

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт креативных индустрий, экономики и предпринимательства
Кафедра дизайна и изобразительного искусства

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора института



Т. М. Кожевникова

«16» сентября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.О.23 История дизайна, науки и техники

Направление подготовки/специальность: 54.03.01 - Дизайн

Профиль/направленность/специализация: Дизайн и изобразительное искусство

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2024

Тамбов, 2024

Автор программы:

Кандидат искусствоведения, доцент Татаринцева Ирина Владиславовна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 - Дизайн (уровень бакалавриата) (приказ Министерства науки и высшего образования РФ от «13» августа 2020 г. № 1015).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры дизайна и изобразительного искусства «13» сентября 2024 г. Протокол № 2

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института креативных индустрий, экономики и предпринимательства, Протокол от «16» сентября 2024 г. № 1.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Бакалавриата.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	17
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	25
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	27
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	27

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ПК-2 Способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- художественный

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 04 Культура, искусство (в сферах: дизайна; культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности; изобразительного искусства), 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере дизайна), 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере дизайна), 40 Сквозные виды профессиональной деятельности (в сфере дизайна)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-2 Способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	Разрабатывает и обосновывает художественно-эстетические основы дизайн-концепции дизайна среды, опираясь на теоретические и практические знания в области истории дизайна, науки и техники
	ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Анализирует произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения
		Очная (семестр)
		8
1	Преддипломная практика	+

ПК-2 Способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения				
		Очная (семестр)				
		1	4	5	6	7
1	Введение в специальность	+				
2	Композиция в различных видах изобразительного искусства		+			
3	Основы композиции в дизайне		+			
4	Теория и история изобразительного искусства		+	+	+	
5	Учебно-ознакомительная практика		+			
6	Художественное конструирование интерьерных пространств			+	+	+
7	Цифровая живопись					+

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «История дизайна, науки и техники» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 54.03.01 - Дизайн.

Дисциплина «История дизайна, науки и техники» изучается в 7 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 3 з.е.

Очная: 3 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	108
Контактная работа	48
Лекции (Лекции)	16
Практические (Практ. раб.)	32
Самостоятельная работа (СР)	60
Зачет	-

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		О	О	О	
7 семестр					
1	Истоки художественного конструирования в доиндустриальный период развития общества	0,5	-	4	Опрос
2	Формирование предметного мира в эпоху Античности и Средневековья	0,5	2	4	Семинар
3	Предпосылки появления машинной техники в эпоху Возрождения	1	2	4	Подготовка электронной презентации
4	Развитие ремесла и декоративно-прикл адного искусства в России 10-18 в.в. Практическое занятие.	1	-	4	Тестирование
5	Художественное конструирование в Европе эпохи промышленных революций и первые научные открытия.	1	2	4	Тест на ключевое слово
6	Промышленные выставки XIX – начала XX в.в. и их вклад в развитие	1	2	4	Подготовка электронной презентации

7	Первые теории дизайна	1	2	4	Тест на ключевое слово
8	Формирование и развитие модерна в европейских странах	1	2	4	Тестирование
9	Зарождение русской инженерной школы художественного проектирования на рубеже XIX и XX	1	2	4	Опрос
10	Становление и развитие конструктивизма в европейских странах	1	2	2	Семинар
11	Становление функционализма в Европе	1	2	2	Тестирование
12	Школа Баухауз в становлении и развитии профессионального дизайна	1	2	2	Тест на ключевое слово
13	Отечественные школы дизайна: ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН	1	4	2	Контрольный срез по репродукциям
14	Становление и развитие промышленного дизайна в США	0,5	-	2	Консультация по подготовке к контрольному срезу с аннотацией
15	Дизайн в странах Европы во второй половине 20 века	0,5	-	2	Тестирование
16	Феномен японского дизайна	1	-	4	Консультация к практическому заданию по выполнению презентации
17	Современное искусство и дизайн	1	4	4	Подготовка электронной презентации
18	Дизайн постиндустриального периода	1	4	4	Аудиторное практическое задание

Тема 1. Истоки художественного конструирования в доиндустриальный период развития общества (ОПК-1)

Лекция.

История дизайна в контексте эволюции предметного окружения человека, развития техники и технологии. Художественно-эстетические аспекты предметного окружения древнего человека. Элементы художественного оформления в первых орудиях труда человека. Изобретение рукоятки и составных орудий труда, лука и стрел колеса повозки как важнейшие вехи развития техники. Комплекс орудий труда и механизмов на основе колеса. Развитие плетения и ткачества. Производство и художественное оформление тканей. Появление керамического производства. Подходы мастеров к пластичности материала и архитектонике изделий. Становление художественной обработки металла: меди, бронзы, железа. Бурный процесс совершенствования на этой основе средств производства и орудий труда. Процесс разделения труда в догосударственной общине и формирование на этой основе профессиональных объединений ремесленников. Роль торговли в развитии технического прогресса и художественно-потребительских качеств товаров. Роль военных конфликтов в развитии техники и технологии

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Обозначить элементы художественного оформления в первых орудиях труда человека.
3. Выявить различные подходы мастеров к пластичности материала и архитектонике изделий.
4. Прокомментировать роль торговли и военных конфликтов в развитии технического прогресса и художественно-потребительских качеств товаров.

Тема 2. Формирование предметного мира в эпоху Античности и Средневековья (ОПК-1)

Лекция.

Влияние антропоцентрического мышления и эстетики целесообразности на формирование предметной среды Древней Греции и Рима. Мегарон как основная форма греческого жилого дома. Технология изготовления греческой мебели. Функциональное решение среды в Древнем Риме. Инсулы как прообраз многоэтажной застройки. Техническая отсталость в оснащении Средневекового Запада. Предметы домашнего обихода, инвентарь и мебель Раннего Средневековья. Технические достижения Позднего Средневековья: изобретение пороха и огнестрельного оружия. Возрождение производства стекла. Ремесленное производство средневековых городов. Формообразование в домах городской знати. Особенности готического интерьера. Развитие городского цехового ремесла в Позднем Средневековье.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Рассмотрение формообразования греческих и римских жилых домов.
3. Изучение особенностей готического интерьера в культовых сооружениях Позднего Средневековья.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Описать технологию изготовления греческой и римской мебели.
3. Сравнить особенности формообразования греческих и римских жилых домов.

Тема 3. Предпосылки появления машинной техники в эпоху Возрождения (ОПК-1)

Лекция.

Многочисленные открытия и изобретения (порох, огнестрельное оружие, колесный плуг и др.) как факторы развития цивилизации. Элементы эстетики дизайна в наследии выдающихся естествоиспытателей, философов и художников эпохи Возрождения. Изобретение книгопечатания как фактор становления графического дизайна. Творческая деятельность Иоганна Гутенберга. Изобретение оптической техники на основе линз. Совершенствование стекольного производства. Появление в Европе компаса. Влияние данных технических достижений на появление серии приборов необходимых для исследования космоса и мореплавания. Создание цеховых объединений ремесленников, их роль в регламентации и совершенствовании процесса производства. Особенности организации и механизации производства на мануфактурах. Углубление профессиональной специализации в ремесленном производстве. Дифференциация инструментария. Изобретение гидравлического двигателя. Создание часового механизма. Влияние данных изобретений на совершенствование производства и создание первых машин. Развертывание процесса создания многофункциональных механизмов со сменными частями в XII – XIV вв. Элементы художественного конструирования в творчестве Леонардо да Винчи. Законодательное обеспечение развития машинного производства.

Практическое занятие.

1. Создание цеховых объединений ремесленников, их роль в регламентации и совершенствовании процесса производства в эпоху Возрождения.
2. Рассмотрение элементов художественного конструирования в творчестве Леонардо да Винчи.
3. Анализ основ научных открытий Леонардо да Винчи.
4. Изобретение книгопечатания как фактор становления графического дизайна.
5. Творческая деятельность Иоганна Гуттенберга.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Перечислить открытия и изобретения эпохи Возрождения.
3. Рассмотреть элементы художественного конструирования в творчестве Леонардо да Винчи.
4. Определить роль объединений ремесленников в регламентации и совершенствовании процесса производства.

Тема 4. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России 10-18 в.в.

Практическое занятие.

(ОПК-1)

Лекция.

Влияние христианского мышления на формирование предметной среды России. Развитие городского ремесла в Киевско-Новгородской Руси. Рождение нового типа поселения- городской усадьбы и типичных хором. Искусство рукописной книги в Древней Руси. Письменные источники Древнего Новгорода. Рукописная Киевская псалтирь как памятник Древней письменности. Книжная миниатюра Древней Руси. Изделия мебели, посуды, оружия в 17 в. России. Мануфактурное производство. Принципы архитектуры и градостроительства в эпоху Петра I. Планировка, оборудование и декор городских особняков и дворцов. Появление первых механизированных предприятий. Процветание крупных мануфактур: Императорского фарфорового завода, заводов Гребенщикова, Гарднера, Попова. Декор в украшении предметов интерьера и мебели.

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Описать иллюстративное оформление Киевской псалтири.
3. Составить каталог наиболее известных русских усадеб 17-18 в.в.

Тема 5. Художественное конструирование в Европе эпохи промышленных революций и первые научные открытия. (ПК-2)

Лекция.

Переход от мануфактурного производства к машинному. Начало промышленного переворота в Великобритании. Изобретение челнока и совершенствование текстильного производства. Создание ткацких и прядильных станков. Использование гидравлических приводов. Изобретение Джеймсом Уаттом парового двигателя. Появление транспортных средств на основе парового двигателя. Стимулирование развития транспортного дизайна. Изобретение механиком Генри Модели “механического суппорта”, механизация обработки металла. Создание станочной линии дерево- и металлообрабатывающих станков. Изобретение конвейера и его роль в автоматизации машиностроения. Открытие радиоактивности, создание планетарной модели атома, разработка квантовой теории строения атома. Изобретение фотографии, телеграфа, телефона, электролампочки, фонографа и радио. Становление воздухоплавания. Зарождение наукоемких технологий, мощный импульс в развитии художественного конструирования. Становление теории дизайна в эпоху промышленных революций. Введение в научный оборот термина “промышленное искусство”.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Обсуждение научных открытий и технические изобретений 18-19 в.в.
3. Дискутирование по поводу развития массового выпуска сложной техники.
4. Обсуждение вопроса: Машинизация промышленности в России как фактор развития художественного проектирования;

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Описать основные изобретения Нового времени.
3. Прокомментировать роль конвейера в автоматизации машиностроения; обосновать становление теории дизайна в эпоху промышленных революций и введение в научный оборот термина “промышленное искусство”.

Тема 6. Промышленные выставки XIX – начала XX в.в. и их вклад в развитие (ПК-2)

Лекция.

Организация международных промышленных выставок в странах Европы. Концептуальные подходы к оформлению павильонов и их интерьеров. Демонстрация на выставках новейших технических достижений. Соревновательность международных выставок как фактор развития художественного проектирования. Значение всемирной промышленной выставки в Лондоне в 1851 г. для развития концепций средового дизайна. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона как эстетический образец. Художественные проекты парижской выставки 1889г. Творчество Г.А.Эйфеля. Архитектурный и ландшафтный дизайн выставки. Роль выставок в стимулировании художественного мышления.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Определение роли российских промышленных выставок в развитии технической эстетики.
3. Обсуждение павильонов, спроектированных В.Г.Шуховым.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Прокомментировать формообразующую основу фасада Хрустального дворца в Лондоне.
3. Составить аналитическую работу по характеристикам экспонатов, представленных на первой Международной выставке в Лондоне.

Тема 7. Первые теории дизайна (ПК-2)

Лекция.

Теоретическое осмысление дизайна как принципиально нового вида проектной деятельности в условиях индустриального производства. Идеи английского писателя, художника, теоретика искусства, литературного критика Дж.Рёскина о возрождении ремёсел в том виде, в котором они существовали в эпоху Средневековья. Теоретические труды немецкого архитектора Готфрида Земпера, его мысли о новых формах в художественно-техническом производстве. Инженер и теоретик машиностроения Франц Ф. Рёло, первым поставившим вопрос о форме машин. Его исследования о материальной культуре, соотношений техники и искусства. Английский художник, писатель, общественный деятель, Уильям Моррис, уделивший значительное внимание художественному вкусу. Организация им предприятия по производству и продаже красивых книг. Идеи Морриса о соединении теории и практики в дизайнерской деятельности. Место искусства в теоретических концепциях Морриса. Теоретическое наследие Петра Стрхова и Якова Столярова и их роль в развитии в России технической эстетики

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Рассмотрение основных идей о соотношении техники и искусства в работах Г. Земпера и Рёло.
3. Обоснование идей Морриса о соединении теории и практики в дизайнерской деятельности.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Обосновать становление теории дизайна в эпоху промышленных революций и введение в научный оборот термина «промышленное искусство».
3. Изучить работу Морриса «Движение искусств и ремёсел» и выделить основные её положения.

Тема 8. Формирование и развитие модерна в европейских странах (ПК-2)

Лекция.

Основные стилиеобразующие компоненты модерна: преобладание природных материалов, натуральных цветов и мягких, округлых линий. Движение во Франции 19 в. модерна пол названием «ар нуво», в Германии «югенд-стиля». Первое здание, выстроенное в новом стиле в Брюсселе, архитектором Виктором Ортом. Тяготение модерна к синтезу искусств, рафинированной изысканности, повышенной орнаментальности. Мастера Модерна: А.Ван де Вельде, Ч.Р.Макинтош. «Флореальное» направление в противопоставлении линейному орнаменту в архитектурной концепции : А.Ван де Вельде. Выступление Ч.Р.Макинтоша на выставке Нового искусства в Париже 1895 г. как плакатиста. Проект архитектурного произведения Макинтоша – здания школы искусств в Глазго. Отражение функционального назначения интерьера во внешнем облике здания. Романтическая концепция проектов испанского архитектора А.Гауди, созданных в стиле модерн.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Выявление основных составляющих признаков модерна в интерьерном пространстве архитектурных сооружений Ч.Р.Макинтоша .
3. Обозначение целостности архитектурного ансамбля в «Школе искусств» в Глазго.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Обозначить особенности архитектурной концепции : А.Ван де Вельде, Ч.Р.Макинтоша.
3. Охарактеризовать архитектурные проекты А.Гауди.

Тема 9. Зарождение русской инженерной школы художественного проектирования на рубеже XIX и XX (ПК-2)

Лекция.

Машинизация промышленности в России как фактор развития художественного проектирования. Формирование русской инженерной школы. Роль научно-технических журналов и Русского Технического общества в популяризации и подъеме престижа инженерных разработок. Организация многочисленных научно-технических конференций и выставок. Открытие высших технических учебных заведений и их роль в стимулировании конструкторской мысли. Реализация инженерных разработок в мостостроении. Роль российских промышленных выставок в развитии технической эстетики. Высокие критерии отбора и оценки экспонатов выставок. Зрелищность как важнейший принцип функционирования русских промышленных выставок. Нижегородская художественно-промышленная выставка 1896 г. Павильоны, спроектированные В.Г.Шуховым. Шухов как конструктор мостов и башен. Теоретическое наследие Петра Страхова и Якова Столярова и его роль в развитии в России технической эстетики. Их идеи о простоте, функциональности и целесообразности. Я.Столяров и зарождение харьковской школы инженерного дизайна. Отражение в теоретических и практических работах принципа связи техники и художественной культуры.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Определение вклада «Русского Технического общества» в популяризации и подъеме престижа инженерных разработок России на мировом рынке.
3. Рассмотрение основных технических разработок русского инженера, архитектора, изобретателя В.Шухова.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Составить таблицу с названием и описанием основных направлений в развитии русской инженерной школы в России.
3. Определить роль российских промышленных выставок в развитии технической эстетики; прокомментировать павильоны, спроектированные В.Г.Шуховым.

Тема 10. Становление и развитие конструктивизма в европейских странах (ПК-2)

Лекция.

Конструктивизм как стиль, зародившийся в Европе в начале 20 века, характеризующийся геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. Индустриализация как основной стимул для его появления. Теоретическое обоснование «вещности» венским архитектором и публицистом Адольфом Лоосом. Трактровка жилого дома как единой формы без декора. Целесообразность как основная ценность в позиционировании данного стиля. Л.Салливен, А.Ван де Вельде, А.Лоос как пионеры эстетики данного стиля. Отражение стиля конструктивизм в «малой архитектуре» - мебели нового направления, связанной с именем У. Морриса, Ф.Райта. Петер Беренс, Герман Мутезиус, Вальтер Гроппиус в становлении данного стиля. Формирование нового направления – кубоконструктивизм в группировке «Стиль».

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Характеристика «малой архитектуры», основанной на конструктивизме в творчестве У. Морриса и Ф.Райта.
3. Обоснование новых творческих исканий в продолжении конструктивизма в деятельности Петер Беренса и Герман Мутезиуса.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Обозначить основные составляющие стилевого направления конструктивизм на основе конкретных архитектурных сооружений.
3. Прокомментировать основные принципы промышленного дизайна, изложенные в работе Ф.Райта. «Искусство и ремесло машины».

Тема 11. Становление функционализма в Европе (ПК-2)

Лекция.

Предпосылки функциональных подходов к дизайну в творчестве Адольфа Лооса. Его теоретическое и художественное наследие. Лоос как сторонник рационализма и противник украшательства и орнаментализма. Лаконизм и богатство художественных форм как основные черты творчества Лооса. Идеи Лооса о взаимосвязи долговечности выпускаемого изделия и его внешнего вида. Создание в Германии “производственного союза” художественно-промышленных мастерских Веркбунд. Его ориентация на современные условия промышленного производства. Дискуссии союза об эстетической сущности форм технических изделий и влиянии стандартизации на развитие искусства. Выставки Веркбунда и их влияние на общественные вкусы в сфере средового дизайна. Творчество Рихарда Риммершмида его разработки в области архитектуры, мебели и фарфора. Ориентация на ясные конструкции, подчеркнутые в формообразовании продукции серийного производства. Разработки Питера Беренса. Роль Беренса в создании фирменного художественного стиля концерна “АЭГ”. Геометризация формы, ее предельная ясность и техническая точность как важнейшие эстетические принципы Беренса. Влияние творчества Беренса на работы Вальтера Гропиуса, Людвига Мисс Ван дер Роэ.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Изучение теоретического и художественного наследия Адольфа Лооса;
3. Комментарии по поводу дискуссии представителей Союза об эстетической сущности форм технических изделий и влиянии стандартизации на развитие искусства;
4. Рассмотрение разработки дизайнерских проектов Питера Беренса;

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Создать картотеку основных работ Германского Веркбунда
3. Описать творческую концепцию Адольфа Лооса.
4. Раскрыть основные составляющие фирменного художественного стиля концерна “АЭГ”.

Тема 12. Школа Баухауз в становлении и развитии профессионального дизайна (ПК-2)

Лекция.

Эстетика послевоенного восстановления Германии и ее отражение в идее Баухауза. Столкновение революционных сил и кризисных явлений в экономике Германии как предпосылки создания модели Баухауза. Основные этапы функционирования Баухауза в Веймаре, Дессау и Берлине. Идеи Баухауза и их реализация в Веймарской школе. Творчество Вальтера Гропиуса. Проект Гропиуса здания Баухауза в Дессау. Идея соединения изобразительно-прикладного искусства и архитектуры в государственном Баухаузе. Идеология духовного смысла и целостности, функционализма в искусстве, развитие социально-эстетических позиций Баухауза. Основные цели Баухауза: отказ от салонного искусства, возврат к ремеслу, синтез художественно-производственных дисциплин. Развитие учебных программ, педагогических и художественных экспериментов. Художественно-педагогическая концепция Вальтера Гропиуса. Сущность и содержание пропедевтического курса Иоганеса Иттена. Наиболее яркие преподаватели Баухауза. Творчество Йозефа Альберса и Оскара Шлеммера. Основное содержание подготовки в Баухаузе: органическое формообразование, основанное на ремесленном мастерстве, сдача экзаменов на звание мастера подмастерья. Участие учеников в работах преподавателей, выполнение самостоятельных договорных заказов. Ведущие преподаватели Баухауза: Пауль Клее, Ласло Моголи-Надь. Композиционное строение главного здания Баухауза в Дессау. Становление педагогической системы и развитие формообразования в рамках данной школы.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Обсуждение отличительных особенностей основных этапов функционирования Баухауза в Веймаре, Дессау и Берлине.
3. Обоснование художественно-педагогической концепции Вальтера Гропиуса.
4. Рассмотрение вопроса развития социально-эстетических позиций школы Баухауз.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Прокомментировать основные принципы художественного образования В.Гроппиуса.
3. Раскрыть историю создания Баухауза.
4. Обозначить теоретические и методические подходы к обучению в Баухаузе.
5. Перечислить художников и архитекторов, входивших в школу Баухауз.

Тема 13. Отечественные школы дизайна: ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН (ОПК-1)

Лекция.

Создание ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. Замена академической системы обучения новой, сочетающей принципы взаимоотношений мастера и подмастерьев. Учебные заведения нового типа. Цели ВХУТЕМАСа: "объективизация" процесса обучения художественным дисциплинам, сближение различных видов искусства и выработка общей методики их преподавания; сближение художественной материальной культуры с массовым индустриальным производством. Переименование ВХУТЕМАСа во ВХУТЕИН. ВХУТЕИН как комплексный вуз. Учебные цели и структура ВХУТЕМАСа. Цель ВХУТЕМАСа - "подготовка художников-мастеров высшей квалификации. Специализированные факультеты: архитектурный, деревообделочный, металлообрабатывающий, полиграфический, текстильный, керамический, живописный, скульптурный. Пропедевтическое обучение по графическому, плоскостно-цветовому, объемно-пространственному, пространственному направлениям. Проектные методы Н.Ладовского. Педагогическая деятельность А.Родченко. Педагогические подходы В.Киселева и Э. Лисицкого. Создание Дерметфака. Авторитет дизайнерской подготовки во ВХУТЕИНе в Европе. Методические инновации преподавателей, разработка инновационных курсов ("Графика" А.Родченко, "Цвет" А.Веснина, "Объем" Б.Королева, А.Лавинского и А.Бабичева., "Пространство" Н.Ладовского и др.). Сближение художественной материальной культуры с массовым индустриальным производством как основное эстетическое кредо в отечественных школах дизайна

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Обсуждение основных принципов общей методики преподавания в отечественных школах дизайна.
3. Рассмотрение концептов в педагогической деятельности А.Родченко.
4. Определение методических инноваций преподавателей ВХУТЕМАСа в разработке инновационных курсов.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Составить обзор на тему: «Выдающиеся педагоги ВХУТЕИНа и ВХУТЕМАСа»
3. Выявить основные структурные уровни в работе ВХУТЕИНа.
4. Оценить значение ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа в истории дизайна и художественной культуры в целом.

Тема 14. Становление и развитие промышленного дизайна в США (ОПК-1)

Лекция.

Влияние передовой индустрии США на становление дизайна. Трактовка термина «индустриальный дизайн» в теоретических постулатах Дж.Синелла. Высокая техническая оснащённость Америки в первой четверти 20 века. Влияние на становление американского дизайна творчество архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Норман Белл Геддес как пионер американского дизайна. Проекты Геддеса «обтекаемых» кораблей, сомалётов. Первая профессиональная дизайнерская фирма Уолтера Дорвина Тига. Начало выпуска Генри Фордом автомобилей своей модели «Т». Предметы массового пользования в промышленном американском дизайне. Рациональные способы применения стали, латуни, меди, алюминия, стекла. программу американского дизайна, изложенную в трудах Раймонда Лоуи. Выставка «Искусство в действии». В Музее современного искусства в Нью-Йорке. Дизайн в США в послевоенные годы

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Прокомментировать программу американского дизайна, изложенную в трудах Раймонда Лоуи.
3. Составить картотеку дизайнерских изобретений в США послевоенных лет.

Тема 15. Дизайн в странах Европы во второй половине 20 века (ОПК-1)

Лекция.

Развитие дизайна в Англии второй половины 20 века под знаком конкурентоспособности. Создание дизайн-центра - постоянной периодически обновляемой выставки. Интерес к дизайну общественных сооружений и общественных работ. Организация в Лондоне научно-исследовательской дизайнерской группы (Дизайн Рисерч юнит). Образование фонда развития художественного конструирования в Германии. Дизайнерская деятельность в сфере моделей машиностроительной и приборостроительной отраслей. Деятельность дизайнеров фирмы «Браун». Начало производства бытовых товаров фирм «Грюндинг», «Филипс». Формирование «браун-стиля» в дизайнерской деятельности. Машиностроение и автомобилестроение в послевоенной промышленности Италии. Фабрика пишущих машин Камилло Оливетти. Деятельность Жака Вьено в формировании послевоенного дизайна Франции.

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Составить картотеку созданных дизайнерских фирм в Англии, Германии, Италии, Франции.
3. Охарактеризовать творческую и предпринимательскую деятельность ведущих дизайнеров Германии.

Тема 16. Феномен японского дизайна (ОПК-1)

Лекция.

Превращение Японии в послевоенные годы в ведущую страну в сфере дизайнерской деятельности. Основа концепции японского дизайна: функциональность, лаконизм и чистота форм. Модульное направление в японской архитектуре. Создание японской ассоциации дизайнеров. Формирование трёх направлений в японском дизайне: национальное, интернациональное и смешанное. Непринятие японцами понятия «европейский стиль». Интенсивное развитие современной японской электроники. Стилизация и трансформация японской бытовой техники. «Смешанное направление» в проектировании японских интерьеров. Использование метода зонирования с помощью напольной пластической структуры. Дизайн садово-парковой японской культуры.

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Прокомментировать основные составляющие концепции японского дизайна: функциональность, лаконизм и чистота форм.
3. Охарактеризовать приёмы стилизации в бытовой технике Японии.

Тема 17. Современное искусство и дизайн (ОПК-1)

Лекция.

Дисгармония в работе инженера и дизайнера. Инженерный стиль в дизайне промышленных изделий, не соответствие его потребительским запросам. Архитектурный стиль в промышленном производстве. Его влияние на общехудожественное развитие инженеров и дизайнеров. Выпуск массовой продукции в стиле художественного китча. Примитивное украшательство и его эстетические оценки современниками. Актуальность создания новых направлений в формообразовании. Творческое наследие Джаспера Джонса и Роберта Раушенберга в формировании поп-арт, возникшему в противовес абстрактному экспрессионизму. Деятельность Энди Уорхола в продвижении данного направления. Теоретическое обоснование стиля “Поп-арт” в дизайне. Идеи поп-арта в стилизованной эстетике дизайна. Формирование в Европе стиля хай-тек, созданного на основе высоких технологий, пропагандирующий эстетику материала. Центр Жоржа Помпиду в позиционировании данного направления. Архитектурные композиции, созданные в стиле хай-тек. Особенности мебели, созданной в стиле хай-тек. Формирование стилевых направлений в индустриальном формообразовании.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Анализ дизайнерских композиций Энди Уорхола.
3. Выявление характерных признаков стиля хай-тек на основе анализа архитектурного пространства.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Составить каталог работ Роберта Раушенберга с краткой авторской аннотацией.
3. Провести сравнительную аналитическую характеристику между функционированием в дизайне стиля поп-арт и хай-тек.

Тема 18. Дизайн постиндустриального периода (ПК-2)

Лекция.

Введение в научный оборот термина “постиндустриальное общество”, обозначающего качественно новый этап в развитии цивилизации. Отказ от функционализма модерна. Развитие эстетики поп-культуры. Плюрализм художественных идей в эстетике постмодерна. Стремление в художественном формообразовании к декоративности, красочности, китчу и шику, индивидуальности и образной семантике элементов. Ироничное цитирование классицизма, арт-деко, конструктивизма и сюрреализма. Формирование нового интернационального стиля. Работы групп “Алхимия” и “Мемфис”. Развитие нового дизайна в 80-е гг. XX в. Утверждение стиля “Мемфис”. Создание стиля “Мемфис” с характерной ориентацией на самобытность, острой, смелой игрой материалами, фактурой и формами, виртуозным смешением стилей. Эстетика “мира буден” в творчестве “Мемфиса” с характером декоративности и принципом хаоса. Популярность “Мемфиса” с развитием “нового дизайна”. Творчество Эторе Соттсаса. Организация выставки “Форум дизайна” (1980), стимулирование теоретических разработок в области дизайна. Развитие “нового дизайна” в Германии, Испании, Франции и Великобритании. Наследие Микеля де Лукки. Особенности “нового дизайна” в Германии. Эстетика графических коллажей и “обломков” индустриального стиля. Особенности “нового дизайна” в Великобритании. Оригинальное отношение к форме и материалам. Особенности “нового дизайна” в Испании. Каталонский центр дизайнерского искусства. Особенности “нового дизайна” во Франции. Создание авангардных дизайн-групп “Немо” и “Тотем”. Проявление “нового дизайна” в авангардной моде. Творчество Жана Поля Готье. Проекты Филиппа Старка в области рекламы. Технологические достижения космической промышленности и их влияние на развитие дизайна. Молодежная мода и ее влияние на развитие технологий дизайна.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением
2. Рассмотрение вопроса «Влияние эстетики поп-культуры на развитие дизайна постиндустриального периода».
3. Выявление основных принципов стилистики арт-деко и конструктивизма»
4. Анализ эстетики “мира буден” в творчестве “Мемфиса”;

5. Определение технологических достижений космической промышленности и их влияний на развитие дизайна.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить материал конспекта и соответствующий параграф в учебном пособии.
2. Создать картотеку основных работ в сфере дизайна постиндустриального периода; описать работы групп “Алхимия” и “Мемфис”.
3. Прокомментировать тенденции миниатюризации изделий в дизайне.
4. Охарактеризовать принципы компьютеризация дизайнерского проектирования.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

7 семестр

- текущий контроль – 80 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 10 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мак. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Истоки художественного конструирования в доиндустриальный период развития общества	Опрос	3	2-3 балл– студент умеет дискутировать по обозначенной проблематике, сопоставлять полученную при подготовке к занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 1 балл - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, однако не проявляет активности в дискуссии, отвечает на большинство вопросов.
2.	Формирование предметного мира в эпоху Античности и Средневековья	Семинар	5	5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои ответы, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 4 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к семинару информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 2-3 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме семинара, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему 1 балл - студент не владеет проблематикой семинара, слабо отвечает на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту

3.	Предпосылки появления машинной техники в эпоху Возрождения	Подготовка электронная презентация	5	<p>При подготовке презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на источники, соответствие содержания и литературы) <p>5 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания и аргументированные ответы на вопросы на защите презентации</p> <p>3-4 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты, неполные ответы при защите презентации</p> <p>1-2 баллов – частичное выполнение практического задания, ошибки при ответах на защите презентации</p>
4.	Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России 10-18 в.в. Практическое занятие.	Тестирование(контрольный срез)	10	<p>8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения контрольного среза, грамотное обозначение репродукций</p> <p>5-7 баллов – неполное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства, имеются недочеты</p> <p>1-4 балла – частичное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства и названия работ</p>
5.	Художественное конструирование в Европе эпохи промышленных революций и первые научные открытия.	Тест на ключевое слово	10	<p>10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустив минимальное количество неточностей в ключевых словах.</p> <p>7-9 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней несколько негрубых ошибок, не более двух недочетов.</p> <p>4-6 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, допустил не более двух грубых ошибок, трех- четырех недочетов,.</p> <p>1-3 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил более трех грубых ошибок, ряд недочетов.</p>
6.	Промышленные выставки XIX – начала XX в.в. и их вклад в развитие	Подготовка электронная презентация	5	<p>При подготовке презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на источники, соответствие содержания и литературы) <p>5 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания и аргументированные ответы на вопросы на защите презентации</p> <p>3-4 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты, неполные ответы при защите презентации</p> <p>1-2 баллов – частичное выполнение практического задания, ошибки при ответах на защите презентации</p>
7.	Первые теории дизайна	Тест на ключевое слово	10	<p>10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустив минимальное количество неточностей в ключевых словах.</p> <p>7-9 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней несколько негрубых ошибок, не более двух недочетов.</p> <p>4-6 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, допустил не более двух грубых ошибок, трех- четырех недочетов,.</p> <p>1-3 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил более трех грубых ошибок, ряд недочетов.</p>

8.	Формирование и развитие модерна в европейских странах	Тестирование	10	<p>10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустив минимальное количество неточностей в ключевых словах.</p> <p>7-9 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней несколько негрубых ошибок, не более двух недочетов.</p> <p>4-6 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, допустил не более двух грубых ошибок, трех- четырех недочетов,.</p> <p>1-3 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил более трёх грубых ошибок, ряд недочетов.</p>
9.	Зарождение русской инженерной школы художественного проектирования на рубеже XIX и XX	Опрос	2	<p>2 балл– студент умеет дискутировать по обозначенной проблематике, сопоставлять полученную при подготовке к занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии</p> <p>1 балл - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, однако не проявляет активности в дискуссии, отвечает на большинство вопросов.</p>
10.	Становление и развитие конструктивизма в европейских странах	Семинар	5	<p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои ответы, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии</p> <p>4 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к семинару информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии</p> <p>2-3 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме семинара, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>1 балл - студент не владеет проблематикой семинара, слабо отвечает на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту</p>
11.	Становление функционализма в Европе	Тестирование	10	<p>10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустив минимальное количество неточностей в ключевых словах.</p> <p>7-9 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней несколько негрубых ошибок, не более двух недочетов.</p> <p>4-6 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, допустил не более двух грубых ошибок, трех- четырех недочетов,.</p> <p>1-3 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил более трёх грубых ошибок, ряд недочетов.</p>
12.	Школа Баухауз в становлении и развитии профессионального дизайна	Тест на ключевое слово	5	<p>5 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустив минимальное количество неточностей в ключевых словах.</p> <p>4 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней несколько негрубых ошибок, не более двух недочетов.</p> <p>3 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, допустил не более двух грубых ошибок, трех- четырех недочетов,.</p> <p>1-2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил более трёх грубых ошибок, ряд недочетов.</p>
13.	Отечественные школы дизайна: ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН	Контрольный срез по репродукциям	5	<p>5 баллов начисляется за полное, правильное выполнения контрольного среза, грамотное обозначение репродукций</p> <p>3-4 баллов – неполное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства, имеются недочеты</p> <p>1-2 балла – частичное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства и названия работ</p>

14.	Становление и развитие промышленного дизайна в США	Консультация по подготовке к контрольному срезу с аннотацией		Консультация по выполнению контрольного среза по репродукциям носит рекомендательный характер и баллами не оценивается. При подготовке к контрольному срезу с аннотацией необходимо обращать внимание на особенности стилистических характеристик, композиции, колорита
15.	Дизайн в странах Европы во второй половине 20 века	Тестирование(контрольный срез)	10	8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения контрольного среза, грамотное обозначение репродукций 5-7 баллов – неполное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства, имеются недочеты 1-4 балла – частичное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства и названия работ
16.	Феномен японского дизайна	Консультация к практическому заданию по выполнению презентации		Консультация по выполнению презентации носит рекомендательный характер и баллами не оценивается. При подготовке презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как: -содержание презентации, актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на источники, соответствие содержания и литературы)
17.	Современное искусство и дизайн	Подготовка электронной презентации	5	При подготовке презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как: - содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на источники, соответствие содержания и литературы) 5 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания и аргументированные ответы на вопросы на защите презентации 3-4 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты, неполные ответы при защите презентации 1-2 баллов – частичное выполнение практического задания, ошибки при ответах на защите презентации
18.	Дизайн постиндустриального периода	Аудиторное практическое задание		Консультация по выполнению аудиторных практических работ носит рекомендательный характер и преподавателем не оценивается на данном этапе. Оценка применения рекомендаций преподавателя учитывается на комиссионном просмотре аудиторных практических работ студентов
19.	Премияльные баллы		10	7-10 баллов – публикация в научных сборниках, рецензируемых РИНЦ. 4-6 баллов – публикация в сборниках регионального уровня 1-3 балла – участие в научно-практических конференциях
20.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы		50	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы
21.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Аудиторное практическое задание

Тема 18. Дизайн постиндустриального периода

Рассмотрение вопроса «Влияние эстетики поп-культуры на развитие дизайна постиндустриального периода».

Консультация к практическому заданию по выполнению презентации

Тема 16. Феномен японского дизайна

Консультация по выполнению презентации носит рекомендательный характер и баллами не оценивается. При подготовке презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как: содержание презентации, актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на источники, соответствие содержания и литературы)

Консультация по подготовке к контрольному срезу с аннотацией

Тема 14. Становление и развитие промышленного дизайна в США

Консультация по выполнению контрольного среза по репродукциям носит рекомендательный характер и баллами не оценивается. При подготовке к контрольному срезу с аннотацией необходимо обращать внимание на особенности стилевых характеристик, композиции, колорита

Контрольный срез по репродукциям

Тема 13. Отечественные школы дизайна: ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН

Отечественные школы дизайна: ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН

Опрос

Тема 1. Истоки художественного конструирования в доиндустриальный период развития общества
Блиц-опрос по теме занятия

Тема 9. Зарождение русской инженерной школы художественного проектирования на рубеже XIX и XX

Блиц-опрос по теме занятия.

Подготовка электронной презентации

Тема 3. Предпосылки появления машинной техники в эпоху Возрождения

Презентация по заданным темам.

Тема 6. Промышленные выставки XIX – начала XX в.в. и их вклад в развитие

1. Роль Российских промышленных выставок в развитии технической эстетики;
3. Основы формообразования павильонов, спроектированных В.Г.Шуховым.

2. Формообразующая основа фасада Хрустального дворца в Лондоне.
3. Характеристика экспонатов, представленных на первой Международной выставке в Лондоне 1951 г..

Тема 17. Современное искусство и дизайн

- 1 Анализ дизайнерских композиций Энди Уорхола.
- 2 Характерные признаки стиля хай-тек на основе анализа архитектурного пространства.
- 3 Сравнительная аналитическая характеристика между функционированием в дизайне стиля поп-арт и хай-тек.

Семинар

Тема 2. Формирование предметного мира в эпоху Античности и Средневековья

Подготовка вопросов по заданной теме.

Тема 10. Становление и развитие конструктивизма в европейских странах

Вопросы семинара по теме занятия.

Тест на ключевое слово

Тема 5. Художественное конструирование в Европе эпохи промышленных революций и первые научные открытия.

В тесте вписываются пропущенные слова (имена, названия и т.д.)

Тема 7. Первые теории дизайна

1. Первые теоретические работы по становлению дизайна как вида профессиональной деятельности связано с именем (?)
2. Вышедший в начале XX в. доклад «Искусство и ремесло» принадлежал
3. Кто из российских инженеров был автором сетчатых конструкций, названных «гиперболоидами» (?)
4. Кто является автором работы «Орнамент и преступление» (?)
5. Первый русский паровоз был построен (?)
6. Отцом фотографии принято считать французского художника (?)
7. Создателями кинематографа принято считать (?)
8. Отцами автомобиля считают немцев (?)
9. Первый автомобиль в России построил изобретатель (?)
10. Первый электрический телеграф построил (?)
11. Проект первой промышленной выставки в Англии был разработан (?)
12. Третья фаза промышленной революции начавшаяся в (?), именуется как (?)
13. Немецкий архитектор, теоретик дизайна, автор проектов Королевского оперного театра, Дрезденской галереи (?)
14. (?) - Выдающийся теоретик машиностроения, инженер, первым поставившим вопрос о форме машин
15. (?) - теоретик и практик модерна, бельгийский художник и архитектор, противопоставивший форееальному направлению динамичный линейный орнамент
16. (?) - автор проекта здания Школы искусств в Глазго
17. В нижегородской ярмарке 1870-1890 г.г. принимали участие профессиональные художники (?)
18. Первая Всероссийская мануфактурная выставка открылась в (? г.) в (?)

19. Выставочный павильон первой Международной выставки в Лондоне 1851 г. получил название (?)
20. В Германии обозначение модерна в дизайне и искусстве именовалось как (?)
21. (?) – крупнейший бельгийский архитектор модерна, разработавший современный декор, основанный на стилизации растительных форм
22. (?) – Шотландский техник, математик, физик, создатель первого универсального теплового двигателя
23. (?) – русский конструктор, инженер, основоположник современных строительных конструкций, построивший первый в России нефтепровод
24. Первый патент на швейную машинку был получен (?)
25. Создателями радио были немецкий физик (?) и русский учёный (?)

Тема 12. Школа Баухауз в становлении и развитии профессионального дизайна

1. Школа Баухауз была создана в ? в г. ?
2. Среди преподавателей школы Баухауз был русский художник ? , который вёл курс фрески
3. С 1928 г. руководство школы Баухауз возглавил ? с именем которого был связан окончательный переход к массовому жилищному строительству
4. В числе основоположников немецкого Веркбунда были архитекторы и художники Мутезиус, а также ?
5. Веркбунд был образован в ? г., результате объединения ?
6. В конце 2- го десятилетия немецкий Веркбунд возглавил ? , с именем которого был связан окончательный переход к массовому жилищному строительству
7. Появлению конструктивизма способствовала ?
8. Теоретическое обоснование «вещности», т.е. целесообразности, ставшей эстетическим кредо конструктивизма, дал венский архитектор и публицист ?
9. В ряды конструктивизма встали мастера, которые способствовали утверждению модерна Анри Ван де Вельде, а также ?
10. Новым критерием, измерявшим эстетику вещи в конструктивизме стала ?
11. Наиболее простой путь обнажения технической формы в конструктивизме лежал через отказ от ?
12. Новое направление в конструктивизме, связанное с производством мебели возглавил ?
13. Основные принципы промышленного дизайна изложил в 1901 г. в своей речи «Искусство и ремесло машины» ?
14. В группировку «Стиль» входил живоисец ?
15. Концепция оформления пространства и формы получила название ?
16. В основе принципа формообразования работ Беренса лежало сочетание художественной образности формы с её соответствием ?
17. Большую роль в создании витражей в рамках школы Баухауз сыграл художник ?
18. В начале 20 в. идеи конструктивистов и урбанистов наиболее явно проявились в немецкой школе Баухауз и советской ?
19. Родоначальником конструктивизма в России был ?
20. Знаменитая Международная выставка современного декоративного и промышленного искусства в Париже состоялась в ?
21. Чарльз Макинтош был членом группы ?
22. Главным архитектурным произведением Ч.Макинтоша принято считать ?
23. Выставка «Форма без орнамента» состоялась в г. ?
24. ? - известный венский архитектор, выступивший противником декора в художественно-промышленной практике
25. Внедрение в производственную художественную практику высоких технологий позиционировало стиль ?

Тестирование

Тема 4. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России 10-18 в.в.

Практическое занятие.

Представлен перечень репродукций, необходимо указать автора, страну и год (век).

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-2, ОПК-1)

1. Специфика проектно-художественной деятельности дизайнера.
2. Создание машинной техники в эпоху Средневековья.
3. Роль изобретений XIV-XVI вв. в развитии промышленного производства
4. Научно-технические открытия и изобретения XVII в и их роль в развитии промышленной революции.
5. Научно-технические открытия и изобретения XIX – начала XX вв.
6. Зарождение теории дизайна в эпоху промышленных революций.
7. Первые всемирные промышленные выставки и их роль в развитии дизайна.
8. Силевые направления в промышленном формообразовании конца XIX- начале XX веков.
9. Развитие теории дизайна в конце XIX века.
10. Творческое наследие Джона Рескина.
11. Творческое наследие Уильяма Морриса.
12. Русская инженерная школа на рубеже XIX-XX вв.
13. Творческое наследие В.Г.Шухова.
14. Творческое наследие Анри Ван де Вельде.
15. Силевые направления в модерне и их реализации в художественном проектировании.
16. Творческое наследие Чарльза Макинтоша.
17. Эстетические особенности американского функционализма рубежа XIX –XX вв.
18. Вклад в развитие дизайна Чикагской архитектурной школы
19. Творческое наследие Фрэнка Ллойда Райта.
20. Развитие идей функционализма в Европе в начале XX века.
21. Роль германского Веркбунда в развитии художественного проектирования.
22. Творческое наследие Питера Беренса.
23. Абстрактное искусство в Европе начала XX века и его влияние на стили дизайна.
24. Архитектурно-художественное творчество в России 20-х годов XX
25. Конструктивизм в дизайне В.Е.Татлина.
26. Производственное искусство в работах В.Ф.Степановой и А.М.Родченко.
27. Эстетические каноны Баухауза и их влияние на европейский дизайн.
28. Творческое и эстетическое наследие ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа.
29. Силль Арт-Деко и его влияние на предвоенный дизайн.
30. Эстетика радикального дизайна и анти-дизайна.
31. Постмодерн в дизайне 80-х годов XX века.
32. Силль высоких технологий “Хай Тек” в европейском и американском дизайне.

Типовые задания для зачета (ПК-2, ОПК-1)

1. Обозначить основные составляющие стилевых направлений конструктивизм на основе конкретных архитектурных сооружений.

2. Прокомментировать основные принципы промышленного дизайна, изложенные в работе Ф.Райта. «Искусство и ремесло машины».

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-2	Разрабатывает и обосновывает художественно-эстетические основы дизайн-концепции дизайна среды, опираясь на теоретические и практические знания в области истории дизайна, науки и техники
	ОПК-1	Анализирует произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-2	Не разрабатывает и не обосновывает художественно-эстетические основы дизайн-концепции дизайна среды, опираясь на теоретические и практические знания в области истории дизайна, науки и техники
	ОПК-1	Не анализирует произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;

- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С. История дизайна. Вещи и бренды : учебное пособие. - Весь срок охраны авторского права; История дизайна. Вещи и бренды. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 235 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/75952.html>
2. Смирнова Л. Э. История и теория дизайна : учебное пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 224 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841>

6.2 Дополнительная литература:

1. Кузвесова Н. Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко : Учебное пособие для вузов. - испр. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 139 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/454598>
2. Муртазина С. А., Хамматова В. В. История графического дизайна и рекламы : учебное пособие. - Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2013. - 124 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259068>
3. Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса : учебное пособие. - Весь срок охраны авторского права; Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. То. - Саратов: Вузовское образование, 2019. - 314 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/86443.html>

6.3 Иные источники:

1. Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru/>
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - <http://school-collection.edu.ru/>
3. Журнал «Новый Мир Искусства» - <http://www.worldart.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

7-Zip 9.20

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Scopus: база данных . – URL: <https://www.scopus.com>

2. Springer Open (ресурсы Springer открытого доступа): база данных. – URL: <https://www.springeropen.com>

3. Web of Science: политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных . – URL: <https://apps.webofknowledge.com>

4. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>

7. Российская национальная библиотека: официальный сайт. – URL: <http://nlr.ru>

8. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина: официальный сайт. – URL: <http://www.tambovlib.ru>

9. Юрайт: образовательная платформа, электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>

10. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: <http://www.biblioclub.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.