

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра дизайна интерьера

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.07 «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА»**

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль программы «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Автор(ы): канд. искусствоведения, Т.Б. Михайлова
доцент

Одобрена на заседании кафедры дизайна интерьера. Протокол от «27» октября 2022 г. №3.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

Екатеринбург
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История и теория дизайна»: ознакомление студентов с историей развития техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства доиндустриальных цивилизаций Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, стран Западной Европы и России от Средневековья до рубежа XIX-XX веков, процессами становления и развития промышленного дизайна (в странах Западной Европы, США, Японии и России) в XX веке.

Задачи:

- раскрыть закономерности развития проектной деятельности как самостоятельного вида художественного творчества;
- вооружить студента необходимыми для его будущей работы профессиональными знаниями о закономерностях формообразования, художественных приемах и средствах, общих для самых разных эпох и культур;
- развить психофизиологические и интеллектуальные качества личности;
- духовно-нравственное, трудовое и эстетическое воспитание средствами архитектуры, искусства, дизайна;
- овладение знаниями, умениями и навыками в области дизайна;
- развитие познавательной деятельности, воспитание активной жизненной позиции, любви к своей профессии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История и теория дизайна» относится к обязательной части учебного плана.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в своей профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода;
- ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов; участвовать в научно-практических конференциях.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Закономерности освоения человеком окружающей деятельности, направления и формы эстетической деятельности;

32. Историю ремесленного производства и художественно-конструкторской деятельности в России;

33. Особенности развития материальной культуры; ;

34. Особенности развития отечественного дизайна;

35. Особенности современного дизайна.

Уметь:

У1. Анализировать объект дизайн-проектирования.

Владеть:

В1. Теоретическими основами, основными положениями и современными методами дизайнерского проектирования.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.), семестр изучения – 2, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	2 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108
Контактная работа, в том числе:	36
Лекции	18
Практические занятия	18
Самостоятельная работа студента	72
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	2 сем.

*Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Определение дизайна как формальной деятельности и как составного элемента экономической системы. Социально-экономические корни дизайна.	2	36	6	6	-	24
2. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху древних цивилизаций	2	36	6	6	-	24
3. Место дизайна в современной культуре. Проектная культура	2	36	6	6	-	24

*Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Определение дизайна как формальной деятельности и как составного элемента экономической системы. Социально-экономические корни дизайна.

1.1. Истоки дизайнерской деятельности, ее эволюция в развитии экономической системы общества

Истоки дизайнерской деятельности, ее эволюция в контексте развития экономической системы общества с периода древности по двадцатый век включительно.

1.2. Дизайнерская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека

Анализ предметного окружения человека как фактора быта, определенной культуры мировоззрения. Предметное окружение как система объектов дизайн-проектирования.

1.3. Структура процесса удовлетворения потребностей

Исследование технико-экономических действий в процессе удовлетворения потребностей человека. Хозяйственное прогнозирование. Прогнозирование капиталовложений. Проектирование, конструирование, производство, эксплуатация и удовлетворение потребностей.

Раздел 2. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху древних цивилизаций

Предметное окружение человека как фактор быта определенной мировоззренческой культуры на протяжении основных вех исторического развития общества.

2.1. Ремесленное производство в Древнем Египте (Древнее, Среднее, Новое царства)

История развития ремесленного производства в Древнем Египте (Древнее, Среднее, Новое царства), на примере костюма (одежды, прически, украшений). Бытовая утварь, мебель, элементы интерьера. Знаковые формы. Элементы социокультурного окружения.

2.2. Ремесленное производство в Древней Греции (Крито-микенская культура, период греческой Архаики, период Классики)

История развития ремесленного производства в Древней Греции (Крито-микенская культура, период греческой Архаики, период Классики) на примере костюма (одежды, прически, украшений). Бытовая утварь, мебель, элементы интерьера. Знаковые формы. Элементы социокультурного окружения.

2.3. Ремесленное производство в Древнем Риме

История развития ремесленного производства в Древнем Риме на примере костюма (одежды, прически, украшений). Бытовая утварь, мебель, элементы интерьера. Знаковые формы. Элементы социокультурного окружения.

2.4. Формирование духовно-материальной культуры в эпоху Средневековья:

История формирования духовно-материальной культуры в эпоху Средневековья на примере костюма (одежды, прически, украшений). Бытовая утварь, мебель, элементы интерьера. Знаковые формы. Элементы социокультурного окружения в периоды:

- раннего Средневековья (период образования варварских королевств на территории Европы);
- в эпоху Раннего Средневековья (период Каролингского государства);
- в Романскую эпоху;
- в эпоху Готики.

2.5. Формирование духовно-материальной культуры в эпоху Возрождения

2.6. Формирование индустриальной цивилизации в период Нового времени в Европе.

Появление новых элементов промышленного интерьера, зародившегося в эпоху промышленного переворота в Европе и получившего свое развитие в XX столетии.

2.7. Теоретические концепции возникновения и становления дизайна. Становление дизайна.

Эстетика Г. Земпера. Теоретические концепции Д. Рескина, У. Морриса, У. Крайн, Л. Салливен, Франка Ллойда Райта. Дальнейшее развитие дизайна – Веркбунд. П. Берне и компания. Взаимодействие промышленности и культуры во Франции. Русская инженерная школа в контексте развития мирового дизайна. Немецкий функционализм и Баухауз. Проблема дизайна в английской теории искусств. Концепции «машинного искусства» и промышленного дизайна в США.

Дизайн зарубежных стран

Дизайн США. Особенности становления культуры Америки. Мировой экономический кризис и его роль в становлении и развитии дизайна, особенности и направленность американского дизайна.

Дизайн в Германии. От ремесленничества к дизайну. Истоки дизайн-образования в Германии и его влияние на формирование, и направленность дизайн-деятельности. Союз промышленников и дизайнеров. «Новый» немецкий дизайн.

Дизайн Италии. Особенности становления и развития дизайна в Италии, многообразие течений и стилей. Антидизайн, контрдизайн. Становления дизайн-образования в Италии. Современный дизайн: его отличительные характеристики.

Дизайн в Японии. Истоки дизайна. Синтез традиционализма и европейского дизайна. Асимметричность, модульность, антропологический расчет и традиции функционализма в Японской архитектуре и влияние этих принципов на развитие дизайна. Особенности становления дизайн-образования в Японии. Авангардная роль японского дизайна.

Дизайн Англии и Франции. Традиции Англии и их влияние на развитие дизайна. Функциональность промышленных изделий как ведущий критерий их оценки и отбора во Франции и Англии. Деятельность Ф. Кирэна – знаменитого французского дизайнера.

2.8. Ремесленное производство и художественно-конструкторская деятельность в России. Особенности развития, материальной культуры в России, начиная с периода раннефеодального Киевского государства и заканчивая архитектурно-художественным стилем "функционализм" в XX столетии.

Раздел 3. Место дизайна в современной культуре. Проектная культура

3.1. Место дизайна в современной мировой культуре

Обобщенная система современной мировой культуры. Культура, цивилизация и современный дизайн. Наука, искусство и дизайн. Проектность – стилевая черта современности. Проектная культура. Проблемы отечественного и зарубежного дизайна. Социально-экономическое происхождение дизайна в условиях промышленного переворота и как следствие – массовое производство товаров, рассчитанных на самые широкие слои населения. Место дизайна в современной мировой культуре; функциональность и рациональность как одна из основных позиций философии дизайна. Достижение максимального эффекта при

минимальных затратах. Роль дизайна при формировании кардинально новых изделий для широких кругов потребителей.

3.2. Виды дизайна

Сферы человеческой деятельности, представленные новыми видами дизайна:

- дизайн одежды и прически,
- графический и ландшафтный дизайн,
- фото - и фитодизайн,
- веб-дизайн.

Основные характеристики, особенности проектной деятельности в рамках каждого направления.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Асфари, Зарина. История искусства для развития навыков будущего: Девять уроков от Рафаэля, Пикассо, Врубеля и других великих художников / 3.

Асфари ; [предисл. А. Г. Асмолова]. - Москва : Альпина Паблишер, 2022. - 384 с. : ил., фот.

2. Кухта, М. С. История дизайна : учебное пособие для СПО / М. С. Кухта. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 100 с. — ISBN 978-5-4488-0076-4, 978-5-4497-0172-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86508.html>.

3. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники : учебное пособие : в 4 частях / Т.Ю. Захарченко. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 1 — 2019. — 44 с. — ISBN 978-5-9765-2160-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/125331>

4. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники : учебное пособие : в 4 частях / Т.Ю. Захарченко. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 2 — 2019. — 60 с. — ISBN 978-5-9765-2161-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/125332>

5. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники : учебное пособие : в 4 частях / Т.Ю. Захарченко. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 3 — 2019. — 71 с. — ISBN 978-5-9765-2162-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/125333>

6. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники : учебное пособие : в 4 частях / Т.Ю. Захарченко. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 4 — 2019. — 104 с. — ISBN 978-5-9765-2163-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/125334>

6.2 Дополнительная литература

1. Пигулевский, В. О. Дизайн и культура [Текст] = Design & culture / В. Пигулевский. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. - 313 с.

2. Хамматова В. В., Салахова А. Ф., Вильданова А. И. Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века : учебное пособие. - Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. - 112 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61967>.

Программное обеспечение:

1. Офисная система Office Professional Plus.
2. Операционная система Windows.
3. Программное обеспечение для управления проектами Project.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа с мультимедийным оборудованием.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещения для самостоятельной работы.