

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.04.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культурология XX – XXI века

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА

Рабочая программа дисциплины

Составитель: доцент к.ф.н. С.Н. Оводова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол объединенного заседания кафедры истории и теории культуры
и кафедры социокультурных практик и коммуникаций

№ 6 от 21.11.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	<u>Пояснительная записка</u>	4
1.1.	<u>Цель и задачи дисциплины</u>	4
1.2.	<u>Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций</u>	4
1.3.	<u>Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	5
2.	<u>Структура дисциплины</u>	5
3.	<u>Содержание дисциплины</u>	6
4.	<u>Образовательные технологии</u>	8
5.	<u>Оценка планируемых результатов обучения</u>	8
5.1	<u>Система оценивания</u>	8
5.2	<u>Критерии выставления оценки по дисциплине</u>	9
5.3	<u>Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине</u>	10
6.	<u>Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	10
6.1	<u>Список источников и литературы</u>	11
6.2	<u>Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</u>	11
7.	<u>Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	12
8.	<u>Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов</u>	12
9.	<u>Методические материалы</u>	13
9.1	<u>Планы семинарских занятий</u>	13
9.2	<u>Методические рекомендации по подготовке письменных работ</u>	17
	<u>Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины</u>	18

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – изучить историю развития дизайна в контексте истории культуры и сформировать способность анализировать объекты дизайна.

Задачи дисциплины – изучить особенности и этапы развития отечественного и зарубежного дизайна; научиться узнавать изученные предметы дизайна, соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением, автором; изучить основные исследовательские подходы и аналитические категории, используемые в теории и истории дизайна; овладеть способностью анализировать различные объекты дизайн.

Предмет курса – изучение истории развития дизайна и формирования понятийного аппарата теории дизайна, анализ ключевых предметов дизайна, выявление отличительных особенностей основных школ дизайна в XX веке.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК 4.3 Представляет результаты исследовательской и проектной деятельности на различных публичных мероприятиях, участвует в академических и профессиональных дискуссиях на иностранном языке	<p>знать:</p> <p>особенности развития отечественного и зарубежного дизайна;</p> <p>уметь:</p> <p>применять понятийный аппарат теории дизайна в культурологическом исследовании</p> <p>владеть:</p> <p>навыками анализа форм художественно-проектной деятельности в сфере дизайна</p>
ПК-2 Способен изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное овладение методами обработки информации	ПК-2.2 Пользуется современными компьютерными технологиями поиска и анализа информации, работает с внутрироссийскими и зарубежными электронными базами данных.	<p>знать:</p> <p>основные этапы развития дизайна, историю дизайна в контексте истории культуры</p> <p>уметь:</p> <p>анализировать проекты в сфере дизайна с учетом их эстетических и конструктивных параметров и представлять результаты проведенного исследования</p>
	ПК-2.3 Умеет представлять итоги проведенной работы в виде отчетов, аналитических записок, тезисов, рефератов,	<p>Уметь:</p> <p>узнавать изученные предметы материальной культуры и произведения</p>

	статей, электронных презентаций, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с привлечением современных средств редактирования и печати	дизайна, соотносить их с определенной эпохой культуры, стилем, направлением, автором; Владеть: базовыми понятиями теории дизайна
--	--	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория и история дизайна» входит в часть Блока 1 (дисциплины) и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых в курсах «История и методология изучения культуры», «Методология исследовательской деятельности и академическая культура», «История и методология социогуманитарного научного знания». В свою очередь, знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут востребованы студентами при написании выпускных квалификационных работ, связанных с изучением специфики функционирования дизайна в сфере культуры.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	16
4	Семинары/лабораторные работы	36
Всего:		52

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 56 академических часов.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Год	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	8
3	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		20

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 88 академических часа.

3. Содержание дисциплины

Раздел 1

Специфика дизайна как сферы деятельности. Определение ключевых понятий.

Предпосылки возникновения дизайна

История формирования понятия дизайн. Ключевые понятия: канон, ремесло, массовое производство, проект продукта, проектная деятельность, запросы потребителей, условия производства. Типы дизайна: индустриальный (промышленный), графический, интерьера, дизайн архитектурной среды, ландшафтный дизайн, компьютерный дизайн, дизайн одежды и аксессуаров, дизайн прически, дизайн выставочных экспозиций, арт-дизайн. Развитие материальной культуры. Влияние предметного окружения человека по его поведение. Промышленные изобретения XVII- начала XX веков. Создание парового двигателя. Промышленная революция. Ремесленный и промышленный труд. Первая Всемирная промышленная выставка в Англии. Влияние всемирных выставок на промышленность и дизайн. Эстетика первых промышленных изделий. Конвейерное производство. Предпосылки развития массовой культуры.

Раздел 2

Теории дизайна

Теоретическая и практическая деятельность Дж. Рескина. Архитектура Г. Земпера: Королевский оперный театр, синагога, Дрезденская картинная галерея. Книги Г. Земпера: «Наука, промышленность и искусство», «Четыре элемента архитектуры». Теоретик машиностроения Ф. Рело. Теория дизайна В. Папанека. Теория дизайна Д. Нормана. Теория Ле Корбюзье. Теория Р. Колхаса. Теория нового урбанизма Дж. Джейкобс.

Раздел 3

Творчество У. Морриса

Стиль изделий, изготавливаемых У. Моррисом. Теоретические работы У. Морриса.

Раздел 4

Модерн

Определение понятия. Отличительные особенности стиля модерн. Зарождение стиля модерн. Художественный салон «Ар Нуво» С. Бинга. Виктор Орта: Особняк Тасселя, дом Сольве, дом Этвельде, дом Виктора Орта. Ван де Вельде: торговый зал компании Гавана (Берлин), вилла Блуменверф. Архитекторы Поль Ханкар, Густав Ставен, Октав ван Рейссельберге, Эктор Гимар. Деятельность Чарльза Макинтоша. Творчество А. Мухи: мастерство арт-постов, влияние на графический дизайн, создание «Справочника для художественных ремесел». Творчество А. Гауди. Западноевропейская мебель в стиле модерн. Журнал «Мир искусства». Дягилевские сезоны. Русские художники: Л. Бакст, М. Врубель, А. Бенуа, В. Серов.

Раздел 5

Конструктивизм

Отличительные особенности стиля конструктивизм: целесообразность, рациональность, утилитарная форма. Массовое производство. Вызовы времени. Новые предметы быта. Контр-рельефы В. Татлина. Художественные эксперименты А. Родченко. Деятельность венского архитектора Адольфа Лооса. Конструктивизм в России. Конструктивизм на Урале. Разбор архитектурных конструктивистских строений в городе Екатеринбург.

Раздел 6

Группа «Стиль»

Деятельность Г. Ритвелда, П. Мондриана, Т. ван Дусбурга в сфере дизайна. Особняк Шрёдера в Утрехте.

Раздел 7

Немецкий союз промышленников Веркбунд

Цели создания союза. История существования Веркбунда. Участники (Г. Мутезиус, Ван де Вельде, К. Шмидт, Ф. Науман, Р. Римершмид, П. Беренс, Ле Корбюзье, Ф. Шумахер). Объединенные немецкие мастерские прикладных искусств и ремесел с центром в Хеллерау. Отличительный стиль изделий Рихарда Римершмида. Просветительская и пропагандистская деятельность Веркбунда. Принцип «эстетического функционализма» Мутезиуса. 1914 г. выставка в Кельне. Стекланный дом Бруно Таута. Возглавление организации Людвигом Миссом ван дер Роэ. Роль немецкого Веркбунда в истории и теории дизайна.

Раздел 8

Творчество П. Беренса

Деятельность Петера Беренса в АЭГ (Всеобщая компания электричества). Проектирование электрических чайников-кипятильников. Разработка программы электрических климатических приборов АЭГ.

Раздел 9

Влияние Баухауза на тенденции в дизайне

История создания Баухауза. Основные педагогические принципы Баухауза. Программа школы: пропедевческий курс, основной курс (техническая и художественная подготовка), курс развития таланта. Баухауз в Ваймаре. Баухауз в Дессау. Баухауз в Берлине. Вальтер Адольф Георг Гропиус. Иоганнес Иттен. Оскар Шлеммер. Ласло Нахой-Надь. Пауль Клее. Иоганн Иттен. Учение о синтезе искусств В. Кандинского. Кресло «Василий» Марселя Бройера.

Раздел 10

Художественно-промышленное образование в России В XIX - начале XX вв.

Представленность России на Всемирных промышленных выставках. Проблемы художественно-промышленного образования в России. Подготовка отечественных инженерно-технических кадров в XVII вв. Промышленные и художественные выставки в России в XIX- нач. XX вв. Открытие «училищ технического рисования». Строгановское художественно-промышленное училище. Инженер Владимир Шухов (башни в форме гиперболоида).

Раздел 11

Производственное искусство в Советской России. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН

История создания и развития ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Реформа художественного образования. Дисциплины, преподаватели и методики обучения. Факультеты ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.

Раздел 12

История развития дизайна в США

Предпосылки формирования американского дизайна. Ранний американский функционализм. Становление промышленного дизайна в США. Чикагская архитектурная школа. Архитектор Луис Салливен. Архитектор Фрэнк Ллойд Райт (Дом Роби, Отель Империл, Комплекс «Талиесин», Дом над водопадом, Дом Герберта Джекобса, Музей современного искусства Соломона Гуггенхайма). Деятельность Ле Корбюзье в США.

Раздел 13

Поп-арт и хай тек: искусство и дизайн

Стилевые особенности искусства поп-арт. Джаспер Джонс и Роберт Раушенберг. Клас Ольденбург. Джордж Сигел. Энди Уорхол. Искусство поп-арта и реклама. Поп-арт в дизайне интерьера, в дизайне одежды, в рекламных плакатах. Стилевые особенности искусства хай тек. Центр Жоржа Помпиду. Архитектурный облик зданий хай тек. Оформление жилых интерьеров в стиле хай тек. Мебель в стиле хай тек. Материалы, используемые в интерьере хай тек.

Раздел 14

Деятельность Раймонда Лоуи

Складывание коммерческого дизайна. Новаторские подходы к дизайну Лоуи.

Раздел 15

Развитие дизайна: в.п. XX – нач. XXI в.

Творчества Зака Хадид. Творчество Френка Гери. Деконструктивизм в одежде. Дизайн Филиппа Старка. Дизайн Карина Рашида.

4. Образовательные технологии

В курсе «Теория и история дизайна» используются следующие образовательные технологии:

- практические занятия
- самостоятельная работа студентов.
- диспут и дискуссия по теме семинара,
- работа в группах
- коллоквиум
- доклад

Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Срок отчетности	Макс. количество баллов	
		За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии по теме лекции и семинара - полный ответ по одному из вопросов по теме семинара - работа в группах - выступление с докладом - участие в коллоквиуме	1-17 недели семестра	3 (участие в дискуссии) 5 (полный ответ по одному из вопросов на семинаре) 8 (выступление с сообщением на коллоквиуме или выступление с докладом)	60
Промежуточная аттестация (зачет)	16-18 недели семестра		40
Итого за дисциплину			100

Количество баллов по формам работы

№ п/п	Формы контроля	Семестр	Кол-во баллов
1	Работа в рамках курса, активность на семинарских занятиях, включая коллоквиум	4	60 баллов
2	Доклад-презентация	4	40 баллов
3	Итого		100 баллов

Максимальное количество баллов по всем формам текущего контроля – 60. Бакалавр допускается до сдачи экзамена при условии выполнения обязательного предусмотренного программой минимума заданий по текущему контролю (не менее 40 баллов).

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетворительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлетворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Типовые контрольные вопросы для устной работы на семинарских занятиях

УК-4.3; ПК-2.2; ПК-2.3

Объясните и проиллюстрируйте законы композиции? (УК 4.3)

В чем состоит специфика подготовки специалистов и методические находки Баухауза? (УК 4.3)

В чем состояли методики обучения дизайну в ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН? (УК 4.3)

Проанализируйте теоретические взгляды на искусство, производство и труд в работе У. Морриса «Искусство и жизнь»? (УК 4.3)

Каковы стилевые и конструктивные особенности конструктивизма? (УК 4.3)

В чем специфика использования стилей поп-арт и хай тек в оформлении жилых, офисных помещениях и в интерьерах кафе? (УК 4.3)

Объясните достоинства конструкций, предложенных П. Беренсом для изделий АЭГ? В чем состоял фирменный стиль АЭГ, разработанный П. Беренсом? (ПК- 2.3)

В чем состояли конструктивные и эстетические характеристики дизайна Байхауса? (ПК-2.3)

В чем состояли конструктивные и эстетические новшества дизайна ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН? (ПК-2.3)

В чем состоят ошибки в дизайне, которые приводятся Д. Норманом в его работе «Дизайн привычных вещей»? (ПК-2.2)

Типовые темы для докладов на коллоквиуме

Книжный дизайн: Обри Бёрдслей, Томас Теодор Гейне, Александр Бенуа, Константин Сомов. (УК 4.3)

Книжные иллюстраторы И. Я. Билибин, В. Фаворский, Б.А. Дехтерев, В. Сутеев, В.А. Чижиков, Е. М. Рачев. Анализ стилистических и технических особенностей иллюстраций. (ПК-2.2)

Конструирование одежды в СССР. (ПК-2.3)

Организация предметно-пространственной среды жилища в СССР (ПК-2.3)

Представленность России на Всемирных промышленных выставках. (ПК-2.2)

Специфика дизайна Зака Хадид (ПК-2.3)

Задания для работы в группах и деловых игр (УК-4.3; ПК-2.2; ПК-2.3)

Задания для работы в группах и деловых игр строятся по разным принципам в зависимости от обсуждаемой проблематики и характера анализируемых материалов. Конкретные примеры заданий приведены в п. 9.1

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

1. Авдеева, В. В. Зарубежное искусство XX века: архитектура : учебное пособие для вузов / В. В. Авдеева. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 132 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08240-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/539337>
2. Беляева, О. А. Композиция : практическое пособие для вузов / О. А. Беляева. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 59 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11593-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/542727>
3. Воронова, И. В. Основы композиции : учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 119 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11106-4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/542309>
4. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 119 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11169-9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/540078>
5. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма : учебник для вузов / С. П. Заварихин. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02924-6. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/539030>
6. Кобытов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / О. В. Кобытов. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 122 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14433-8. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/544087>
7. Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Кузвесова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 137 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-18343-6. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/534823>
8. Кузвесова, Н. Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко : учебник для вузов / Н. Л. Кузвесова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 137 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18298-9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/534740>
9. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. М. Сокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 405 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14108-5. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/537842>

Дополнительная:

1. Беркун С. Дизайн всего. Как появляются вещи, о которых мы не задумываемся. – М.: Альбина Паблишер, 2002. – 192 с.
https://bibliorossica.com/book.html?currBookId=42725&search_query=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
2. Райт Ф.Л. Исчезающий город. М.: Strelka Press, 2017. – 179 с.
https://bibliorossica.com/book.html?currBookId=42725&search_query=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. <http://liber.rsuh.ru/> - Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»
2. <https://bibliorossica.com/> - электронно-библиотечная система

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор).

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Тема 1

Специфика дизайна как сферы деятельности. Определение ключевых понятий.

Предпосылки возникновения дизайна

Цель занятия: Определить ключевые понятия, используемые для анализа композиции и колористического решения в дизайне.

Форма проведения – дискуссия.

Вопросы: В чем состоят законы построения композиций? Что такое цветовой круг. Какие существуют цветовые сочетания?

Задания: Проанализировать предложенные к прочтению тексты, дать ответы на вопросы, выявить и пояснить используемую терминологию дизайна. Самостоятельно привести примеры, иллюстрирующие законы композиции и колористические сочетания в дизайне.

Тема 2

Теории дизайна

Цель занятия: Изучить историю формирования теории дизайна

Форма проведения – дискуссия.

Вопросы: Каковы теоретические взгляды Дж. Рескина, Г. Земпера, Ф. Рело, В. Папанека, Д. Нормана, Ле Корбюзье, Рема Колхаса?

Задания: на основе прочитанных текстов выявить основные положения теорий дизайна, осуществить их сравнение, выявить достоинства и недостатки каждого подхода.

Тема 3

Творчество У. Морриса

Цель занятия: Изучить стиль изделий, изготавливаемых У. Моррисом.

Форма проведения – дискуссия, работа в группах.

Вопросы: В чем вы видите достоинства и недостатки подхода к дизайну У. Морриса? Каковы отличительные особенности узоров, разработанных У. Моррисом? Какое влияние на модерн оказал У. Моррис?

Задания: Дать ответы на вопросы; разделившись на две группы сообща сформулировать аргументы. Проанализировать эстетические особенности стиля У. Морриса на примере 3 объектов. Сравнить и обсудить характеристики, данные разными группами.

Тема 4

Модерн

Цель занятия: Изучить стиль Виктор Орта, Ван де Вельде, Поля Ханкара, Эктора Гимара, Чарльза Макинтоша, Обри Бёрдслей, А. Мухи.

Форма проведения – коллоквиум.

Вопросы: В чем вы видите достоинства и недостатки подхода дизайну в стиле модерн? Каковы отличительные особенности узоров и линий стиля модерн? Каковы эстетические, колористические особенности стиля модерн? Какие материалы использовали представители стиля модерн в своих работах?

Задания: Подготовить и выступить с сообщением об эстетических и конструктивных особенностях 5 предметов дизайна выбранного представителя стиля модерн.

Тема 5**Конструктивизм**

Цель занятия: Изучить особенности стиля конструктивизм.

Форма проведения – работа в группах.

Вопросы: В чем вы видите достоинства и недостатки конструктивизма? Каковы эстетические, колористические, композиционные особенности в объектах конструктивизма?

Задания: студенты делятся на две группы и готовят сообщения. Первая группа готовит сообщение о конструктивизме на Урале. Вторая группа готовит сообщение о работах В. Татлина и художественных экспериментах А. Родченко. После представления докладов необходимо принять участие в дискуссии, выявить общее и особенное в различных проектах.

Тема 6**Группа «Стиль»**

Цель занятия: Изучить деятельность группы «Стиль».

Форма проведения – коллоквиум.

Вопросы: В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов, создаваемых представителями группы «Стиль»?

Задания: Подготовить и выступить с сообщением об эстетических и конструктивных особенностях 5 предметов дизайна выбранного представителя группы «Стиль».

Тема 7**Немецкий союз промышленников Веркбунд**

Цель занятия: Изучить деятельность союза промышленников Веркбунд.

Форма проведения – коллоквиум.

Вопросы: В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов, создаваемых представителями союза промышленников Веркбунд (Г. МутезиусР. Римершмид, Б. Таут)?

Задания: Подготовить и выступить с сообщением об эстетических и конструктивных особенностях 5 предметов дизайна выбранного представителя союза промышленников Веркбунд.

Тема 8**Творчество П. Беренса**

Цель занятия: Изучить специфику дизайна П. Беренса.

Форма проведения – коллоквиум.

Вопросы: В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов, создаваемых П. Беренсом? Объясните достоинства конструкций, предложенных П. Беренсом для изделий АЭГ? В чем состоял фирменный стиль АЭГ, разработанный П. Беренсом?

Задания: Подготовить и выступить с сообщением об эстетических и конструктивных особенностях 5 предметов дизайна П. Беренса.

Тема 9

Влияние Баухауза на тенденции в дизайне

Цель занятия: Изучить стиль школы дизайна Баухаус.

Форма проведения – коллоквиум.

Вопросы: В чем состоит специфика подготовки специалистов и методические находки Баухауза? Как происходило обучение в Баухаусе? В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов Баухауса?

Задания: Подготовить и выступить с сообщением. Проанализировать специфику подготовки специалистов и методические находки Баухауза. Описать курсы, дисциплины, отрасли подготовки, используемые педагогические приемы, цели и стратегии обучения. Подготовить и выступить с сообщением об эстетических и конструктивных особенностях 5 предметов дизайна Баухауса.

Тема 10

Художественно-промышленное образование в России в XIX - начале XX вв.

Цель занятия: Изучить историю становления художественно-промышленного образования в России в XIX - начале XX вв.

Форма проведения – дискуссия.

Вопросы: Как осуществлялась подготовка отечественных инженерно-технических кадров? Как проходили промышленные и художественные выставки в России в XIX- нач. XX вв., какие объекты там выставлялись? В чем заключалась особенность обучения в Строгановском художественно-промышленном училище?

Задания: на основе прочитанных текстов подготовить ответы на вопросы: как Россия была представлена на Всемирных промышленных выставках? В чем состояли проблемы художественно-промышленного образования в России? Как осуществлялась подготовка отечественных инженерно-технических кадров? В чем состояла специфика деятельности отечественных научно-технических журналов («Горный журнал», «Журнал путей сообщения», «Журнал мануфактур и торговли», «Инженерные записки»)? Как осуществлялась просветительская деятельность в рамках чтения публичных лекций в Музее прикладных знаний (Петербург) и в Политехническом музее (Москва)? Как проходили российские промышленные выставки XIX века? Как проходили промышленные и художественные выставки в России в XIX- нач. XX вв.?

Тема 11

Производственное искусство в Советской России. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН

Цель занятия: Изучить стиль и особенности подготовки дизайнеров в ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.

Форма проведения – коллоквиум.

Вопросы: В чем состоит специфика подготовки специалистов и методические находки ВХУТЕМАСа (ВХУТЕИНа)? Как происходило обучение в ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН? Какие были факультеты, дисциплины, преподаватели и методики обучения в ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН? В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН?

Задания: Подготовить и выступить с сообщением. Проанализировать специфику подготовки специалистов и методические находки ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Описать курсы, дисциплины, отрасли подготовки, используемые педагогические приемы, цели и стратегии обучения. Подготовить и выступить с сообщением об эстетических и конструктивных особенностях 5 предметов дизайна ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.

Тема 12

История развития дизайна в США

Цель занятия: Изучить стиль архитектуры Фрэнка Ллойда Райта.

Форма проведения – дискуссия, работа в группах.

Вопросы: В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов, создаваемых Фрэнком Ллойдом Райтом?

Задания: Дать ответы на вопросы; разделившись на две группы сообща сформулировать аргументы. Первая группа анализирует стиль прерий Фрэнка Ллойда Райта. Вторая группа анализирует органическую архитектуру Фрэнка Ллойда Райта. Сравнить и обсудить характеристики, данные разными группами.

Тема 13

Поп-арт и хай тек: искусство и дизайн

Цель занятия: Изучить приемы поп-арта и хай тек в дизайне.

Форма проведения – дискуссия, работа в группах.

Вопросы: В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов, создаваемых в стиле поп-арт? В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов, создаваемых в стиле хай тек? В чем специфика использования стилей поп-арт и хай тек в оформлении жилых, офисных помещений и в интерьерах кафе?

Задания: Дать ответы на вопросы; разделившись на две группы сообща сформулировать аргументы. Найти минимум по 3 примера использования стилей поп-арт и хай тек в оформлении жилых, офисных помещений и в интерьерах кафе. Сравнить и обсудить характеристики, данные разными группами.

Тема 14

Деятельность Раймонда Лоуи

Цель занятия: Изучить специфику дизайна Раймонда Лоуи.

Форма проведения – дискуссия, работа в группах.

Вопросы: В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные, пластические характеристики изделий, создаваемых Раймондом Лоуи? Как Лоуи учитывал эргономические требования, мотивацию потребителя? Функция изделия и его полифункциональность. Аналоги и прототипы изделия. Как Лоуи учитывал набор требований технической эстетики к новому изделию – художественную и информационную выразительность, целостность композиции, рациональность формы?

Задания: Дать ответы на вопросы; разделившись на две группы сообща сформулировать аргументы. Найти минимум по 5 примеров Изделий Раймонда Лоуи. Сравнить и обсудить характеристики, данные разными группами.

Тема 15

Развитие дизайна: в.п. XX – нач. XXI в.

Цель занятия: Изучить специфику развития дизайна во в.п. XX в. – нач. XXI в.

Форма проведения – коллоквиум.

Вопросы: В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов, создаваемых Зака Хадид? В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов, создаваемых Френком Гери? В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов, создаваемых Филиппом Старком? В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов, создаваемых Каримом Рашидом? В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов, создаваемых Рей Кавакубо? В чем состоят композиционные, колористические, конструктивные особенности объектов, создаваемых Йоджи Ямамото?

Задания: Подготовить ответы на вопросы и выступить с сообщением об эстетических и конструктивных особенностях дизайна (на выбор: Зака Хадид, Френк Гери, Филипп Старк, Карим Рашид, Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото).

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

В ходе изучения дисциплины особое внимание следует уделить семинарским занятиям, как основной форме аудиторной работы и подготовке к ним. На семинарах обсуждаются тексты, представляющие культурологических концепции, категории и понятия, а также конкретные практики изучения культуры в их теоретическом измерении.

Баллы за работу на семинарских занятиях суммируются, и составляют итоговую оценку. Студенты, не набравшие необходимый минимум, а также желающим повысить свою итоговую оценку предлагается сдать зачет в устной форме.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины состоит в том, чтобы изучить историю развития дизайна в контексте истории культуры и сформировать способность анализировать объекты дизайна.

Задачи:

- изучить особенности и этапы развития отечественного и зарубежного дизайна;
- научиться узнавать изученные предметы дизайна, соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением, автором;
- изучить основные исследовательские подходы и аналитические категории, используемые в теории и истории дизайна;
- овладеть способностью анализировать различные объекты дизайн.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- особенности развития отечественного и зарубежного дизайна;
- основные этапы развития дизайна, историю дизайна в контексте истории культуры;

уметь:

- применять понятийный аппарат теории дизайна в культурологическом исследовании;
- узнавать изученные предметы материальной культуры и произведения дизайна, соотносить их с определенной эпохой культуры, стилем, направлением, автором;
- анализировать проекты в сфере дизайна с учетом их эстетических и конструктивных параметров и представлять результаты проведенного исследования;

владеть:

- навыками анализа форм художественно-проектной деятельности в сфере дизайна;
- базовыми понятиями теории дизайна.