

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 и теория художественного образования БЗ.Б.3.1

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Изобразительное искусство и Иностранный (английский) язык

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

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 902471214

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 "История и теория художественного образования" 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.Б.3 Профессиональный" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Б.2.2.2/1 "История и теория художественного образования" 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 художественного образования" 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- проективная, 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-1 (общекультурные компетенции)	- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2 (общекультурные компетенции)	- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
ПК-3 (профессиональные компетенции)	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-4 (профессиональные компетенции)	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

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-5 (профессиональные компетенции)	- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными документами на практике

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

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 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины 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.	4	1	3	2	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.	4	2	3	2	0	
3.	Тема 3. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху ремесленного производства древних цивилизаций. Художественные особенности архитектуры и интерьеров и предметов быта Древнего Египта.	4	3	4	2	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	
4.	Тема 4. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Античности.	4	4	2	1	0	
5.	Тема 5. Христианское строительное искусство. Духовно-материальная культура Византии.	4	5	3	2	0	
6.	Тема 6. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья.	4	6	3	2	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.	4	7	3	3	0	
8.	Тема 8. Европа в новое время.	4	8	3	2	0	
9.	Тема 9. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв. Народное искусство и ремесло.	4	9	3	2	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	
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.	4	10	2	2	0	
11.	Тема 11. Теоретические концепции западного дизайна во 2-ой пол. 20-го века.	4	11	3	2	0	
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.	4	12	2	1	0	
13.	Тема 13. Теоретические концепции отечественного дизайна 1960-1980 годов.	4	13	3	2	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	
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.	4	14	2	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.	4	15	3	1	0	
16.	Тема 16. Социально-экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре	4	16	2	1	0	
	Тема . Итоговая форма контроля	4		0	0	0	экзамен
	Итого			44	28	0	

4.2 Содержание дисциплины

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

лекционное занятие (3 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 (3 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

лекционное занятие (3 часа(ов)):

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".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (3 часа(ов)):

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

практическое занятие (3 часа(ов)):

Тема 8. Европа в новое время.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (3 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

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)):

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (3 часа(ов)):

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 (2 часа(ов)):

1. Рекламная графика в России: годы конца XIX в. и начала XX в. 2. Рекламные конструкторы 1920-х годов. 3. Начало 30-х годов. 60-е годы. 4. Последние годы XX века.

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

лекционное занятие (3 часа(ов)):

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 (2 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

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 (3 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (1 часа(ов)):

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.

4	1	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование

реко

2

Проверка
конспекта
лекции и
учебника
Устный опрос

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.	4	2	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	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 Египта.	4	3	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	3	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре
4.	Тема 4. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Античности.	4	4	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	4	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре
5.	Тема 5. Христианское строительное искусство. Духовно-материальная культура Византии.	4	5	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	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
6.	Тема 6. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья.	4	6	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	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.	4	7	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	4	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре
8.	Тема 8. Европа в новое время.	4	8	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	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.	4	9	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	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.	4	10	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	4	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос
11.	Тема 11. Теоретические концепции западного дизайна во 2-ой пол. 20-го века.	4	11	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	3	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.	4	12	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	3	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре Составление конспекта урока
13.	Тема 13. Теоретические концепции отечественного дизайна 1960-1980 годов.	4	13	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	4	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.	4	14	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	4	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.	4	15	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	4	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре
16.	Тема 16. Социально-экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре	4	16	□ Чтение лекций и учебника □ Подготовка к выступлению на семинаре (реферирование реко	4	Проверка конспекта лекции и учебника Устный опрос Выступление на семинаре
	Итого				54	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

1. Предметно ориентированные технологии, обеспечивающее освоение студентами системы знаний, умений, навыков по дисциплине.
2. Технологии группового и коллективного взаимодействия: "Работа в группах сменного состава", "Групповая дискуссия"; технология коллективного взаимообучения: метод Ривина (MP), технология учебного проектирования: метод "Индивидуальный исследовательский проект", "Групповой информационный проект"

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 Египта.

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:

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

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

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".

Тема 6. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья.

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

Тема 7. 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:

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:

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 XIX в. и начала XX в. 2. Рекламные 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:

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

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:

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

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

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:

Пекарев Л. Д. 3ds Max для архитекторов и дизайнеров интерьера и ландшафта. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. ? 248 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=350906>

Выполнение шрифтовой композиции на примере проектирования мемориальных и памятных досок: Учебное пособие / В.А. Свиридов. - 1-е изд. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=446906>

Чертеж архитектурного сооружения в ортогональных проекциях: Учебное пособие / И.А. Максимова, Ю.В. Лисенкова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 122 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=443630>

7.2. Дополнительная литература:

Романова К.Е. Ландшафтный дизайн : курс лекций/ Шуйский пед. ун-т. - Шуя, 2008.- 131 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%

Лепская Н. А. Художник и компьютер. Учебное пособие. - М.: "Когито-Центр", 2013. - 172 с.: ил

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D

7.3. Интернет-ресурсы:

дизайн в истории - <http://ru.wikipedia.org>

Журнал - <http://www.ielastic.ru>

Неделя российского дизайна. Дизайн-парад и дизайн на улицах. -

<http://frau-schulz.livejournal.com/>

Портал дизайнера - <http://www.sreda.boom.ru/libr.htm>

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

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

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

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 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Изобразительное искусство и Иностранный (английский) язык .

Автор(ы):

Бородина С.Д. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

"__" _____ 201__ г.