

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

История художественных технологий Б1.ДВ.3

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):

Бородина С.Д.

Рецензент(ы):

-

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салахов Р. Ф.

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

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

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

Регистрационный No 902414314

Казань

2014

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) Бородина С.Д. , SDBorodina@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины является 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.

Задачи дисциплины:

- способствовать формированию у студентов исчерпывающего понимания места и роли дизайна в современных научно-технических и художественно-культурных процессах;
- выявить специфику дизайнерского творчества и его многообразие;
- показать особенности исторического развития дизайна в связи с развитием науки, техники и технологии;
- познакомить со спецификой творчества в различных направлениях дизайна;
- дать общее представление о возможности информационного обслуживания дизайна как профессиональной деятельности.

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.3 Гуманитарный, социальный и экономический" основной образовательной программы 051000.62 Профессиональное обучение (дизайн интерьера) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

"История художественных технологий" является дисциплиной модуля "Инженерная графика" и одной из вариативных учебных дисциплин профессионального цикла федерального блока государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В курсе "История художественных технологий" формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников (Б.2.2/2.4).

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.

Учебно-профессиональная деятельность включает в себя определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики, развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего (специалиста), планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования (ОУ НПО и СПО), организацию и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, диагностику и прогнозирование развития личности будущих рабочих (специалистов), организацию профессионально-педагогической деятельности на основе нормативно правовых документов, анализ профессионально- педагогических ситуаций, воспитание будущих рабочих (специалистов) на основе индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений.

Научно-исследовательская предполагает участие будущих выпускников в исследованиях по проблемам подготовки рабочих (специалистов), организацию учебно-исследовательской работы обучающихся, создание, распространение, применение новшеств и творчество в педагогическом процессе для решения профессионально-педагогических задач, применение технологии формирования креативных способностей при подготовке рабочих .

Образовательно-проектировочная деятельность включает проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности; конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов); проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов); разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации подготовки рабочих (специалистов); проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик профессионального обучения рабочих (специалистов); реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских, организациях и предприятиях;

Обучение по рабочей профессии представляет собой определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции и экономии ресурсов; использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии; формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего квалификационного уровня; организация производительного труда обучаемых.

Для решения сложных и многогранных задач воспитания курс "История и современные проблемы искусства интерьера" использует знания по педагогике и психологии. Курс связан с такими дисциплинами как "Философия", "Мировая художественная культура", "История изобразительного искусства", "Технические средства дизайна", "Художественное проектирование интерьера", и др.

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

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-21 (профессиональные компетенции)	- готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации подготовки рабочих, специалистов
СК-2	- готов применять современные изобразительно-информационные технологии для обеспечения качества образовательного и проектно-творческого процесса
СК-7	- готовность к использованию полученных навыков по воссозданию формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и изображению ее в изометрических и свободных проекциях, решению основных типов проектных задач, дизайн-проектированию промышленных изделий, графической продукции и средств визуальной коммуникации, компоновки и трехмерному компьютерному проектированию интерьера в профессиональной деятельности художника-дизайнера
СК-8	- владение стартовыми теоретическими и практическими навыками использования компьютерных технологий в сфере изобразительного творчества и проектно-творческой деятельности

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;
- закономерности освоения человеком окружающей действительности;
- 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.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- 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.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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.	3	1	2	1	0	
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.	3	2	1	1	0	
3.	Тема 3. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху ремесленного производства древних цивилизаций. Художественные особенности архитектуры и интерьеров и предметов быта Древнего	3	3	2	1	0	
4.	Тема 4. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Античности.	3	4	1	1	0	
5.	Тема 5. Христианское строительное искусство. Духовно-материальная культура Византии.	3	5	1	1	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. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья.	3	6	2	1	0	
7.	Тема 7. 17. Развитие ремесла и техники в эпоху Возрождения. Рациональный характер формообразования. Социальное положение художника. Особенности архитектуры, интерьеров и мебели эпохи Ренессанса.	3	7	2	1	0	
8.	Тема 8. Европа в новое время.	3	8	1	1	0	
9.	Тема 9. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв. Народное искусство и ремесло.	3	9	1	1	0	
10.	Тема 10. 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	10	2	1	0	
11.	Тема 11. Теоретические концепции западного дизайна во 2-ой пол. 20-го века.	3	11	1	1	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	
12.	Тема 12. 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.	3	12	1	1	0	
13.	Тема 13. Теоретические концепции отечественного дизайна 1960-1980 годов.	3	13	1	1	0	
14.	Тема 14. Развитие дизайна в XX в. Становление промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна. Раймонд Лоуи - пионер коммерческого дизайна. Дизайн в США в послевоенные годы.	3	14	1	1	0	
15.	Тема 15. Современные стилевые направления. Хай - тек. Кантри. Традиционный. Контемпорари. Эко-стиль. Арт-повери. Авангардный дизайн. Явление трансформинга. Интерактивный дизайн. Основные характеристики и объективные особенности.	3	15	1	1	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	
16.	Тема 16. Социально-экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре	3	16	0	1	0	
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	экзамен
	Итого			20	16	0	

4.2 Содержание дисциплины

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 1. 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.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Создать иерархическую систему сущностных и производных функций дизайна в допромышленную и промышленную эпоху

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)):

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.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Привести сравнительно-сопоставительную характеристику развития формы предмета (на примере мебели) в зависимости от способа обработки материала

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

3. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху ремесленного производства древних цивилизаций. Общая характеристика. Художественные особенности архитектуры и интерьеров и предметов быта Древнего Египта. Развитие ремесла и техники.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Описать традиционные ремесла Египта в зависимости от природных материалов страны

Тема 4. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Античности.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

4. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Античности. Архитектура и градостроительство Древней Греции и Древнего Рима. Развитие ремесла и техники. Особенности архитектуры Древней Греции. Интерьер Эгейского мира. Светский и общественный и жилой интерьер Древней Греции и Рима.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Провести анализ традиционного интерьера античности как отражение общественного уклада страны.

Тема 5. Христианское строительное искусство. Духовно- материальная культура Византии.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

строительное искусство. Духовно- материальная культура Византии.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Выявить черты византийской культуры в современном дизайне интерьера.

Тема 6. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

6. 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. Прогресс в различных отраслях материального производства обусловил расцвет многих видов искусств, формирующих предметно-пространственную среду интерьеров - в первую очередь художественного витража, декоративных тканей, мебели.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Представить предпосылки зарождения стиля в эпоху Средневековья.

Тема 7. Развитие ремесла и техники в эпоху Возрождения. Рациональный характер формообразования. Социальное положение художника. Особенности архитектуры, интерьеров и мебели эпохи Ренессанса.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие ремесла и техники в эпоху Возрождения. Рациональный характер формообразования. Социальное положение художника. Особенности архитектуры, интерьеров и мебели эпохи Ренессанса.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Классифицировать гуманистические ценности Ренессанса и их отражение в мебельном искусстве

Тема 8. Европа в новое время.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

8. 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. Обращение к античным художественным формам, как эталону гармонии, что создало в определенном смысле совершенный стиль, выражавший этические и эстетические идеалы эпохи. Особенности стиля Амбир. Франция - последние годы XVIII-и начальный период XIX века.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Осуществить сравнительно-сопоставительный анализ европейского и русского стиля. Например, амбир - русский амбир, историзм - русский историзм и т.д.

Тема 9. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв. Народное искусство и ремесло.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

9. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв. Народное искусство и ремесло. Орудия труда, используемые в сфере производственной деятельности. Формообразование нескольких видов орудий труда, выполненных в металле. Формы синтеза утилитарного и эстетического в орудиях домашнего труда. Принципы архитектуры и градостроительства.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Определить стойкие черты народного искусства в прикладном дизайне.

Тема 10. 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 (2 часа(ов)):

10. 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.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Определить причины появления профессии дизайнера и его первоначальные функции в период промышленного переворота.

Тема 11. Теоретические концепции западного дизайна во 2-ой пол. 20-го века.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

11. Теоретические концепции западного дизайна во 2-ой пол. 20-го века. Творчество Уильяма Морриса. Позиция: от массовой продукции с безвкусной имитацией ручного декора назад к выразительной работе ремесленников. Модерн. Урбанизм и мистика, поэзия города и романтическая символика, пафос индустриального прогресса и проповедь всевозможнейших возвратов к той или иной эстетической старине, успехи точных наук - и расцвет всяческих ?онаученных? идеалистических философий - таков фон, связывающих модерн с другими явлениями буржуазной культуры конца века. Основные черты и особенности стиля. Мастера модерна: А. Ван де Вельде и Ч. Р. Макинтош. Веркбунд. Своей основной целью Веркбунд объявил ? облагораживание немецкой работы сотрудничеством искусства, ремесла и промышленности путем воспитания и пропаганды?, ? одухотворение немецкой работы подъемом ее качества?. Баухауз. Одним из наиболее ярких представителей того нового, что было выдвинуто передовыми кругами мелкой буржуазии в области художественной промышленности и архитектуры на Западе, надо считать деятельность германского Баухауза. Основные концепции. Отправные точки зарождения концепций дизайна. Теоретические взгляды основателей Германского Веркбунда. Концепция, восходящая к традициям функционализма. Дизайн - специфическая художественная профессия, область самовыражения художника, форма искусства. Промежуточная позиция между ?антивещистским? дизайном Т. Мальдонадо и ?Арт-дизайном? Г. Рида. Коммерческий дизайн. Идеи системного подхода в дизайне. Создание изделий, пленяющих воображение, приносящих наслаждение, удобных, надежных.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Проанализировать специфику стиля модерн как олицетворения смены эпох.

Тема 12. 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 (1 часа(ов)):

12. 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, оборотной 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 Индастриал 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?.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Провести сравнительный анализ подготовки дизайнеров в системе Баухауз и ВХУТЕМАС

Тема 13. Теоретические концепции отечественного дизайна 1960-1980 годов.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

13. Теоретические концепции отечественного дизайна 1960-1980 годов. Аксиоморфологическая концепция дизайна. Принцип ?открытой формы? художественного проектирования. Теория системного проектирования. Метод дизайн - программ. С середины 50-х годов в архитектуре началась ?эра блочного строительства?: важнейшее место занимает типовое жилищное строительство из крупнопанельных блоков и строительство из объемных блоков, то есть сформированных на заводе частей зданий ? комнат, кухонь, отдельных элементов лестничных клеток. Архитекторы стремятся найти наиболее конструктивные решения, покончить не только с практикой украшения, но и со скукой однообразных плоскостей, в результате чего здание, будь то общественное или жилое органически бы вливалось в ансамбль города, не портя его. В последние годы все более сложными становятся ?взаимоотношения? архи-тектуры со скульптурой и живописью. Роль монументально-декоративного искусства заметно повышается в общем ансамбле. 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.

практическое занятие (1 часа(ов)):

На примере одного из течений дизайна проследить закономерность его появления, влияния на предметную культуру общества, взаимосвязь с утилитарностью и роскошью и т.д.

Тема 14. 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 (1 часа(ов)):

14. Развитие дизайна в XX в. Становление промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна. Раймонд Лоуи - пионер коммерческого дизайна. Дизайн в США в послевоенные годы. Дизайн в странах Западной Европы во второй половине XX в. Феномен японского дизайна. Современное искусство и дизайн. Поп-арт и хай тек. Современные формы организации дизайнерской деятельности. Дизайн-образование в странах Западной Европы. Японии и США.

практическое занятие (1 часа(ов)):

сделать доклад на тему "Лоуи - представитель инженерного дизайна" (на примере одной вещи)

Тема 15. 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 (1 часа(ов)):

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

практическое занятие (1 часа(ов)):

На примере одного из стилевых направлений охарактеризовать его смысловое выражение в колорите, формах, линии, масштабности и т.д.

Тема 16. Социально-экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре

практическое занятие (1 часа(ов)):

16. Социально - экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре. Дизайн в контексте современной проектной и художественной культуры. Социальная природа дизайна. Дизайн как объект промышленной собственности. Условия охраноспособности промышленного образца. Художественно- конструкторское решение. Существенные признаки промышленного образца. Новизна. Оригинальность. Промышленная применимость. Промышленная собственность и произведения индустриального и графического дизайна.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоёмкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Определение дизайна, как формальной деятельности и как составного элемента экономической системы.	3	1	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	2	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос
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.	3	2	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	3	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре
3.	Тема 3. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху ремесленного производства древних цивилизаций. Художественные особенности архитектуры и интерьеров и предметов быта Древнего	3	3	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	4	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре
4.	Тема 4. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Античности.	3	4	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	2	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
5.	Тема 5. Христианское строительное искусство. Духовно- материальная культура Византии.	3	5	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	2	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре
6.	Тема 6. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья.	3	6	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	3	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре
7.	Тема 7. 17. Развитие ремесла и техники в эпоху Возрождения. Рациональный характер формообразования. Социальное положение художника. Особенности архитектуры, интерьеров и мебели эпохи Ренессанса.	3	7	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	4	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре
8.	Тема 8. Европа в новое время.	3	8	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	3	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре Тестирование.
9.	Тема 9. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв. Народное искусство и ремесло.	3	9	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	3	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
10.	Тема 10. 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	10	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	3	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос
11.	Тема 11. Теоретические концепции западного дизайна во 2-ой пол. 20-го века.	3	11	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	2	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре Составление конспекта урока
12.	Тема 12. 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.	3	12	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	2	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре Составление конспекта урока
13.	Тема 13. Теоретические концепции отечественного дизайна 1960-1980 годов.	3	13	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	1	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
14.	Тема 14. Развитие дизайна в XX в. Становление промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна. Раймонд Лоуи - пионер коммерческого дизайна. Дизайн в США в послевоенные годы.	3	14	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	1	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре
15.	Тема 15. Современные стилевые направления. Хай - тек. Кантри. Традиционный. Контемпорари. Эко-стиль. Арт-повери. Авангардный дизайн. Явление трансформинга. Интерактивный дизайн. Основные характеристики и объективные особенности.	3	15	- Чтение лекций и учебника - Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой лите	1	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре
Итого					36	

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.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос , примерные вопросы:

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.

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.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре , примерные вопросы:

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.

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

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре , примерные вопросы:

Тема 4. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Античности.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре , примерные вопросы:

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"

Тема 5. Христианское строительное искусство. Духовно- материальная культура Византии.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре , примерные вопросы:

1. Развитие и совершенствование комнатной мебели, почетных кресел.
 2. Основные направления в дизайне посуды - роскошь материалов, декор.
 3. Стеклоделие.
 4. Новый тип красоты-духовный.
- Контрольные вопросы: В чем выразилось противоречие Византийской культуры? Задание для самостоятельной работы студентов: Составить коллаж, "Византия-роскошь и аскетизм".

Тема 6. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре , примерные вопросы:

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"

Тема 7. 17. Развитие ремесла и техники в эпоху Возрождения. Рациональный характер формообразования. Социальное положение художника. Особенности архитектуры, интерьеров и мебели эпохи Ренессанса.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре , примерные вопросы:

1.Искусство мебели эпохи Возрождения. 2.Костюм эпохи Возрождения. Контрольные вопросы:
Выдающиеся представители эпохи Возрождения. Задание для самостоятельной работы студентов: Составить коллаж "Эпоха Возрождения".

Тема 8. Европа в новое время.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре Тестирование. , примерные вопросы:

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.

Тема 9. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв. Народное искусство и ремесло.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре , примерные вопросы:

1.Существенные признаки промышленного образца. 2. Новизна. 3. Оригинальность. 4. Промышленная применимость. 5. Промышленная собственность и произведения индустриального и графического дизайна.

Тема 10. 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.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 11. Теоретические концепции западного дизайна во 2-ой пол. 20-го века.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре Составление конспекта урока , примерные вопросы:

Тема 12. 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.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре Составление конспекта урока , примерные вопросы:

1. Рекламная графика в России: годы конца XIXв. и начала XXв. 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.

Тема 13. Теоретические концепции отечественного дизайна 1960-1980 годов.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре , примерные вопросы:

1. Аксиоморфологическая концепция дизайна. 2. Принцип ?открытой формы? художественного проектирования. 3. Теория системного проектирования. 4. Метод дизайн - программ.

Тема 14. Развитие дизайна в XX в. Становление промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна. Раймонд Лоуи - пионер коммерческого дизайна. Дизайн в США в послевоенные годы.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре , примерные вопросы:

Тема 15. Современные стилевые направления. Хай - тек. Кантри. Традиционный. Контемпорари. Эко-стиль. Арт-повери. Авангардный дизайн. Явление трансформинга. Интерактивный дизайн. Основные характеристики и объективные особенности.

Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре , примерные вопросы:

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

Тема 16. Социально-экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

1. Определение дизайна как проектной деятельности.
2. Возникновение промышленного дизайна в США.
3. Специфика дизайна как техники моделирования социальных изменений.
4. Особенности социально-проектного мышления.
5. Теоретические концепции западного дизайна.
6. Дизайн и культура общества. Дизайн как категория эстетической деятельности и художественная коммуникация.
7. Дизайн после второй мировой войны: Англия, Германия, Италия
8. Первый опыт дизайн - образования в советской России 20-х гг. XX в. Создание школы и подготовка специалистов во ВХУТЕМАС'е (ВХУТЕИН'е).
9. Творческая деятельность П. Беренса.
10. Баухауз - первая немецкая высшая школа для подготовки специалистов, ориентированных на индустриальную архитектуру и промышленное производство изделий.
11. Творчество в дизайне.
12. Эволюция проектирования.
13. Сущность вещи в дизайне.
14. Интегративная, адаптивная, инструментальные функции вещи и их соотношение.
15. Методика проектирования вещи.
16. Проектирование жилого пространства.
17. Классификация дизайна.
18. Герберт Рид как основоположник дизайна.
19. Джон Глоаг и его вклад в теорию дизайна.
20. Пионеры американского дизайна: Белл Геддес и Раймонд Лоуи.
21. Феномен японского дизайна.
22. Дизайн и социология.
23. Специфика преподавания дизайна во ВХУТЕМАСе.
24. Идеи Баухауза и их влияние на теорию дизайна.
25. Предмет деятельности дизайнера.
26. Дизайн предметной среды: производственной, общественной, уникальной.
27. Классификация методов предметного творчества.
28. Функции дизайна в современном обществе.
29. Социально-значимые задачи дизайна.

30. Конструктивные и технологические приемы проектного дизайна.
31. Типы проектирования в дизайне.
32. Современное искусство и дизайн (на примере поп-арта).
33. Современное искусство и дизайн (на примере хай-тека).
34. Стиль Энди Уорхола и его влияние на дизайн.
35. Субъект и объект дизайна: и взаимосвязь, взаимообусловленность.
36. Дизайн и предметное творчество.
37. Целесообразность в дизайне и способы ее достижения.
38. Художественно-конструкторское формообразование в дизайне.
39. Композиция в дизайне и средства ее реализации.
40. Содержательно-эстетические категории композиции (структура, тектоника, колорит).
41. Принципы композиции объектов дизайна.
42. Пропорции, ритм и масштаб композиции.
43. Симметрия и асимметрия в композиции.
44. Контраст-тождество-нюанс и возможности их использования в композиции.
45. Динамика и статика в композиции.
46. Визуализация и дизайн.
47. Стиль в дизайне.
48. Web-дизайн: сущность и специфика.

7.1. Основная литература:

Максимов Н. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с.

<http://www.znanium.com/bookread.php?book=180612>

Васильев Г.А. Технологии производства рекламной продукции: Учеб.пособие / Г.А. Васильев, В.А. Поляков, А.А. Романов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 272 с.

<http://www.znanium.com/bookread.php?book=196365>

Толстикова И.И. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.- Режим доступа:

<http://znanium.com/bookread.php?book=226262>

7.2. Дополнительная литература:

Хроленко А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария: Практическое руководство / А.Т. Хроленко, А.В. Денисов. - М.: Флинта: Наука, 2007. - 128 с.

<http://www.znanium.com/bookread.php?book=320764>

7.3. Интернет-ресурсы:

Журнал - <http://www.ielastic.ru/>

История дизайна - <http://ru.wikipedia.org/>

Мой мир - <http://www.sreda.boom.ru/libr.htm>

Сайт о дизайне интерьера - <http://www.moy-design.ru/>

Современный дизайн и дизайн будущего - <http://future-designs.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "История художественных технологий" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

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):

Бородина С.Д. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

"__" _____ 201__ г.