

«УТВЕРЖДАЮ»

директор института истории и культуры

[Handwritten signature]

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.02.06 История и теория дизайна

Направление подготовки: **54.04.01 Дизайн**

Направленность (профиль): **Дизайн-проектирование и продвижение цифрового продукта**

Квалификация (степень): *магистр*

Форма обучения: *очная*

Институт: истории и культуры

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	1		
Семестр/триместр	1		

Лекции	18		
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	18		
в т. ч. практическая подготовка			
Форма(ы) промежуточной аттестации	Экзамен – 1 (0,3)		
Контроль			
Самостоятельная работа	62,7		

Всего часов: **108**

Трудоемкость: **3 зачетные единицы.**

Разработчик рабочей программы: кандидат педагогических наук, доцент Е.А. Борисова

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины:

развитие готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые решения; стимулирование способности совершенствоваться и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; развитие способности к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; формирование способности к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением.

Задачи изучения дисциплины:

- изучить историю, теоретические основы, методологию и базовые категории дизайн-проектирования;
- провести краткий исторический обзор профессии дизайнера;
- исследовать дизайн-проектирование в XXI веке, его теорию, методологию и практику;
- изучить базовые категории дизайна;
- изучить основные этапы разработки дизайн-проектов, методы и средства дизайн-проектирования;
- усвоить содержание процесса дизайн-проектирования;
- определить сущность творчества в дизайне.
- углубить знания об основных этапах разработки дизайн-проекта;
- расширить спектр методов и средств дизайн-проектирования.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках базовой (обязательной) части блока Б1. Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1	Знать: - историю и теорию искусства; - историю и теорию реставрации в профессиональной деятельности	Знает: - историю и теорию дизайна; - историю и теорию дизайна цифрового продукта
	Уметь: - рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Умеет: - рассматривать произведения дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода и контекстом развития промышленного

		производства
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами исследования произведений искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода 	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами исследования произведений дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода и контекстом развития промышленного производства
ОПК-2	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методологию ведения научного исследования; - методы сбора, анализа, обобщения результатов научных исследований; - требования к организации работы с научной литературой 	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методологию ведения научного исследования в области дизайна; - методы сбора, анализа, обобщения результатов научных исследований в области дизайна; - требования к организации работы с научной профессиональной литературой
	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно обучаться; - приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; - выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; - приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; - участвовать в научно-практических конференциях; - делать доклады и сообщения 	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно обучаться; - приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения в области дизайна; - выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований в области дизайна; - приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения в области дизайна; - участвовать в научно-практических конференциях в области дизайна; - делать научные доклады и сообщения
	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способами самообразования; - навыками выполнения отдельных видов работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; - навыками подготовки докладов и сообщений. 	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способами самообразования; - навыками выполнения отдельных видов работ при проведении научных исследований в области дизайна; - навыками подготовки научных докладов и сообщений в области дизайна.

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п / п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. История, теоретические основы, методология и базовые категории дизайн-проектирования	38,7	8			30,7
1	Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины.	8,7	2			6,7
2	Тема 2. Краткий исторический обзор профессии дизайнера.	10	2			8
3	Тема 3. Дизайн-проектирование в XXI веке. Теория, методология и практика.	10	2			8
	Тема 4. Базовые категории дизайна.	10	2			8
	Раздел 2. Основные этапы разработки дизайн-проектов, методы и средства дизайн-проектирования	60	10	18		32
	Тема 5. Содержание процесса дизайн-проектирования.	10	2			8
	Тема 6. Сущность творчества в дизайне. Основные этапы разработки дизайн-проекта.	18	4	6		8
...	Тема 7. Методы дизайн-проектирования.	16	2	6		8
	Тема 8. Средства дизайн-проектирования.	16	2	6		8
	Контроль	9				
	<i>Форма отчетности</i>	<i>Экз. – 0,3</i>				
	<i>Итого за _1_ семестр</i>		18	18		<i>62,7</i>
	В т.ч. практическая подготовка					
	ИТОГО:	108	18	18		62,7

Очно-заочная форма обучения не реализуется

Заочная форма обучения не реализуется

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы, теста, реферата, творческого задания, кейса и др.

Типовой вариант контрольной работы

Ответить на следующие вопросы:

1. Дать характеристику значения методологического знания в дизайне. Типы методик.
2. Описать предпосылки возникновения в конце XIX – начале XX вв. современных представлений о профессиональной проектной деятельности.
3. Историко-методологическое значение первых дизайнерских школ в Европе и России (Баухауз, Вхутемас).
4. Постмодернистский этап в истории дизайна. Особенности методологии.
5. Композиционное формообразование и художественное моделирование в

- дизайне.
6. Проектные исследования и их место в дизайн-проектировании.
 7. Механизм творческого процесса. Критерии оценки творчества в дизайн-деятельности.
 8. Проектно-графическое моделирование. Его особенности, техника, типы.
 9. Критика и оценка проекта. Методы оценки.

Фрагмент теста

В каком веке возник и сформировался дизайн как профессия

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) XVII;
- b) XX;
- c) XXI;
- d) XIX.

A2. В переводе с английского Дизайн (design) означает

Выберите несколько правильных вариантов ответов:

- a) чертеж,
- b) проект,
- c) эскиз,
- d) рисунок,
- e) замысел.

A3. Что является методологической основой дизайна?

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) синтез образа и функции
- b) художественное качество
- c) функциональная сторона
- d) целесообразность

A.4. Как называется новая организация производства, основанная на разделении труда в XIX в.

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) мануфактурное
- b) индустриальное
- c) ремесленное
- d) массовое

A.5. Производство, включающее в себя ручной труд, примитивные орудия труда и примитивную технологию

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) кустарное
- b) примитивное
- c) техническое

Примерная тематика рефератов

1. Дизайн в контексте смены научных, культурных и проектных парадигм.

2. Исторический очерк деятельности по проектированию предметной, пространственной и информационной среды до выделения дизайна в качестве отдельной профессии.
3. XX век как переломный этап в становлении профессии. Первые дизайнерские школы и проектная практика в России и за рубежом.
4. Дизайн как художественно-проектная деятельность. Типы проектирования.
5. Дизайн как техническая деятельность. Понятие технического в дизайне.
6. Дизайн как экономическая деятельность.
7. Дизайн как художественная деятельность. Эстетическое и художественное в дизайне.
8. Цель, стратегия и тактика дизайн-проектирования. Дизайн-концепция. Структурные уровни проектной концепции.
9. Художественное моделирование потенциального потребителя. Формирование «образа целей» и способов их достижения. Вычленение предмета проектирования. Смысловой, ролевой и функциональный, художественный контекст.
10. Поиск вариантов компоновочного и пластического решения объекта, основных формообразующих элементов. Выбор проектного варианта. Оформление материалов эскизного дизайн-проекта. Работа дизайнера на стадии выполнения рабочего проекта изделия, внедрения в серийное производство, авторского надзора.
11. Креативность как качественная характеристика профессионального мышления дизайнера. Метафоричность как интегративный показатель креативности. Визуальная метафора.
12. Механизм творческого процесса (посыл, осознание проблемы, инкубация, инсайт). Критерии оценки творчества в дизайн-деятельности.
13. Ступени творчества: подражание, манера и творческая концепция (стиль). Новизна и ценность как критерии качества.
14. Основные этапы разработки дизайн-проекта. Ознакомление с проблемой и разработка технического задания на проектирование. Разработка дизайн-предложения. Эскизный дизайн-проект. Технический дизайн-проект. Авторский надзор дизайнера на стадии выполнения рабочей документации и внедрения в серийное производство.
15. Классификация методов по характеру организации мышления дизайнера.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к экзамену.

Вопросы к экзамену (1 семестр, очная форма обучения)

16. Методологическое знание как научный способ представления и оперирования действительностью.
17. Деятельностный системный подход в профессиональном творчестве дизайнера.
18. Дизайн в контексте смены научных, культурных и проектных парадигм.

19. Исторический очерк деятельности по проектированию предметной, пространственной и информационной среды до выделения дизайна в качестве отдельной профессии.
20. Предпосылки возникновения современных представлений о профессиональной проектной деятельности.
21. Промышленная революция. Качественные изменения в проектной практике в начале XX века.
22. XX век как переломный этап в становлении профессии. Первые дизайнерские школы и проектная практика в России и за рубежом.
23. Теоретическое осмысление дизайн-деятельности. Основные теоретические концепции дизайна.
24. Проектная деятельность в структуре человеческой деятельности.
25. Функции дизайна. Сущность и специфика дизайн-деятельности.
26. Основные элементы системы дизайн-деятельности: субъекты, объект, предмет, условия, средства, процесс, основные типы связей внутри и вне системы дизайн-деятельности.
27. Дизайн как художественно-проектная деятельность. Типы проектирования.
28. Принцип опережающего отражения действительности в проектной деятельности.
29. Проектные средства и методы. Проектные факторы.
30. Дизайн как техническая деятельность. Понятие технического в дизайне.
31. Дизайн как экономическая деятельность.
32. Дизайн как художественная деятельность. Эстетическое и художественное в дизайне.
33. Техника как эстетическая значимость. Форма как эстетическая ценность.
34. Художественные возможности дизайна.
35. Проектный образ как художественная модель. Образ как единство чувственного и смыслового в объекте дизайна. Трехкомпонентность художественного образа (объективная реальность, субъективный мир дизайнера, жизненный опыт реципиента). Качественные характеристики художественного образа дизайн-продукта.
36. Разновидности образных моделей в дизайне: образ-заимствование, образ-аналогия, образ-ассоциация, образ-цитата, образ-стилизация.
37. Композиция как средство организации художественной целостности объекта дизайна.
38. Понятие функции. Подходы к классификации функций. Виды, типы и принципы организации функциональных систем. Функциональный процесс и его структура.
39. Морфология объектов дизайна. Типы морфологических структур.
40. Технологическая форма как проекция технологического процесса на материал.
41. Смыслообразование. Механизм словесных тропов как повышение информативности его образа.
42. Цель, стратегия и тактика дизайн-проектирования. Дизайн-концепция. Структурные уровни проектной концепции.

43. Аспекты процесса дизайн-проектирования (технологический, морфологический, функциональный, художественно-образный). Операциональные элементы и механизм дизайн-процесса.
44. Постановка проблемы. Выявление сторон и связей в проблеме и формулирование ее содержания. Определение проектных целей и состава задач.
45. Художественное моделирование потенциального потребителя. Формирование «образа целей» и способов их достижения. Вычленение предмета проектирования. Смысловой, ролевой и функциональный, художественный контекст.
46. Функциональный анализ. Типологический анализ. Морфологический анализ.
47. Постановка проектной задачи (составление технического задания). Уровень проектной реализации дизайн-концепции.
48. Поиск вариантов компоновочного и пластического решения объекта, основных формообразующих элементов. Выбор проектного варианта. Оформление материалов эскизного дизайн-проекта. Работа дизайнера на стадии выполнения рабочего проекта изделия, внедрения в серийное производство, авторского надзора.
49. Креативность как качественная характеристика профессионального мышления дизайнера. Метафоричность как интегративный показатель креативности. Визуальная метафора.
50. Предвидение, гипотеза, фантазия, интуиция, типизация, обобщение и конкретизация.
51. Механизм творческого процесса (посыл, осознание проблемы, инкубация, инсайт). Критерии оценки творчества в дизайн-деятельности.
52. Ступени творчества: подражание, манера и творческая концепция (стиль). Новизна и ценность как критерии качества.
53. Основные этапы разработки дизайн-проекта. Ознакомление с проблемой и разработка технического задания на проектирование. Разработка дизайн-предложения. Эскизный дизайн-проект. Технический дизайн-проект. Авторский надзор дизайнера на стадии выполнения рабочей документации и внедрения в серийное производство.
54. Классификация методов по характеру организации мышления дизайнера.
55. Алгоритмические и эвристические методы. Методы исследования структуры проблемы и расширения смыслового контекста объекта проектирования. Методы целевого моделирования. Построение дерева целей.
56. Сценарная модель структуры целей. Методы перспективного моделирования. Методы моделирования стратегий. Методы моделирования тактических действий. Методы функционального проектирования.
57. Конструктивное моделирование. Комбинаторный метод. Методы эргономического проектирования. Методы художественно-образного проектирования. Методы смыслообразования (содержание образа). Методы оценки уровня дизайн-решения.
58. Проектные классификации. Средства и приемы смыслообразования.
59. Средства и приемы композиционного формообразования в контексте объекта гармонизации. Средства проектно-графического моделирования.

60. Средства объемного моделирования. Средства компьютерного проектирования.
61. Конструкция, материал, технология как средство дизайн-проектирования.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна: учебное пособие / Л.Э. Смирнова; Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. – 224 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841> (дата обращения: 23.07.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3096-5. – Текст: электронный.

5.2. Дополнительная литература

1. Быстрова, Т.Ю. Философия дизайна: учебно-методическое пособие / Т.Ю. Быстрова. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240311> (дата обращения: 21.07.2020). – ISBN 978-5-7996-0691-6. – Текст: электронный.
2. Старикова, Ю.С. Основы дизайна: учебное пособие / Ю.С. Старикова. – Москва: А-Приор, 2011. – 112 с. – (Конспект лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693> (дата обращения: 21.07.2020). – ISBN 978-5-384-00427-1. – Текст: электронный.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://window.edu.ru/	Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	Свободный доступ
2.	https://www.gumer.info/	Библиотека Гумер: предоставляет свободный доступ к 5000 книг и статей по гуманитарным наукам	Свободный доступ
4.	http://fcior.edu.ru/	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам и сервисам для всех уровней и ступеней образования.	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.