.3 Периодические издания

Журналы: Архитектура. Строительство. Дизайн; Domus; Идеи вашего дома; Интерьер и дизайн; КомпьюАрт; Ландшафтная архитектура. Дизайн; Ландшафтный дизайн; Лучшие интерьеры; Эксперт-вещь.

5.4 Интернет-ресурсы

<http://www.edu.ru/> (Федеральный портал «Российское образование»)

<http://www.3dc.ru/magazines> - Сайт по журналам по дизайну

<http://www.archvestnik.ru> - Журнал по архитектуре, градостроительству и дизайну.

<http://www.arhivovosti.ru/> - Интернет-журнал об архитектуре и дизайну

[http:// www.idh.ru](http://www.idh.ru) - Интерьер, дизайн интерьера, дизайн дома, обустройство и оформление интерьера.

<http://www.designet.ru/> - Портал новостей, событий мероприятий российского дизайна, видео-лекторий

<http://www.design-prom.com/> - Промышленный дизайн

<http://www.vom.ru> – Все о мебели

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

- операционная система MS Windows
- пакет настольных приложений MS Office

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Ноутбук для руководителя, мультимедиа проектор, разрешением не ниже 1920x1080 точек, проекционный экран, диагональю не менее 2,5 м.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

ЛИСТ

согласования рабочей программы

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

код и наименование

Профиль: Графический дизайн

Дисциплина: Б.1.Б.19 История дизайна

Форма обучения: очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Год набора 2016

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры

Кафедра дизайна

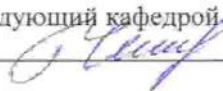
наименование кафедры

протокол № 1 от "29" август 2016 г.

Ответственный исполнитель, заведующий кафедрой

кафедра дизайна

наименование кафедры

О.Б. Чепурова

подпись

расшифровка

подписи

Исполнители:

О.О. Живаева

старший преподаватель

должность

подпись

Живаева О.О.

расшифровка

подписи

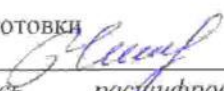
СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

код наименование

личная подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

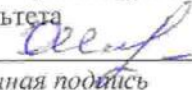
Т.В. Истомина

личная подпись

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

О.Н. Шевченко

расшифровка подписи

Рабочая программа зарегистрирована в ОИОТ ЦИТ

Начальник отдела информационных образовательных технологий ЦИТ

Е.В. Дырдина

личная подпись

расшифровка подписи