

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение татарской филологии и культуры имени Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности КФУ
Проф. Таюрский Д.А.

"__" _____ 20__ г.

Программа дисциплины
История и теория дизайна Б3.В.2.4

Направление подготовки: 051000.62 - Профессиональное обучение (дизайн интерьера)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Еманова Ю.Г.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салахов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры No ____ от "____" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации
(отделение татарской филологии и культуры имени Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__ г

Регистрационный No

Казань
2016

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Еманова Ю.Г. Кафедра дизайна и национальных искусств отделение татарской филологии и культуры им.Г.Тукая ,
Juliana.Emanova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины "История и теория дизайна" являются - формирование у студентов профессиональных знаний и умений в области основных направлений дизайна, изучение процесса становления дизайна как вида профессиональной деятельности в контексте истории мировой материально-художественной культуры, его культурно-исторических и социально-экономических предпосылок, целей, средств и методов дизайнерской деятельности, дать студентам общее представление о месте дизайна в современном обществе.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.2 Профессиональный" основной образовательной программы 051000.62 Профессиональное обучение (дизайн интерьера) и относится к вариативной части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3, 4 семестры.

Б.2.2.2/1 "История дизайна" является дисциплиной модуля "Проблемы и тенденции развития культуры, искусства и дизайна" и одной из вариативных учебных дисциплин профессионального цикла федерального блока государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В курсе "История и теория дизайна" формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников.

Концепция курса ориентирует студентов на освоение комплекса видов профессиональной деятельности, в числе которых: учебно-профессиональная деятельность; научно-исследовательская; образовательно- проектировочная, организационно-технологическая, обучение по рабочей профессии.

Курс связан с такими дисциплинами как "Философия", "Мировая художественная культура", "История изобразительного искусства", "Материальная культура народов мира", "Современные проблемы изобразительного искусства и дизайна", "История и современные проблемы искусства интерьера", "Тенденции развития культуры и искусства" и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-6 (общекультурные компетенции)	стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- историю возникновения, развития и смены стилей разных эпох.
- историю становления и эволюции дизайна (мировой и отечественный опыт).
- теоретические концепции западного и отечественного дизайна.
- основы специальной терминологии в пределах программы;
- классификацию основных видов дизайна;

- основные этапы в истории развития и ведущие направления современного художественного проектирования;
- творчество выдающихся представителей зарубежного и российского дизайна.

2. должен уметь:

- охарактеризовать специфику дизайнерской деятельности;
- грамотно излагать ее теоретические основы, различать отдельные виды дизайна;
- ставить задачи, связанные с информационной поддержкой всех областей дизайна;
- адаптировать к дизайнерской деятельности новые достижения информационных технологий;
- свободно ориентироваться в предметном содержании курса
- использовать полученные знания для более глубокого освоения смежных дисциплин, практической работы в курсовом и дипломном проектировании.

3. должен владеть:

- способами ознакомления с достижениями мирового дизайна

общекультурные компетенции (ОК):

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15).

профессиональные компетенции (ПК):

- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3);
- способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4);

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными документами на практике (ПК-5);
  - ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия (ПК-6).
- специальные компетенции (СК):
- готов использовать по истории и теории изобразительного искусства и дизайна в практической и профессиональной деятельности (СК- 1)
  - знает основные этапы развития истории изобразительного искусства и дизайна, ориентируется в стилях и направлениях в искусстве (СК-2).
  - готов к толерантному и уважительному отношению к историческому наследию и художественно-культурным традициям русского, татарского и других народов, участию в разработке и проведении художественных выставок, к творческой работе в многонациональном коллективе (СК-3)
  - готов к созданию высокохудожественных творческих работ с использованием различных художественных материалов, образцов, изделий народного декоративно-прикладного искусства (СК-4)
  - владеет современными информационными технологиями, навыками работы в различных графических редакторах (CorelDraw, PhotoShop, 3d Max и т.д.), необходимыми для решения конкретных художественно-дизайнерских задач (СК-5)

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Определение дизайна, как формальной деятельности и как составного элемента экономической системы.	2		1	0	0	

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
2.	Тема 2. Дизайн в системе культуры. Философские категории искусства. Место дизайна в системе пространственных искусств. Техническая эстетика как научная дисциплина. Дизайн и культура общества. Дизайн как категория эстетической деятельности и художественная коммуникация. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-экономические функции дизайна.	2		1	0	0	
3.	Тема 3. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху ремесленного производства древних цивилизаций. Художественные особенности архитектуры и интерьеров и предметов быта Древнего Египта.	2		1	0	0	
4.	Тема 4. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Античности. Христианское строительное искусство. Духовно-материальная культура Византии.	2		1	0	0	письменное домашнее задание
5.	Тема 5. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья. Развитие ремесла и техники в эпоху Возрождения.	3		2	0	0	

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
6.	Тема 6. Европа в новое время. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв. Народное искусство и ремесло.	3		2	0	0	письменное домашнее задание
7.	Тема 7. Зарождение дизайна как новой универсальной творческой профессии. Промышленный переворот XIX в. Примитивность форм промышленной продукции Промышленные выставки XIX в. и их вклад в развитие дизайна. Первые теории дизайна: Дж. Рёскин. Г. Земпер. Ф. Рёло.	3		4	0	0	
8.	Тема 8. Особенности развития материальной культуры в России в 20-в. Россия в международных промышленных выставках. Проблемы художественно-промышленного образования в России XIX - начала XX в. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИИ. Смена стиля на рубеже XX века.	4		2	0	0	письменное домашнее задание
9.	Тема 9. Развитие дизайна в XX в. Становление промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна. Раймонд Лоуи - пионер коммерческого дизайна Дизайн в США в послевоенные годы	4		2	0	0	письменное домашнее задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
10.	Тема 10. Современные стилевые направления. Хай - тек. Кантри. Традиционный. Контемпорари. Эко-стиль. Арт-повери. Авангардный дизайн. Явление трансформинга. Интерактивный дизайн. Основные характеристики и объективные особенности.	4		2	2	0	
11.	Тема 11. Социально-экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре	4		2	2	0	
	Тема . Итоговая форма контроля	4		0	0	0	экзамен
	Итого			20	4	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Определение дизайна, как формальной деятельности и как составного элемента экономической системы.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Определение дизайна, как формальной деятельности и как составного элемента экономической системы. Специфика дизайна. Основные понятия и определения. Виды дизайна. Понятие ?стиль?. Место дизайна в экономической системе.

Тема 2. Дизайн в системе культуры. Философские категории искусства. Место дизайна в системе пространственных искусств. Техническая эстетика как научная дисциплина. Дизайн и культура общества. Дизайн как категория эстетической деятельности и художественная коммуникация. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-экономические функции дизайна.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

. Развитие ремесла и техники в эпоху средневековья. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Раннего средневековья (дороманский период V-X вв). Каролингское Возрождение - расцвет культуры, культурный подъем, относящийся к эпохе императора ?Священной Римской империи? Карла великого и в королевствах династии Каролингов. Оттоновское искусство. Романский период (X-XII вв.) В создании более крупных и величественных построек, чем во времена раннего средневековья, складывается синтез пластических искусств, в котором архитектура подчиняет единой образной задаче живопись и скульптуру. Готический период (XII-XV вв). Кроме культового строительства дальнейшее развитие в период готики (особенно высокой и поздней) получила городская жилая и дворцовая архитектура, появились новые, не известные ранее типы зданий: ратуши, дворцы Правосудия, странноприимные дома.

Тема 3. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху ремесленного производства древних цивилизаций. Художественные особенности архитектуры и интерьеров и предметов быта Древнего Египта.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Развитие ремесла и техники в эпоху Возрождения. Рациональный характер формообразования. Социальное положение художника.

Тема 4. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Античности. Христианское строительное искусство. Духовно-материальная культура Византии.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Европа в новое время. Первые мануфактуры в Италии в XIV в. В конце XV - начале XVI в. мануфактуры создавались в Германии, Англии, Нидерландах, Франции. В XVI-XVII вв. суконные и шелковые, оружейные и стекольные, оптические и другие мануфактуры были распространены во всех европейских странах. В России первые мануфактуры появились в XVII в. Наиболее быстрыми темпами мануфактурное производство в России стало развиваться в начале XVIII в., а широкое развитие мануфактуры получили в XVIII - первой половине XIX в. Барокко XVI-XVIII вв. Создание иллюзии движения архитектурных масс, запутанности форм, различных пространственных эффектов. Рококо - середина XVIII в. (1723-1774) Парадные дворцовые ансамбли сменяются сооружениями более интимного, камерного характера, с уютными изящными интерьерами. Черты и особенности стиля Шинуазри. Классицизм - вторая половина XVIII в.

Тема 5. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья. Развитие ремесла и техники в эпоху Возрождения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности стиля Ампира. Франция - последние годы XVIII-и начальный период XIX века.

Тема 6. Европа в новое время. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв. Народное искусство и ремесло.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности развития материальной культуры в России в XX в. Россия в международных промышленных выставках. Проблемы художественно-промышленного образования в России XIX - начала XX в. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Смена стиля на рубеже XX века. Комплексные художественные объединения и организации. Стремление создать эстетически полноценную предметную среду для широких слоев населения, внести в массовые виды труда художественно-творческое начало требовало художников, ориентированных на сферу промышленности. Новый стиль. Пионеры Советского дизайна. Степень красоты изделия определяется степенью соответствия его формы его функции. Эстетика целесообразности? Оказывается, таким образом, обратной стороной крайнего, доведенного до своих последних пределов абстрактного формализма. Середина века. Самая важная цель дизайна - заставить звонить кассу, выбивающую чеки. Дизайн является хорошим в той степени, в какой он способствует сбыту. 50-70-е годы. Все более ясно понимается роль дизайна в повышении качества продукции. Оливетти?. Браун?. Международный Совет Организаций Индустриал Дизайна (ИКСИД) 1957г. 80-90-е годы в Советском Союзе. Союз дизайнеров СССР (1987). Московская выставка "Дизайн США" (сентябрь 1987). 80-90-е годы на международном уровне. Бум рутинных покупок? по необходимости? оставлен далеко позади новым рынком - рынком удовольствия?, рынком эмоциональных покупок?.

Тема 7. Зарождение дизайна как новой универсальной творческой профессии. Промышленный переворот XIX в. Примитивность форм промышленной продукции. Промышленные выставки XIX в. и их вклад в развитие дизайна. Первые теории дизайна: Дж. Рёскин. Г. Земпер. Ф. Рёло.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Отечественное искусство последнего десятилетия достаточно многообразно. За этот период рядом с официальным искусством шел процесс легализации различных неформальных объединений. Андеграунд не только вошел в отечественную художественную жизнь, но и стал чуть ли не элитарным видом искусства, о котором говорят с придыханием, которое еще потребует серьезной и объективной оценки, как и деятельность многих открывшихся в последнее время художественных галерей (в настоящее время называемых арт-галереями) и множества разных новых художественных изданий.

Тема 8. Особенности развития материальной культуры в России в 20-в. Россия в международных промышленных выставках. Проблемы художественно-промышленного образования в России XIX - начала XX в. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Смена стиля на рубеже XX века.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие дизайна в XX в. Становление промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна.

Тема 9. Развитие дизайна в XX в. Становление промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна. Раймонд Лоуи - пионер коммерческого дизайна. Дизайн в США в послевоенные годы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современное искусство и дизайн. Поп-арт и хай тек. Современные формы организации дизайнерской деятельности. Дизайн-образование в странах Западной Европы. Японии и США.

Тема 10. Современные стилевые направления. Хай - тек. Кантри. Традиционный. Контемпорари. Эко-стиль. Арт-повери. Авангардный дизайн. Явление трансформинга. Интерактивный дизайн. Основные характеристики и объективные особенности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Арт-повери. Авангардный дизайн. Явление трансформинга. Интерактивный дизайн. Основные характеристики и объективные особенности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социально - экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре. Дизайн в контексте современной проектной и художественной культуры. Социальная природа дизайна.

Тема 11. Социально-экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дизайн как объект промышленной собственности. Условия охраноспособности промышленного образца. Художественно- конструкторское решение. Существенные признаки промышленного образца. Новизна. Оригинальность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Промышленная применимость. Промышленная собственность и произведения индустриального и графического дизайна.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Определение дизайна, как формальной деятельности и как составного элемента экономической системы.	2		подготовка домашнего задания	5	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
2.	Тема 2. Дизайн в системе культуры. Философские категории искусства. Место дизайна в системе пространственных искусств. Техническая эстетика как научная дисциплина. Дизайн и культура общества. Дизайн как категория эстетической деятельности и художественная коммуникация. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-экономические функции дизайна.	2		подготовка домашнего задания	9	домашнее задание
3.	Тема 3. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху ремесленного производства древних цивилизаций. Художественные особенности архитектуры и интерьеров и предметов быта Древнего Египта.	2		подготовка домашнего задания	9	домашнее задание
4.	Тема 4. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Античности. Христианское строительное искусство. Духовно-материальная культура Византии.	2		подготовка домашнего задания	9	домашнее задание
5.	Тема 5. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья. Развитие ремесла и техники в эпоху Возрождения.	3		подготовка домашнего задания	9	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
6.	Тема 6. Европа в новое время. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв. Народное искусство и ремесло.	3		подготовка домашнего задания	9	домашнее задание
7.	Тема 7. Зарождение дизайна как новой универсальной творческой профессии. Промышленный переворот XIX в. Примитивность форм промышленной продукции Промышленные выставки XIX в. и их вклад в развитие дизайна. Первые теории дизайна: Дж. Рёскин. Г. Земпер. Ф. Рёло.	3		подготовка домашнего задания	10	домашнее задание
8.	Тема 8. Особенности развития материальной культуры в России в 20-в. Россия в международных промышленных выставках. Проблемы художественно-промышленного образования в России XIX - начала XX в. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Смена стиля на рубеже XX века.	4		подготовка домашнего задания подготовка домашнего задания	3	домашнее задание
9.	Тема 9. Развитие дизайна в XX в. Становление промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна. Раймонд Лоуи - пионер коммерческого дизайна Дизайн в США в послевоенные годы	4		подготовка домашнего задания	4	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
10.	Тема 10. Современные стилевые направления. Хай - тек. Кантри. Традиционный. Контемпорари. Эко-стиль. Арт-повери. Авангардный дизайн. Явление трансформинга. Интерактивный дизайн. Основные характеристики и объективные особенности.	4		подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
11.	Тема 11. Социально-экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре	4		подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
	Итого				75	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

лекции

- Запись материала лекции
- Устный опрос
- Просмотр видеоматериалов
- Встречи с учеными, искусствоведами, дизайнерами.

семинары □

-Устный опрос

□-Выступления на семинаре с использованием наглядного материала, дополнительной литературы.

□-Тестирование.

Самостоятельная работа □

-Чтение лекций и учебника

□-Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой литературы)

□-Поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях

-□Посещение и участие в научно-практических (методических) конференциях.

-Научно-практические и творческие задания: аннотации, рецензии на научно-методические материалы.

□-Научные доклады по актуальным вопросам дизайна.

-Изучение научно-методических материалов.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Определение дизайна, как формальной деятельности и как составного элемента экономической системы.

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 2. Дизайн в системе культуры. Философские категории искусства. Место дизайна в системе пространственных искусств. Техническая эстетика как научная дисциплина. Дизайн и культура общества. Дизайн как категория эстетической деятельности и художественная коммуникация. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-экономические функции дизайна.

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 3. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху ремесленного производства древних цивилизаций. Художественные особенности архитектуры и интерьеров и предметов быта Древнего Египта.

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 4. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Античности. Христианское строительное искусство. Духовно- материальная культура Византии.

домашнее задание , примерные вопросы:

Составить коллаж "Мое видение Древней Греции"

Тема 5. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья. Развитие ремесла и техники в эпоху Возрождения.

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 6. Европа в новое время. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв. Народное искусство и ремесло.

домашнее задание , примерные вопросы:

Составить коллаж "Народное искусство и ремесло"

Тема 7. Зарождение дизайна как новой универсальной творческой профессии. Промышленный переворот XIX в. Примитивность форм промышленной продукции Промышленные выставки XIX в. и их вклад в развитие дизайна. Первые теории дизайна: Дж. Рёскин. Г. Земпер. Ф. Рёло.

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 8. Особенности развития материальной культуры в России в 20-в. Россия в международных промышленных выставках. Проблемы художественно-промышленного образования в России XIX - начала XX в. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Смена стиля на рубеже XX века.

домашнее задание , примерные вопросы:

Презентация на тему: "Промышленные выставки XIX в. и их вклад в развитие дизайна".

Тема 9. Развитие дизайна в XX в. Становление промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна. Раймонд Лоуи - пионер коммерческого дизайна Дизайн в США в послевоенные годы

домашнее задание , примерные вопросы:

Презентация на тему: "Промышленные выставки XIX в. и их вклад в развитие дизайна".

Тема 10. Современные стилевые направления. Хай - тек. Кантри. Традиционный. Контемпорари. Эко-стиль. Арт-повери. Авангардный дизайн. Явление трансформинга. Интерактивный дизайн. Основные характеристики и объективные особенности.

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 11. Социально-экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Семинарское занятие ♦1

ТЕМА: Специфика дизайна. Основные понятия и определения. Социально-экономические корни дизайна. Место дизайна в современной мировой культуре.

ПЛАН:

1. Дизайн в легендах.
2. Определения дизайна.
3. Три точки зрения на существование дизайна и определения.
4. Социальная природа дизайна.
5. Коммуникативный аспект дизайна.
6. Функционализм и социальная функция дизайна.
7. Дизайнер в современном мире

Контрольные вопросы:

К какой категории социальных явлений принадлежит дизайн?

Задание для самостоятельной работы студентов:

Определить точки зрения знаменитых дизайнеров прошлого на место дизайнера в современном обществе.

Семинарское занятие ♦2

ТЕМА: Древний Египет

ПЛАН:

1. Основные конструктивные особенности мебели египтян. (формы кроватей, стульев, столов).
2. Гончарное производство Древнего Египта.
3. Производство стекла эпохи фараонов.
4. Формы одежды различных групп населения.
5. Украшения в Древнем Египте

Контрольные вопросы:

Перечислить основные композиционные приемы архитектуры Древнего Египта, вызывающие эмоционально-эстетические переживания у зрителей.

Задание для самостоятельной работы студентов:

Составить коллаж "Мое видение Египта"

Семинарское занятие ♦3

Тема: Духовно-материальная культура Ближнего востока.

ПЛАН:

1. Художественные особенности архитектурных памятников Двуречья.
2. Художественные памятники Присредиземноморья. Сирия, Финикия, Палестина. Теория красоты. Тема человека.
3. Искусство времен "великих империй". Ассирия, Вавилон, Урарту. Влияние культуры Шумера. Ассирийский канон.
4. Эпоха Ахеменидов. Сравнительный анализ комплексов Персеполя и Пасаргад.

Семинарское занятие ♦4

Тема 5. Духовно-материальная культура Южной Азии и Дальнего Востока.

ПЛАН:

1. Художественные особенности архитектуры и интерьеров и предметов быта стран Древней Индия.
2. Искусство Древней Шри-Ланки и Древнего Китая.

Семинарское занятие ♦5

ТЕМА: Древняя Греция.

ПЛАН:

1. Многообразный мир изделий из металла, керамики.
2. Убранство жилого интерьера.
3. Домашняя утварь древних греков
4. Развитие вазописи в Древней Греции.
5. Костюм в Древней Греции, головные уборы, прически, украшения.

Контрольные вопросы:

Излюбленная древнегреческая цветовая гамма в интерьере и в одежде.

Задание для самостоятельной работы студентов:

Составить коллаж "Архаичная Греция"

Семинарское занятие ♦6

ТЕМА: Древний Рим.

ПЛАН:

1. Различные предметы мебели (ложе-клине, бицеллиум, кадетра)
2. Рациональность предметов повседневного обихода.
3. Эстетический идеал красоты древних римлян.

Контрольные вопросы:

Стилевые особенности, заимствованные древними римлянами от древних греков.

Задание для самостоятельной работы студентов:

Составить коллаж, "Современный взгляд на Древний Рим"

Семинарское занятие ♦7

ТЕМА: Византия.

ПЛАН:

1. Развитие и усовершенствование комнатной мебели, почетных кресел.
3. Основные направления в дизайне посуды - роскошь материалов, декор.
4. Стеклоделие.
5. Новый тип красоты-духовный.

Контрольные вопросы:

В чем выразилось противоречие Византийской культуры?

Задание для самостоятельной работы студентов:

Составить коллаж, "Византия- роскошь и аскетизм".

Семинарское занятие ♦ 8

ТЕМА: Романский период X-XII в. в.

ПЛАН:

1. Мебель романского периода.
2. Раннее средневековье. История развития костюма.

Контрольные вопросы:

Что способствовало развитию нового стиля?

Задание для самостоятельной работы студентов:

Составить коллаж, "Романский период"

Семинарское занятие ♦9

ТЕМА: Готический период XII-XV вв.

ПЛАН:

1. Характерные особенности архитектуры.
2. Типы мебели готической эпохи.
3. Художественная обработка стекла.
4. Готическая мода.

Контрольные вопросы:

Внутренние связи романского и готического стиля.

Задание для самостоятельной работы студентов:

Составить коллаж. "Мрачное средневековье".

Семинарское занятие ♦10

ТЕМА: Ренессанс

ПЛАН:

1. Искусство мебели эпохи Возрождения.

2. Костюм эпохи Возрождения.

Контрольные вопросы:

Выдающиеся представители эпохи Возрождения.

Задание для самостоятельной работы студентов:

Составить коллаж "Эпоха Возрождения".

Семинарское занятие ♦11

ТЕМА: Барокко, Рококо

ПЛАН:

1. Внутреннее убранство помещений эпохи Барокко.

2. Внутреннее убранство помещений эпохи Рококо.

Контрольные вопросы:

Характерные особенности, сходства и отличия Барокко и Рококо.

Задание для самостоятельной работы студентов:

Провести сравнительный анализ стилей Барокко и Рококо.

Семинарское занятие ♦12

ТЕМА: Дизайн как объект промышленной собственности.

ПЛАН:

1. Существенные признаки промышленного образца.

2. Новизна.

3. Оригинальность.

4. Промышленная применимость.

5. Промышленная собственность и произведения индустриального и графического дизайна.

Семинарское занятие ♦13

ТЕМА: Теоретические концепции отечественного дизайна 1960-1980 годов.

ПЛАН:

1. Аксиоморфологическая концепция дизайна.

2. Принцип "открытой формы" художественного проектирования.

3. Теория системного проектирования.

4. Метод дизайн - программ.

Семинарское занятие ♦14

ТЕМА: Из истории рекламы (отечественной) и промышленной графики. Понятие фирменного стиля.

ПЛАН:

1. Рекламная графика в России: годы конца XIX в. и начала XX в.

2. Реклам конструкторы 1920-х годов.

3. Начало 30-х годов. 60-е годы.

4. Последние годы XX века.

5. Визуальные коммуникации и понятие фирменного стиля.

Семинарское занятие ♦15

ТЕМА: Теоретические концепции западного дизайна.

ПЛАН:

1. Отправные точки зарождения концепций дизайна.
2. Теоретические взгляды основателей Германского Веркбунда.
3. Коммерческий дизайн.
4. Идеи системного подхода в дизайне.

Вопросы к экзамену:

1. Определение дизайна как формальной деятельности.
2. Формирование предметно-пространственной среды в Древнем Египте.
3. Определение дизайна как составного элемента экономической системы.
4. Формирование предметно-пространственной среды в Древней Греции.
5. Как развивалось ремесленное производство и художественно-конструкторская деятельность в России.
6. Формирование предметно-пространственной среды в Древней Риме.
7. Особенности развития материальной культуры в России.
8. Формирование предметно-пространственной среды в Византии.
9. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху возникновения Ранних христиан.
10. Охарактеризуйте технический прогресс 19- начала 20 веков.
11. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Ренессанса.
12. Проблемы художественно-промышленного образования в России.
13. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Средневековья (дороманский период V-X в.в.). Каролингское возрождение V-X в.
14. Как проявляла себя Россия в международных промышленных выставках.
15. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья. Раннее средневековья.
16. Как произошло становление дизайна после первой мировой войны.
17. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья. Романский период X-XII в. в.
18. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья. Готический период XII-XV в.в.
19. Реформы художественного образования в Советской России.
20. Как возник промышленный дизайн в США.
21. Специфика дизайна. Основные понятия и определения.
22. Основные конструктивные особенности мебели египтян (формы кроватей, стульев, столов).
23. Убранство жилого интерьера в Древней Греции. Домашняя утварь древних греков. Развитие вазописи в Древней Греции.
24. Теоретические концепции западного дизайна.
25. Теоретические концепции отечественного дизайна 1960-1980 годов. Аксиоморфологическая концепция дизайна. Принцип "открытой формы" художественного проектирования .
26. Внутреннее убранство помещений эпохи Барокко.
27. Искусство мебели эпохи Возрождения.
28. Творчество Уильяма Морриса. Позиция: от массовой продукции с безвкусной имитацией ручного декора назад к выразительной работе ремесленников.
29. Модерн. Основные черты и особенности стиля.
30. Особенности стиля Ампира. Франция - последние годы XVIII-и начальный период XIX века.
31. Классицизм - вторая половина XVIIIв. Обращение к античным художественным формам, как эталону гармонии, Выбор точки зрения и линии горизонта при работе с натуры.

32. Философские категории искусства. Место дизайна в системе пространственных искусств. Техническая эстетика как научная дисциплина.
33. Дизайн и культура общества. Дизайн как категория эстетической деятельности и художественная коммуникация.
34. Типы мебели готической эпохи.
35. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-экономические функции дизайна.
36. Внутренние связи романского и готического стиля.
37. Ренессанс XV-XVI вв. Содержание и формы архитектуры. Основные периоды Ренессанса - ранний, высокий и поздний.
38. Дизайн-графика советского периода (1920 - 1990 г.г.)
Политический плакат эпохи гражданской войны и коммерческая реклама эпохи НЭПа. Возрождение принципов народного лубка. Социальная ориентированность политической и коммерческой рекламы.
39. Современный этап развития графического дизайна.
40. Ульмская школа дизайна и внедрение системного проектирования. Стилль фирмы "Браун".
41. Дизайн первой пол. XX в. Пионеры и первые школы дизайна.
42. "Итальянская линия" в дизайне 1960 - 1980-х гг.
43. Формы и виды дизайнерского творчества, их особенности.
44. Развитие торгово-промышленной рекламы в Западной Европе 2-й пол. XIX нач. XX вв.
45. Дизайн как проектно-художественная деятельность.
46. Эксперименты с анти-дизайном. Концептуальные поиски советских дизайнеров. Дизайн постиндустриального общества. Постмодерн. Арт-дизайн. 1980-е гг. - десятилетие дизайна. "Биомеханический дизайн". Стилль "Мемфис": новый дизайн. Стилль высоких технологий "Хай-Тек".
47. Поп-культура и поп-дизайн. Изменения в философии промышленного производства и дизайне, распространение "культуры недолговечности". Стримлайн. Эксперименты с новыми материалами и дизайн-утопии. Радикальный дизайн 1970-х гг. Альтернативный дизайн. Движение радикального дизайна.
48. Первый опыт дизайн - образования в советской России 20-х гг. XX в. Создание школы и подготовка специалистов во ВХУТЕМАС'е (ВХУТЕИН'е).
49. Создание Союза дизайнеров в СССР в 1987 г. Цель, задачи и деятельность до 1992 г.
50. Постсоветский дизайн. Создание в 1992 г. Союза дизайнеров России.
51. Его задачи, деятельность в новых политических и социально-экономических условиях.
52. Творческая деятельность П. Беренса.
53. Баухауз В. Гропиуса - первая немецкая высшая школа для подготовки специалистов, ориентированных на индустриальную архитектуру и промышленное производство изделий.
54. Начало подготовки художников для промышленности в России XIX в. Училище графа С.Г. Строганова в Москве. Его создание, развитие.
55. Центральное училище технического рисования барона А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. Деятельность архитектора М.Е. Месмахера - первого директора ЦУТР и создателя музея прикладного искусства при училище.
56. Веркбунд - творческое объединение немецких архитекторов, художников прикладного искусства и промышленников. Цель создания, задачи, деятельность.

7.1. Основная литература:

основная литература:

1. Архитектура и градостроительство. Энциклопедия. - М., 2001.
2. Воронов Н.В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Т.1. -М., 2001. 424 с; Т.2. -392 с.

3. Глинтерник Э.М. Графический дизайн как художественно-коммуникативная система и средство рекламы. - СПб., 2002 - 136 с.
  4. Глинтерник Э.М. Начало российской рекламы. "Наше наследие". - 2002. - ◆ 6. - С. 222 - 235.
  5. Глинтерник Э.М. Становление профессионального образования в дизайн графике России (XVIII - нач. XX века) // Вестник Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна - 2002. - ◆ 6. - С 63 - 76.
  6. Глинтерник Э.М., Романов В.Е. Графический дизайн в России: основные этапы развития и становления профессионально-образовательной системы (XVIII - нач. XX вв) // Вестник Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна - 2004. - ◆ 10. - С 152 - 163.
  7. Иттен И. Искусство формы / Пер. с нем. Л Монаховой. - М., 2001. - 136 с.
  8. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с нем. Л Монаховой. - 2-е изд.. - М., 2001. - 96 с.
  9. Лаврентьев А. Лаборатория конструктивизма. Учебно-методическое пособие по истории графического дизайна. М.: 2000. - 256 с.
  10. Михайлов С.М. История дизайна. Том I. Учеб. Для вузов. - 2-е изд. Испр. И допол.- М., "Союз дизайнеров России", 2004. -280 с., ил.; Том II. - 396 с.
  11. Михайлов С.М., Михайлова А.С. История дизайна. Краткий курс. Учеб. для вузов. - М., Союз дизайнеров России, 2004. - 289 с., ил.
  12. Промышленный дизайн. Учеб. для вузов / С.А.Васин, А.Ю. Талашук и др. М., Машиностроение-1. - 2004. - 692 с., ил.
  13. Назаров Ю.В. Постсоветский дизайн (1987 - 2002). - М., 2002. - 416 с.
  14. Папанек В. Дизайн для реального мира/ Пер. с англ. - М.: - Издатель Д.Аронов. - 2004. - 416 с.; ил.
  15. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. - М., 2001. - 252 с.
  16. Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма./ Пер. с англ. - М., ООО "Магма", 2004. - 544 с., ил.
  17. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. Серия "Школа дизайна". - М., ИКЦ "МарТ", Ростов-на-Дону: Издательский центр "МарТ", 2003. - 288 с.
  18. Сурина М.О., Сурин А.А. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). Серия "Школа дизайна". - М., ИКЦ "МарТ", Ростов-на-Дону: Издательский центр "МарТ", 2003. - 353 с.
  19. Фэй М.Дж. Реклама, маркетинг, дизайн в Интернете. - М.: Microsoft Press., Издательский отдел "Русская редакция", 2000.
  20. Яцюк О.Г., Романычева Э.Т. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. - СПб., БХВ-Петербург, 2004. - 432 с., ил.
- б) энциклопедические и справочные издания:
1. Азрикан Д.А., Антонов Р.О. и др. Основные термины дизайна. Краткий словарь-справочник. -М., 1989.
  2. Вудсон У., Коновер Д. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов / Пер. с англ. - М., Мир - 1968.
  3. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративное искусство. - Т. 1-2. - М. 1986.
  4. Словарь "Книговедение". - М: 1982. - С. 18.
  5. Советский энциклопедический словарь. 4-е изд. - М.: 1986. - С. 337.
  6. Эстетика. Словарь. Под общей ред. А.А.Беляева и др. - М.: Политиздат -1989.- 447 с.

7.2. Дополнительная литература:

1. Аронов В.Р. Дизайн в культуре XX века. Анализ теоретических концепций. Авт. Дис., докт. Искусств. - М.: 1995. - 38 с.
2. Аронов В.Р. Художник и предметное творчество. Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века. - М.: 1987. - 232 с.
3. Бейн С., Грей Д. Как сделать красиво в Интернете. - СПб, Символ-Плюс. 1998.

4. Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. - М., 1996.
5. Волкова В.В. Дизайн рекламы. Учебное пособие. М. - Ростов-на-Дону.-1999. - 144 с.
6. Гизе М.Э. Зарождение и развитие художественного конструирования в России XVIII - нач. XX века. Авт. Дис. ?докт.искусств. - М.: 1997. - 62 с.
7. Гизе М.Э. Очерки истории художественного конструирования в России XVIII - нач. XX века. Л.: 1978. - 280 с.
8. Дизайн и проектная наука. Теоретический курс. - М.: МЭГУ, 1997 - 158 с.
9. Кантор К.М. Правда о дизайне. Дизайн в контексте культуры доперестроечнрг тридцатилетия (1955 - 1985). История и теория. - М.: - АНИР, 1996. - 288 с.
10. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. Т. 1-2. - М.: 2000. - Т.1 - 144 с.; Т.2 - 158 с.
11. Лазарев Е.Н. Дизайн машин. - Л., Машиностроение. - 1988. - 256 с., ил.
12. Медведев В.Ю. Роль дизайна в формировании культуры. Учеб. пособие. 2-е изд. - СПб., СПГУТД, 2004. - 108 с.
13. Мосорова Н.Н. Философия дизайна. - М. 1999.
14. Русский графический дизайн. 1880 - 1917. Авт. текста : Е. Черневич. Сост. М. Аникст и Н.Бабурина. - М.: 1997.
15. Серия "Дизайн-образование": Ленинградская школа дизайна. Опыт подготовки дизайнеров в ЛВХПУ им. В.И.Мухиной. Методические материалы// - М.: 1900. - 100с.; Московская школа дизайна./ Метод. Материалы. - М.: 1991 - 180 с.; Харьковская школа дизайна. - М.: 1992. - 116 с.; Уральская школа дизайна. - М.: 1989. - 116 с. Методматериалы ВНИИТЭ.
16. Сомов Ю.С. Композиция в технике. - 3-е изд. доп. - М., "Машиностроение", 1987. - 288 с., ил.
17. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. - М.: 1995. - 424 с.
18. Ху ожественно конструио ание. Проектирование и моделирование промышленных изделий. Учеб. для студентов худ.-пром. вузов/ Быков З.Н. и др. - М., Высшая школа, 1986.

7.3. Интернет-ресурсы:

- "Adme.ru" - сайт о рекламном креативе и пиаре - <http://www.adme.ru/>
Remember, hope inside all of us is. - <http://vk.com/remember>
Люблю творчество - <http://vk.com/adme>
РекламаДизайн.рф - реклама и дизайн - <http://vk.com/reklamadesign>
Шедевры рекламы - <http://vk.com/bestad>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "История и теория дизайна" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Для освоения дисциплины необходимы:

- научная и учебная методическая литература, иллюстрации, видеотека.

Для обеспечения дисциплины необходимы:

- различные технические средства (экран, интерактивная доска, видеоаппаратура DVD плеер, телевизор).

Для проведения семинарских занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам - университетскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. Для информационно-ресурсного обеспечения семинарских занятий необходим доступ к сканеру, копировальному аппарату и принтеру.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 051000.62 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера)" и профилю подготовки Дизайн интерьера .

Автор(ы):

Еманова Ю.Г. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф. _____

"__" _____ 201__ г.