

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»
INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS**

Принята на заседании
Учёного совета ИМЭС
(протокол от 27 марта 2025 г. № 8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ИМЭС Ю.И. Богомолова
27 марта 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА

по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) «Дизайн среды и интерьера»

Москва – 2025

*Приложение 4
к основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн,
направленность (профиль) «Дизайн среды и интерьера»*

Рабочая программа дисциплины «История и теория дизайна» входит в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) «Дизайн среды и интерьера» и предназначена для обучающихся очной формы обучения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ	4
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	5
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.....	7
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	12
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	19

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «История и теория дизайна» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020.

Дисциплина «История и теория дизайна» нацелена на изучение теоретических основ, основных этапов становления и развития дизайна в XIX - начале XXI века для расширения профессионального диапазона возможностей при создании собственных произведений искусства и дизайна на высоком художественном уровне.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 54.03.01 Дизайн входит в обязательную часть Блока 1.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ, основных этапов становления и развития дизайна в XIX - начале XXI века для расширения профессионального диапазона возможностей при создании собственных произведений искусства и дизайна на высоком художественном уровне.

Задачи изучения дисциплины:

- Изучение дизайна как особой сферы творческой деятельности человека;
- выделение основных этапов становления и развития дизайна;
- выделение основных стилей и направлений дизайна;
- изучение творчества крупнейших мастеров дизайна;
- развитие способностей чувственно-художественного восприятия мира, образного мышления на материале изучения истории дизайна;
- освоение терминологического аппарата теории и истории дизайна.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			выпускник должен знать	выпускник должен уметь	выпускник должен иметь практический опыт	
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	ОПК - 1.1 Демонстрирует прочные знания и понимание предметных областей истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности	1. Цели, задачи, особенности дизайна как художественно-проектной профессиональной деятельности 2. Предпосылки возникновения профессиональной дизайнерской деятельности 3. Основные этапы развития дизайна 4. Виды, направления дизайна 5. Современные тенденции в дизайне 6. Современные формы организации дизайнерской деятельности	1. Проводить сравнительный анализ различных теорий развития дизайна, с целью формирования комплексного представления о общем направлении развития этой сферы деятельности 2. Выявлять тенденции формообразования в дизайне	Определения перспективы использования достижений истории дизайна в практической профессиональной деятельности	<u>Контактная работа:</u> Лекции Практические занятия <u>Самостоятельная работа</u>
		ОПК-1.2 Анализирует произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	1. Историю и современные тенденции в дизайне с учетом достижений науки и техники 2. Место и роль дизайна в общей системе культуры 3. Характерные особенности современной науки, техники и дизайна	1. Анализировать дизайн как созидательно проектный вид деятельности, как особый способ познания мира с учетом социальных, этнических, профессиональных и культурных различий 2. Анализировать проектную деятельность, базирующуюся на целом ряде научных дисциплин естественнонауч	Анализа визуального эмпирического материала и его теоретического обобщения.	

				ного характера, технического инженерного характера, гуманитарного блока, и пр.		
--	--	--	--	---	--	--

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ/балл Форма ПА	
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра			Из них в форме практической подготовки
<i>Тема 1. Дизайн как профессиональная сфера. Зарождение и развитие дизайна в XIX веке.</i>	6	12								17	Доклад /20
<i>Тема 2. Развитие дизайна в первой половине XX века</i>	6	12								17	Доклад/20 Эссе/20
<i>Тема 2. Развитие дизайна во второй половине XX века – начале XXI века</i>	7	14								17	Реферат/40
Всего:	19	38								51	100
Контроль, час										Зачет	
Объем дисциплины (в академических часах)	108										
Объем дисциплины (в зачетных единицах)	3										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Дизайн как профессиональная сфера. Зарождение и развитие дизайна в XIX веке

Понятие дизайна. Определение Томаса Мальдонадо. Промышленный переворот в странах Европы и США. Всемирная выставка в Лондоне 1851 года. Новые технологии и изобретения. Станки, электроприборы, автомобили. Основные проблемы в эстетике предметно-пространственной среды. Возникновение первых теорий дизайна (Годфрид Земпер, Франц Рёло, Уильям Моррис и Джон Рёскин). Crystal Palace Джозефа Пакстона 1851г. – первый опыт быстровозводимой модульной архитектурной конструкции. Эйфелева Башня в Париже 1889г.-синтез архитектурного и инженерного решения. Прообраз стиля Хай-Тек. Создание Союза за возрождение искусств и ремёсел (Arts & Crafts) в 1861 г. Утопический характер движения. Red House У. Морриса и Ф. Уэбба. Сотрудничество с движением прерафаэлитов (Данте Габриэль Россетти, Эдвард Берн-Джонс и др.) Эволюция. Создание гильдий в 60-х годах XIX в. в Англии и в 80-х гг. XIX в. в США (Гильдия Века (А-Х. Макмердо), Г. Стикли, Л-К Тиффани). Традиции Шекеров и эстетика Arts & Crafts. Альманахи Studio и Craftsman. Архитектура и производство. Френк Ллойд Райт о движении Arts & Crafts.

Возникновение Ар Нуво. Движение Эстетизма в Англии. А.-Х Макмердо, О. Бердслей. Корни стиля – японская эстетика, поздняя (пламенеющая) готика, рококо. Франко-Бельгийская (флореальная) ветвь развития стиля (Анри Ван де Вельде, Виктор Орта, Эктор Гимар, Эмиль Галле и др. Особняк Тасселя в Брюсселе, павильоны парижского метро, новый принцип планировки зданий, новые материалы и конструкции, понятие Гезамнкунстверк (тотальное произведение искусства)

Рациональное направление Ар-Нуво (Шотландия, Австрия). Творчество Чарльза Ренни Макинтоша. Постройки в Глазго. Школа Искусств в Глазго, Дом любителя искусств, Хилл – Хауз. Движение Венского Сецессиона (Густав Климт, Эгон Шиле, Оскар Кокошка, Отто Вагнер, Йозеф-Мария Ольбрих, Коломан Мозер и др). Опыт Венских художественно-промышленных мастерских. Архитектура и производство (серийно-графическая продукция, мебель, посуда, ткани, костюм и пр.) Здание Венского Сецессиона, Дворец Стокле в Брюсселе, Майолика-Хаус, Медальон-Хаус в Вене, Церковь Ам-Штайнхоф в Вене. Альманах Ver Sacrum.

США 60-80 гг. XIX века. Синтез инженерной и архитектурной деятельности (Бруклинский мост, наземное метро, новые строительные технологии). От эклектики и историзма к функционализму Чикагская архитектурная школа. Луис Генри Салливан и его теория функционализма. Первые небоскрёбы.

Художественно-промышленные академии в России (Строганова, Штиглица). Историзм и Ар Нуво в промышленных изделиях. Ремёсла и промышленность в России середины XIX века.

Тема 2. Развитие дизайна в первой половине XX века

Творчество Френка Ллойда Райта, создателя органического направления в архитектуре. Основные принципы органической архитектуры. Архитектура Ф-Л Райта – «Дома прерий» в Oak-Park, Чикаго, Серийное домостроение US-оновская серия, Дом над водопадом, музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Фирма Тонет. Технология и конструкция. Эволюция промышленного ряда с середины XIX до 30-х гг. XX века.

Творчество инженера В.Г. Шухова. Изобретение гиперболоидной конструкции. Павильоны Нижегородских Торгово-промышленных выставок, промышленные сооружения, радиобашни.

Идеи раннего функционализма в Европе. Творчество и идеи Адольфа Лооса. Труд Лооса «Орнамент и преступление». Постройки в Германии и Австро-Венгрии.

Экономическая и производственная ситуация в Германии. 1907 г. Основание Германского Веркбунда (Deutsche Werkbund), как объединения промышленников, архитекторов и художников. Петер Беренс – первый промышленный дизайнер. Сотрудничество П. Беренса и корпорации АЕГ. Принципы стандартизации. П. Беренс – промышленный архитектор. Турбинный зал.

1917. Нидерланды. Группа Де Стейл (De Stijl) Теория неопластицизма Пита Мондриана. Разработки Тео ван Дусбурга, Питера Ауда, Томаса Геррита Ритвельда (дизайн, архитектура). Шрёдер-Хаус и Красно-синий стул Г. Ритвельда, Тео Ван Дусбург Кафе Аубетт (Aubette) в Страсбурге, Питер Ауд, Ханс Арп – кафе Де Уни (De Unie) в Роттердаме. Традиции неопластицизма сегодня (Ив Сен Лоран, группа MVRDV)

Итальянский футуризм. Манифест Филиппо Томазо Маринетти. Провокация и эксперимент. Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Карра, Джино Северини, Антонио Сент-Элиа, Фортунато Деперо и др. Поиск динамизма в предметно-пространственной среде, Синтез дизайна, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Сценографическая деятельность, мебельный дизайн, костюм, промышленная графика, плакат. Архитектурные поиски Антонио Сент-Элиа. Полиграфия и книга итальянского футуризма.

1919г. Веймар. Создание государственного Баухауза. Структура и система обучения. Преподавательский состав (Иоганнес Иттен, Ласло Мохой-Надь, Василий Кандинский, Оскар Шлеммер, Пауль Клее, Людвиг Мис ван дер Роэ и др). Знаменитые проекты школы Баухаус. Промышленные и архитектурные проекты. Теоретические работы Иттена, Клее, Кандинского. Наследие Баухауса.

Конструктивизм в Советской России Традиции русского футуризма. Направления развития художественного авангарда в России. Основные течения и направления в авангардном искусстве, теоретические работы Николая Пунина, Осипа Брика, Бориса Арватова. Супрематизм. Конструктивизм и производственное искусство. Реклам-конструкторы и

агитационный фарфор. Плакат и иллюстрация. Уновис (Утвердители Нового Искусства). ОБМАС. ИНХУК. Рационализм. Конструктивизм в советской архитектуре. АСНОВА. Творчество К. Мельникова, братьев Весниных, концепция дома-коммуны М. Гинзбурга. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН.

Ар деко. От кубизма к функционализму. Европа. США. От кубизма к функционализму. США - пионеры обтекаемых форм. Новая техника. Революция в транспортной индустрии -Трансконтинентальные и трансокеанические коммуникации. Глобализация мира. Новые материалы и технологии. Этнические источники эстетики Ар Деко. Техника как образ эстетики Ар Деко. Автомобильная эстетика, предметы интерьера, архитектурные проекты, техника. Особенности развития стиля во Франции, США, скандинавских странах, Италии, Советской России.

Функционализм в архитектуре. Ле Корбюзье и 5 принципов современной архитектуры. Основные проекты. Людвиг Мис ван дер Роэ. Принцип «Меньше, значит больше». Павильон в Барселоне и другие проекты.

Особенности развития дизайна в Советском Союзе. Аналоговое проектирование. Автомобильный дизайн. Авиация. Дизайн средств общественного транспорта. Судостроение. Архитектура. Техника. Строительство московского метро. Техника периода 2 Мировой войны.

Дизайн США 30-50 гг. XX века. Первые дизайн-бюро как новые структуры дизайн-деятельности. Раймонд Фердинанд Лоуи. Норман Бел Геддес, Уолтер Дорвин Тиг и др. Американский стримлайн. Промышленный дизайн. Архитектура. Транспорт.

Тема 3. Развитие дизайна во второй половине XX века – начале XXI века

Послевоенный дизайн в Германии. Ульмская школа дизайна. Час ноль в германском дизайне. Понятие «Gute Form». Педагогические принципы Ульмской школы. Макс Билл и Томас Мальдонадо. Ганс Гугелот и его правила хорошего дизайна. Знаменитые проекты Ульмской школы. Сотрудничество с фирмой Браун. Эргономика, семиотика, бионика в системе преподавания Ульма.

Швейцарская школа типографики. Основные принципы швейцарского графического дизайна. Шрифт «Гельветика». Полиграфия и плакат швейцарской школы типографики.

Дизайн скандинавских стран. Традиции народного творчества. Органические материалы. Творчество Алвара Аалто. Мастера скандинавского дизайна. Традиции органической архитектуры. Новаторство фирмы Marimekko.

Феномен японского дизайна. Эстетика простоты и функциональности. Минималистичность решений. Древние традиции в современной архитектуре. Творчество Кензо Танге. История корпорации Sony. Новаторство в транспортном дизайне. Дизайн для Японии и на экспорт.

Влияние поп-дизайна на массовое производство.

Дизайн в Италии. Фирма Оливетти как школа прогрессивного дизайна. Уникальность итальянского вектора развития дизайна. Мастера дизайна. Становление постмодернизма. Антидизайн. Автомобильный дизайн Италии. Пьер Луиджи Нерви – синтез архитектуры, дизайна и инженерной мысли.

Дизайн Великобритании. Создание Британского совета по промышленному дизайну. Создание ИКСИД. Национальная стратегия развития британского дизайна. Поп-революция и поп-арт в Великобритании. Теренс Конран – основоположник нового британского дизайна.

Французский послевоенный дизайн. Возникновение прет-а-порте и его мастера. Автомобильный дизайн Франции. Первая реализация стиля хай-тек в архитектуре. Центр Помпиду. Дизайнер Филипп Старк. Творчество французских дизайнеров.

Органическое направление в дизайне США. Эро Сааринен, Чарльз и Рэй Имз. Массовый дизайн и традиции поп-арта в США. Одноразовый дизайн. Уорхол и Холстен.

Дизайн в Советском Союзе второй половины XX века. ВНИИТЭ и Сенежская школа. Работа конструкторских бюро в крупных промышленных объединениях. Формирование средового дизайна. Журналы «Техническая эстетика» и «Декоративное искусство СССР». МВХПУ им. Строганова. Создание Союза Дизайнеров России.

Дизайн стран социалистического лагеря. Автомобильный дизайн ГДР. Дизайн потребительских товаров. Дизайн книги. Польская школа плаката.

Постмодернизм в архитектуре и дизайне. Теоретические работы Роберта Вентури. Основные принципы постмодернизма. Постмодернизм и деконструктивизм. Заха Хадид, группа Кооп Химмельблау, Дэниэл Либескинд, Норман Фостер и др.

Дизайн XXI века. Внедрение цифровых технологий в проектные процессы. Новые материалы и технологии. Эко-дизайн и архитектура. Дизайн из преобразуемых материалов и объектов. Энергосберегающие и энергосинтезирующие технологии. Возможности «Умного дома». Синтез науки, социальной системы и дизайна. Синтез дизайна и современного искусства. Хэппенинг и перформанс. Видеоарт и дизайн.

Развитие дизайна в России в постперестроечный период. Полиграфия и плакат (Юрий Боксер, Андрей Логвин, Юрий Сурков, Петр Банков, Игорь Гурович и студия дизайна "Ostengruppe"). Дизайн костюма и малые архитектурные формы. Конструирование виртуальной среды. Дизайн дополненной реальности. Дизайн на службе у социальной и медицинской сферы. Вклад современного российского дизайна в мировой творческий процесс.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекция, семинарское занятие, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков использования профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету с оценкой.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов сокурсников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый

этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Методические указания для обучающихся по подготовке эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата,

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Объем эссе: 3-5 страниц.

Методические указания для обучающихся по подготовке реферата

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения дисциплины

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Форма текущего контроля
<i>Тема 1. Дизайн как профессиональная сфера. Зарождение и</i>	Возникновение Ар Нуво. Движение Эстетизма в Англии. А.-Х Макмердо, О. Бердслей. Корни стиля – японская эстетика, поздняя (пламенеющая) готика, рококо.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet.	Доклад

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Форма текущего контроля
<i>развитие дизайна в XIX веке.</i>	Франко-Бельгийская (флореальная) ветвь развития стиля (Анри Ван де Вельде, Виктор Орта, Эктор Гимар, Эмиль Галле и др. Особняк Тасселя в Брюсселе, павильоны парижского метро, новый принцип планировки зданий, новые материалы и конструкции, понятие Гезамнкунстверк (тотальное произведение искусства)	Конспектирование Подготовка доклада	
<i>Тема 2. Развитие дизайна в первой половине XX века</i>	Ар деко. От кубизма к функционализму. Европа. США. От кубизма к функционализму. США - пионеры обтекаемых форм. Новая техника. Революция в транспортной индустрии - Трансконтинентальные и трансокеанические коммуникации. Глобализация мира. Новые материалы и технологии. Этнические источники эстетики Ар Деко. Техника как образ эстетики Ар Деко. Автомобильная эстетика, предметы интерьера, архитектурные проекты, техника. Особенности развития стиля во Франции, США, скандинавских странах, Италии, Советской России.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet. Конспектирование Подготовка доклада, написание эссе	Доклад Эссе
<i>Тема 2. Развитие дизайна во второй половине XX века – начале XXI века</i>	Дизайн XXI века. Внедрение цифровых технологий в проектные процессы. Новые материалы и технологии. Эко-дизайн и архитектура. Дизайн из преобразуемых материалов и объектов. Энергосберегающие и энергосинтезирующие технологии. Возможности «Умного дома». Синтез науки, социальной системы и дизайна. Синтез дизайна и современного искусства. Хэппенинг и перформанс. Видеоарт и дизайн.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet. Конспектирование Написание реферата	Реферат

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве: учебник и практикум для вузов / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/561855>

2. Бионика. Формообразование: учебник для вузов / Н. В. Жданов, А. В. Уваров, М. А. Червонная, И. А. Черныйчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москв: Издательство Юрайт, 2025. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08018-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/564967>

Дополнительная литература:

1. Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа: учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18905-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563912>

2. Кузвесова, Н. Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко: учебник для вузов / Н. Л. Кузвесова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18298-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563988>

6.2. Описание материально-технической базы

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, в состав которых входят: комплекты специализированной учебной мебели, доска классная, мультимедийный проектор, экран, компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением, с выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – аудитория, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами: специализированная мебель для преподавателя и обучающихся, доска учебная, мультимедийный проектор, экран, звуковые колонки, компьютер (ноутбук), персональные компьютеры для работы обучающихся с установленным лицензионным программным обеспечением, с выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

2. <https://urait.ru> – ЭБС «Образовательная платформа Юрайт»
3. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная электронная библиотека (НЭБ) «eLIBRARY.RU»
4. <https://student2.consultant.ru/> – онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент информационной справочной системы «КонсультантПлюс»

Лицензионное программное обеспечение:

- Windows (зарубежное, возмездное);
- MS Office (зарубежное, возмездное);
- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое);
- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно распространяемое);
- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое);
- Comodo Internet Security (зарубежное, свободно распространяемое).

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1 Описание оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Наименование оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл
1	Эссе	<p>20-15 – работа выполнена в срок, самостоятельно, работу характеризует грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов;</p> <p>14-10 – работа выполнена в срок, самостоятельно, работу характеризует грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы;</p> <p>9-5 – работа выполнена не в срок или несамостоятельно, работу характеризует не вполне грамотное использование терминологии, в целом сформирована способность видения существующей проблемы, но присутствует необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.</p> <p>1-4 – работа выполнена не в срок или несамостоятельно, работу характеризует не вполне грамотное использование терминологии, не сформирована способность видения существующей проблемы, выводы не обоснованы, неполнота аргументации собственной точки зрения.</p>
2.	Реферат	<p>40-30 – работа выполнена в срок, самостоятельно, работу характеризует грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов;</p> <p>30-10 – работа выполнена в срок, самостоятельно, работу характеризует грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы;</p> <p>0-10 – работа выполнена не в срок или несамостоятельно, работу</p>

№ п/п	Наименование оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл
		характеризует не вполне грамотное использование терминологии, не сформирована способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.
3.	Доклад	<p>20-15 – работа выполнена в срок, самостоятельно, работу характеризует грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов;</p> <p>14-10 – работа выполнена в срок, самостоятельно, работу характеризует грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы;</p> <p>9-5 – работа выполнена не в срок или несамостоятельно, работу характеризует не вполне грамотное использование терминологии, в целом сформирована способность видения существующей проблемы, но присутствует необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.</p> <p>1-4 – работа выполнена не в срок или несамостоятельно, работу характеризует не вполне грамотное использование терминологии, не сформирована способность видения существующей проблемы, выводы не обоснованы, неполнота аргументации собственной точки зрения.</p>

***Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках
текущего контроля успеваемости***

Примерные темы рефератов

1. Терминология дизайна. Основные понятия и определения
2. Цели дизайн-проектирования: XIX, XX, XXI века.
3. Дизайн малой архитектурной формы, предметный дизайн.
4. Арт-дизайн.
5. Поп-дизайн.
6. Дизайн доиндустриального общества.
7. Первая Всемирная промышленная выставка.
8. Промышленная революция.
9. Обзор технического развития и формообразования предметного мира.
10. Эволюция материальной культуры: открытия, события, факты.
11. Изобретение парового двигателя, паровоза и его последствия.
12. Развитие железнодорожного транспорта, велосипеда,
13. Изобретение фотографии и его последствия.
14. Изобретение кинематографа и его последствия.
15. Изобретение автомобиля и его последствия.
16. История синтеза искусства и техники.
17. Идеи, предвосхищавшие появление функционализма.
18. Работы Д. Рескина.

19. Работы У. Морриса
20. Работы Г. Земпера
21. Работы Ф. Рело.
22. Три основных стилевых направления конца XIX века: инженерный, архитектурный, имитационный.
23. Начало промышленного дизайна.
24. Веркбунд.
25. П. Беренс в АЭГ.

Примерные темы докладов

1. Баухауз - школа дизайна.
2. Роль и место дизайна в формировании предметной среды.
3. Идея Гезамнкунстверк и принципы архитектурного проектирования в эпоху Ар Нуво.
4. Влияние стилевых направлений в изобразительном искусстве на формирование предметной среды в 20-е годы XX века.
5. Баухауз и идеи функционализма.
6. Проекты школы Баухауз. Их реализация в архитектуре и промышленном производстве.
7. Пионеры советского дизайна. Изобразительное искусство и дизайн.
8. Творческая деятельность конструктивистов: А.Родченко.
9. Творческая деятельность конструктивистов: В. Татлин.
10. Творческая деятельность конструктивистов: Э. Лисицкий
11. Идеи производственного искусства и его теоретики.
12. Конструктивизм в архитектуре : работы и идеи.
13. Дом-коммуна, рабочий клуб, производственная архитектура в советском дизайне.
14. Возникновение и педагогические принципы ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН.
15. Всемирная выставка в Париже, 1925г.
16. Павильон Константина Мельникова на Всемирной выставке в Париже 1925 года.
17. Павильон Эспри Нуво Ле Корбюзье на Всемирной выставке в Париже.
18. Дизайн в США. Особенности развития и отличие от советского и германского вариантов.
19. Первые дизайн-бюро.
20. Американский автомобильный дизайн.
21. Работы Р.Ф. Лоуи.
22. Постконструктивистский период дизайна в СССР.
23. Транспортный дизайн в Советской России довоенного периода.
24. Московский метрополитен.
25. Творчество дизайнера Ю.А. Долматовского.

Примерные темы эссе

1. Предпосылки возникновения постмодернизма в дизайне.

2. Сравнительный анализ Высшей школы формообразования в Ульме и Баухауза
3. Роль Уильяма Морриса в становлении дизайна.
4. Становление и особенности развития скандинавского дизайна.
5. Особенности французского дизайна.
6. Рождение прет-а-порте и его мастера.
7. Послевоенный дизайн Италии.
8. Фирма Оливетти.
9. Характеристика работ ведущих дизайнеров Италии 50-80-х годов XX века.
10. Особенности японского дизайна.
11. Художественное конструирование в Советском Союзе в 1960-1980-х гг.
12. Радикальный дизайн. Антидизайн.
13. Ре-дизайн.
14. Дизайн XXI века. Новая роль и задачи дизайна.
15. Ар Нуво и Ар Деко: сравнительный анализ
16. Сходство и различие ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа
17. Особенности итальянского дизайна.
18. Сравнительный анализ конструктивизма и рационализма.
19. Стиль хай-тек
20. Агитационный фарфор эпохи конструктивизма.
21. Возникновение прозодежды.
22. Органическая архитектура.
23. Культурные принципы дизайна Японии.
24. Роль Уильяма Морриса в истории дизайна.
25. Эклектика в современном дизайн-проектировании.

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
<p>Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.</p> <p>Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;</p> <p>Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление</p>	<p>Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:</p> <p>Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов</p> <p>«Зачтено»</p> <p>– 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.</p> <p>– 70 -89 – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в</p>

Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
<p>способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;</p> <p>Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины</p>	<p>целом правильно интерпретирует полученный результат.</p> <p>– 50 - 69 – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично.</p> <p>«Не зачтено»</p> <p>– менее 50 – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.</p>

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задания 1-го типа

1. Дизайн: понятийный анализ.
2. Виды дизайна.
3. Великие географические открытия и их роль в развитии дизайна.
4. Основные принципы дизайна: диалектичность, системность, интегративность и комплексность в теории и практическом применении.
5. Дизайн в системе искусств. Искусство и дизайн: сходства и противоречия.
6. Годфрид Земпер и Франц Рёло как первые теоретики дизайна.
7. Роль промышленного переворота в формировании первых теорий дизайна.
8. Понятие и виды художественно-прикладной деятельности. Художественное и техническое конструирование в дизайне.
9. Дизайн как синтез художественной и инженерной мысли на примере раннего американского функционализма.
10. Дизайн цифровой эпохи: новые материалы, возможности, перспективы.
11. Союз искусств и ремёсел как утопическая ветвь развития дизайна.
12. Стиль Ар Нуво и дизайн.
13. Принцип Гезамнкунстверк.
14. Новые материалы и технологии как стимул развития дизайна
15. Источники формирования стиля Ар Деко
16. Чикагская архитектурная школа
17. Ар Нуво – флорентинский и рациональный
18. Голландская группа Де Стейл
19. Дизайн в США. Пионеры американского дизайна
20. Фирма Форд как родоначальник американского автомобильного дизайна
21. Деятельность Венского Сецессиона в области дизайна
22. Послевоенный дизайн в Германии. Ульмская школа
23. Германский Веркбунд
24. Баухауз – структура обучения, педагогические принципы, преподавательский состав

25. Теоретические работы преподавателей Баухауза (Иттен, Клее, Кандинский)

Задания 2-го типа

1. Петер Беренс как первый промышленный дизайнер
1. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.
2. Архитектура русского конструктивизма
3. Александр Родченко, Владимир Татлин, Варвара Степанова, Эль Лисицкий и другие пионеры советского дизайна
4. Проекты Константина Мельникова
5. Адольф Лоос и его книга «Орнамент и преступление»
6. Чарльз Ренни Макинтош
7. Американский автомобильный дизайн
8. Стиль Стримлайн
9. Скандинавский дизайн и его представители
10. Архитектура и дизайн Алвара Аалто
11. Феномен японского дизайна
12. Послевоенный дизайн Италии
13. Фирма Оливетти
14. Итальянский автомобильный дизайн
15. Швейцарская школа типографики
16. Мастера итальянского дизайна.
17. Поп-арт и поп-дизайн.
18. Футуродизайн
19. Прет-а-порте и дизайн костюма
20. Советский транспортный дизайн
21. ВНИИТЭ и Сенежская школа.
22. Органическая архитектура и органический дизайн.
23. Скандинавский дизайн: на рубеже искусства, традиции и утилитаризма. Творчество Т. Вирккала, А. Аалто, Кая Франка и др.
24. Рождение функционализма. Луис Генри Салливан
25. Дизайн ИКЕА.

Задания 3-го типа

Провести сравнительный анализ направлений и стилей в дизайне, творчества выдающихся дизайнеров, творческих союзов, объектов дизайна.

1. Постмодернизм и органическая архитектура.
2. Поп-дизайн и арт-дизайн.
3. 3.Хай-тек и экологический дизайн.
4. Ар-Нуво и Ар-Деко
5. Функционализм и рационализм.
6. Скандинавский и итальянский дизайн
7. Американский и немецкий дизайн.
8. Советский и постсоветский дизайн.
9. Функционализм и экспрессионизм.

10. Радикальный дизайн и функционализм.
11. Баухаус и ВХУТЕМАС.
12. Баухаус и школа в Ульме.
13. Уильям Моррис и Вальтер Гропиус.
14. Константин Мельников и Заха Хадид.
15. Пауль Клее и Александр Родченко
16. Экологический и виртуальный дизайн.
17. Традиционный и альтернативный дизайн.
18. Альфонс Муха и Эль Лисицкий.
19. Автомобили «Нива» и «Фиат».
20. Жилой дом по проекту Ле Корбюзье и Вальтера Гропиуса
21. Проект памятника III интернационала Татлина и «Рабочий и крестьянка» Мухиной-Иофана.
22. Казимир Малевич и Василий Кандинский.
23. Красный дом Уильяма Морриса и Филиппа Уэбба и здание Баухаус в Дессау.
24. Адольф Лосс и Федор Шехтель.
25. Советский и постсоветский дизайн.