

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Г.А. Кувшинова

«10» апреля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины (модуля) ФТД.03 Теория дизайна

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль): Дизайн среды и интерьера

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Форма обучения: Очно-заочная

Москва 2023 г.

Разработан в соответствии с ФГОС ВО

по направлению подготовки 54.03.01 (уровень бакалавриата)

Одобрено кафедрой: Общепрофессиональных дисциплин

Протокол № 5

От «10» апреля 2023 г.

Зав. Кафедрой: Яцок Ольга Григорьевна

Профессор, д-р искусствоведения

Автор-разработчик Смекалов Игорь Владимирович

Профессор, д-р искусствоведения

(подпись)

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса — формирование исторической, ретроспективной и концептуальной основ дизайна, дизайнерской деятельности.

Задачи курса:

- раскрытие в исторической ретроспективе культурных и социально-экономических предпосылок становления и развития дизайна как самостоятельного вида профессиональной художественной деятельности;
- ознакомление с историей возникновения дизайна, с основными этапами истории дизайна, ведущими школами и мастерами;
- определение дизайна как выдающегося явления мировой материально-художественной культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Теория дизайна» относится к факультативным дисциплинам.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Знать - профессиональную и эстетическую ответственность; современные проблемы человечества.

Уметь - идентифицировать, формулировать и решать поставленные проблемы; свободно ориентироваться в области различных стилей и художественных направлений, что значительно расширит диапазон их творческой деятельности и позволит сравнительно легко адаптироваться практически к любым требованиям заказчика; работать в многопрофильных командах.

Владеть - способностью применять полученные знания; способностью результативного общения.

Показатель оценивания компетенций

Компетенция	Индикатор компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1 Осуществляет поиск, критический анализ и обобщение информации для решения поставленных задач УК-1.2 Применяет системный подход для решения поставленных задач
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.	УК-11.1 Проявляет гражданскую позицию в социальной и профессиональной сфере УК-11.2 Проявляет нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению с учетом правовых последствий принимаемых решений

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	ОПК-1.1 Применяет знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности ОПК-1.2 Опирается в профессиональной деятельности на произведения искусства, дизайн и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ОПК-2. Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях	ОПК-2.1 Взаимодействует с научной литературой, в том числе анализируя и обобщая результаты научных исследований, для самостоятельной научно-исследовательской работы и участия в научно-практических конференциях.
ПК-1 Способен создавать эскизы и оригиналы элементов в области дизайна объектов, среды и систем	ПК-1.1 Создает эскизы элементов в области дизайна объектов, среды и систем ПК-1.2 Создает оригиналы элементов в области дизайна объектов, среды и систем
ПК-3 Способен художественно-технически разработать дизайн проекты объектов в области дизайна среды и систем	ПК-3.1 Определяет композиционные приемы и стилистические особенности проектируемого объекта в области дизайна среды и систем ПК-3.2 Разрабатывает художественно-технически дизайн-проекты объектов в области дизайна среды и систем
ПК-7 Способен осуществлять авторский надзор за воплощением проектов в области дизайна объектов, среды и систем	ПК-7.1 Осуществляет авторский надзор за воплощением проектов в области дизайна объектов, среды и систем
ПК-8 Способен организовывать работы по выполнению дизайн проектов в области дизайна объектов, среды и систем	ПК-8.1 Организует работы по выполнению дизайн проектов в области дизайна объектов, среды и систем

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций:

- Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
- Способность формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности;
- Способность 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;

- Способность работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях;

- Способность создавать эскизы и оригиналы элементов в области дизайна объектов, среды и систем;

- Способность художественно-технически разработать дизайн проекты объектов в области дизайна среды и систем;

- Способность осуществлять авторский надзор за воплощением проектов в области дизайна объектов, среды и систем;

- Способность организовывать работы по выполнению дизайн проектов в области дизайна объектов, среды и систем.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов, включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Количество часов по формам обучения
	Очная
Аудиторные занятия:	12
лекции	8
практические и семинарские занятия	4
лабораторные работы (лабораторный практикум)	
Самостоятельная работа	24
Текущий контроль (количество и вид текущего контроля)	
Курсовая работа	
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет)	Зачет (3 сем)
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ	36

Разделы дисциплин и виды занятий

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Самостоятельная работа
Тема 1. Авангардные течения в искусстве начала XX века и их	9	2	1	6

влияние на концепцию современного формообразования				
Тема 2. Конструктивизм и зарождение проектной культуры производственного искусства	9	2	1	6
Тема 3. Концепции функциональной формы в европейском дизайне	9	2	1	6
Тема 4. Современные тенденции в различных областях дизайна; стили конца XX начала XI вв. Общие проблемы современного дизайна	9	2	1	6
Итого	36	8	4	24

5. Образовательные технологии

5.1. Лекции

Авангардные течения в искусстве начала XX века и их влияние на концепцию современного формообразования

Краткое содержание раздела Влияние Кубизма на зарождение геометрического формообразования. Футуризм России и Италии в развитии концепции динамической (кинетической) формы. Супрематизм в зарождении и развитии абстрактного композиционного художественного мышления. От «белой бездны» к проектной плоскости. Пластические эксперименты Де Стил и развитие геометрического формообразования. Роль Дадаизма и прочих иррациональных художественных течений в развитии эстетики формы

Конструктивизм и зарождение проектной культуры производственного искусства

Краткое содержание раздела Русская инженерная школа на рубеже XIX-XX вв. Влияние инженерной формы на новое художественное мышление. Роль ИНХУКа в формировании идеологии производственного искусства и конструктивизма. Лидеры конструктивизма: В. Татлин и проект памятника III Интернационалу, Г. Клуцис, А. Родченко, В. Степанова, А. Ган, К. Иегансон, В. и Г. Стренберги

Концепции функциональной формы в европейском дизайне

Краткое содержание раздела Основные принципы создания функциональной формы. Особенности скандинавского, швейцарского и немецкого функционализма. Влияние таких личностей как А. Аалто, А. Якобсен, Т. Вирккала, З. Гидеон, В. Мозер, Рихард Пауль Лозе, Г. Бауер, М. Билл, К. Швиттерс Д. Рамс, Г. Гугелот, Г. Мюллер на развитие европейского дизайна. Идеология формы продукции «Браун» как квинтэссенция философии функционализма

Современные тенденции в различных областях дизайна; стили конца XX начала XI вв. Общие проблемы современного дизайна

Краткое содержание раздела Стилевое пространство художественной культуры последних десятилетий и ее влияние на дизайн. Развитие цифровых технологий и их тесная взаимосвязь с проектной культурой современного дизайна. Проблемы самоидентификации дизайна. Материалы конгрессов дизайнеров ИКСИД, манифесты и публикации современных теоретиков и практиков дизайна. Проблемы массовой культуры и потребительского спроса на продукты технического дизайна

5.2. Практические занятия

Практические занятия проводятся в конце каждой пройденной темы в виде защиты рефератов. В рабочей программе дисциплины представлено несколько возможных тем рефератов к практическим занятиям на выбор студента по одной теме.

5.3. Для оценки дескрипторов компетенций, используется балльная шкала оценок.

Шкала оценивания сформированности компетенций из расчета максимального количества баллов – 100

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы:

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий требованиям критерия, - 85-100 от максимального количество баллов (100 баллов);
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления от требований критерия, - 75 - 84% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий значительные отступления от требований критерия - 60-74 % от максимального количества баллов;

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, - 0 % от максимального количества баллов;

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий.

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»:

– выполнены все требования к выполнению, написанию и защите задания, работе в коллективе, применению знаний на практике. Умение (навык) сформировано полностью 85-100% от максимального количества баллов;

– выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите задания, работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано достаточно полно -75-84% от максимального количества баллов;

– выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите задания, работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на минимально допустимом уровне - 60-74% от максимального количества баллов;

– требования к написанию и защите работы, работе в коллективе, применению знаний на практике не выполнены. Имеются многочисленные существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано - 0 % от максимального количества баллов.

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий.

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 20%.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Типовые контрольные задания/материалы характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Тематика рефератов

1. Определения термина дизайн, основные виды дизайна.
2. Дизайн в доиндустриальную эпоху.
3. Характерные особенности создания приборов и механизмов, примеры протодизайнерского подхода.
4. Протодизайнерская программа мебельной фабрики «Братья Тонет»
5. Творческий метод дизайнера Чарльза Ренни Макинтоша
6. «Геометрический стиль» в проекторной практике Гиррита Томаса Ритвелда
7. Творческая деятельность Петера Беренса
8. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН - основные методы и принципы системы образования.
9. Полиграфическое искусство Советской России 1920-1930 г.г.
10. Реклам-конструкт В.Маяковского и А.Родченко
11. Педагогическая система Баухауза
12. Конструктивизм
13. Супрематизм
14. Ле Корбюзье – дизайнер мебели и интерьеров
15. Стиль ар деко и его влияние на формообразование предметной среды в Западной Европе и США, особенности его появления в СССР.
16. Инженерный дизайн 1930-х г. в СССР
17. Первая всемирная промышленная выставка
18. Эстетические идеи Д. Рескина
19. Архитектурный стиль
20. Художественный китч
21. Веркбунд – германский художественно-промышленный союз
22. Пионеры промышленного дизайна США. Стайлинг.
23. Развитие ремесла в эпоху Средневековья.
24. Начало технической революции. Зарождение промышленного производства и проблемы формообразования.
25. Первые российские промышленные выставки. Участие России в международных промышленных выставках.
26. Промышленные выставки XIX в. и их вклад в развитие дизайна.
27. Художественно-промышленные училища в России. Строгановское училище

28. Проблемы формообразования в предметно-пространственной среде на рубеже XIXXX вв.

29. Концепция производственного искусства. Теория и практика.

30. Теоретические взгляды Рёскина, Морриса, Земпера, Рёло и их вклад в развитие теории дизайна.

31. Стиль модерн и его влияние на развитие дизайна.

32. Школы промышленного конструирования в начале XX в.

33. Баухауз: разработка принципов формообразования промышленной продукции.

34. Создание ВХУТЕМАСа, его роль в разработке принципов промышленного искусства в СССР в 1920-1930-е гг.

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся:

– на занятиях (опрос, решение задач, ответы (письменные или устные) на теоретические вопросы, решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии, выполнение контрольных работ);

– по результатам выполнения индивидуальных заданий; - по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных материалов;

– по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям.

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, калькуляторами.

Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 15 минут.

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке.

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования - в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения

6.3. Промежуточная и итоговая аттестация

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций

Вопросы к зачету повторяют тематику занятий.

Критерии оценки

Критерии	Оценка
----------	--------

Посещение занятий, участие в аудиторной работе	Из итоговой оценки вычитается по 0,25 балла за каждый пропущенный час занятий. При пропуске более 50% занятий работы не оцениваются, а направляются на комиссионное рассмотрение.
Своевременность сдачи работ.	При сдаче работ с опозданием итоговая оценка снижается на 1 балла.
Комплектность практических работ.	Не полный объем работ не принимается.
Качество выполнения работ.	От 2 до 5 баллов.
Устный ответ на вопросы.	Минус 1 балл за каждый неправильный ответ.

Оценка «**отлично**» выставляется студентам, активно работавшим на семинарских занятиях, успешно защитившим реферат и продемонстрировавшим глубокое знание курса при ответе на теоретические вопросы.

Оценка «**хорошо**» выставляется студентам при наличии небольших замечаний к реферату или ответу на теоретические вопросы

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется при наличии неточностей в ответе и недоработок при написании реферата, общее понимание предмета должно быть продемонстрировано.

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

6.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной работы обучающихся

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине сформированы следующие виды учебно-методических материалов.

1. Набор электронных презентаций для использования на аудиторных занятиях.
2. Методические указания для практических занятий.
3. Интерактивные электронные средства для поддержки практических занятий.
4. Дополнительные учебные материалы в виде учебных пособий, каталогов по теме дисциплины.
5. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), содержащих актуальную информацию по теме дисциплины.
6. Видеоресурсы по дисциплине (видеолекции, видеопособия, видеофильмы).
7. Набор контрольных вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и промежуточного контроля.

Студенты получают доступ к учебно-методическим материалам на первом занятии по дисциплине.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Рачков, М. Ю. История науки и техники : учебник для вузов / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12658-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/447955>

2. Сложеникина, Н. С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна : учеб. пособие / Сложеникина Н. С. - 3-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 362 с. - ISBN 978-5-9765-1614-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516144.html>

3. Смирнов, В. Н. История науки и техники. Хронология : учебное пособие / В. Н. Смирнов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 150 с. — ISBN 978-5-4486-0749-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/83653.html>

б) Дополнительная литература:

1. Ткаченко О.Н. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. Дмитриевой; Омский гос. технический университет (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=429223>

2. Василенко Е. А. Техническая графика: Сборник заданий для преподавателей: Учебное пособие / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=260573>

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. <http://www.aiwaz.net/>
2. <http://ancientrome.ru/>
3. <http://artclassic.edu.ru/>
4. <http://biblicalstudies.ru/>

г) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационно-справочные системы)

Для освоения данного курса необходимо обязательное использование браузеров для работы в сети Интернет, поисковых машин, а также следующих информационных ресурсов:

1. Офисный пакет LibreOffice; Лицензия GNU LGPL (Редакция 3 от 29.06.2007)

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://biblioclub.ru>

3. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО НИД
<http://www.eios-nid.ru>

4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (информационный продукт вычислительной техники) Договор №СЦ14/700434/101 от 01 января 2016 г., Договор №СЦ14/700434/19 от 01.01.2019

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

1. Лекционная аудитория	Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет», проектор, интерактивная доска (экран)
2. Аудитории практических занятий	Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет»,
3. Аудитории для самостоятельной работы	Учебная мебель: столы, стулья Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет»