

ФИО: Сухолет Ирина Наумовна

Должность: ректор

Дата подписания: 17.12.2023 20:20:54

Уникальный программный ключ:

90b04a8fcdf24f39034a47d003e725667d57095a8b3a5b1a7a24110480ba1c

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСИ В СОСТАВЕ ООП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА

Образовательная программа

Графический дизайн

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Разработчик программы:

- Васерчук Юлия Анатольевна, заведующий кафедрой графического дизайна, канд. искусств., проф.
- Климова Лариса Николаевна, преподаватель кафедры дизайн среды, кафедры графический дизайн, кандидат педагогических наук

© Васерчук Юлия Анатольевна

© Климова Лариса Николаевна

© АНО ВО «Институт

современного искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	— всестороннее освоение компетенций (знаний, умений и навыков), реализуемых дисциплиной «История и теория дизайна», формирование исторической, ретроспективной и концептуальной основ дизайна, дизайнерской деятельности;
Задачи:	— 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.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ОПК-1; ОПК-2

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 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
Знать:	— основные этапы экономического и социокультурного развития общества XX-XXI вв; религиозные, философские и эстетические идеи данного исторического периода; методы соотнесения развития дизайна с историческим контекстом; основные понятия и категории истории дизайна; научные методы искусствоведения;
Уметь:	— классифицировать и систематизировать исторически сложившиеся художественные школы и направления дизайна; выявлять и раскрывать их основные отличительные черты; пользоваться системой научных методов искусствоведения; применять знания в области истории и теории дизайна в

	профессиональной деятельности;
Владеть:	— технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных историко-культурных знаний; историческими и искусствоведческими методами познания; навыками применения исторических и искусствоведческих знаний в теоретической и практической дизайнерской деятельности;

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
Знать:	— особенности поиска научной информации в области дизайна; основные источники получения информации, включая нормативные, методические, справочные и реферативные; основы справочно-информационной деятельности и прочих видов самостоятельных работ по истории дизайна;
Уметь:	— составлять план собственной научно-исследовательской работы; осуществлять поиск и систематизацию информации, необходимой для проведения исследований; осуществлять сбор, обработку, анализ и обобщение данных для любых видов исследовательских работ в сфере дизайна; участвовать в научно-практических конференциях с результатами исследований
Владеть:	— навыками исследовательской работы; приемами самостоятельной работы с профессиональной информацией по истории дизайна; навыками применения научно-исследовательских методов в сфере дизайна; опытом участия в научно-практических конференциях; высокой мотивацией к профессиональному развитию;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1. О.09
-------------------	-----------------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или предыдущим уровнем подготовки:

- История (история России, всеобщая история) (УК-1; УК-5)
- Основы современной культуры и этики (УК-5)
- Проектирование в графическом дизайне (ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3);
- Шрифт, типографика, дизайн печатной продукции (ОПК-4; ПК-2)
- История религий (УК-5)
- История культуры и искусства (УК-5)
- Учебная практика. Учебно-ознакомительная практика (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-8);

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- 3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 216 академических часов.
- 3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения	
	очная	очно -заочная
Общая трудоемкость дисциплины	216	216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	136	40
Лекции (Л)	128	32
Семинары (С)	—	—
Практические занятия (ПЗ)	—	—
Консультации «Конс»	8	8
Самостоятельная работа студента (СРС)	8	104
Практическая подготовка	—	—

Форма промежуточной аттестации		
Экзамен (Э)	36 час. (4 семестр), 36 час. (6 семестр)	36 час. (4 семестр), 36 час. (6 семестр)
Зачет (З)	—	—
Дифференцированный зачет (ДЗ)	0 час. (3 семестр), 0 час. (5 семестр)	0 час. (3 семестр), 0 час. (5 семестр)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана (УП);
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «Лек» - лекционные,
 - «Конс» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия
 - «СРС» — самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
Раздел 1. Истоки авангарда в европейском искусстве конца XIX- начала XX века и их влияние на зарождение нового пластического языка							
1.1	Дизайн как одна из форм современного искусства	3	2	2	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
1.2	Импрессионизм как отход от канонов традиционного классического искусства	3	2	2	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
1.3	Постимпрессионизм как основа структурного видения	3	2,5	2	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
1.4	Символизм как источник метафорического видения	3	2	2	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
1.5	Модерн как синтезирующий стиль в искусстве, дизайне, архитектуре, объединяющий все элементы предметной среды.	3	2,5	2	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 2. Направления модернизма в европейском искусстве первой половины XX века как основа эстетики авангардного формообразования							
2.1	Влияние фовизма на развитие колористического видения	3	2	2	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
2.2	Роль экспрессионизма в синтезе искусств	3	2	2	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
2.3	Влияние кубизма на зарождение геометрического формообразования	3	2,5	2	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
2.4	Итальянский футуризм в концепции динамической формы	3	2	2	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
2.5	Влияние неопластицизма на формирование структурного художественного мышления	3	2,5	2	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
2.6	Роль дадаизма, сюрреализма, метафизической живописи в развитии иррационального формообразования	3	4	4	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 3. Особенности развития русского искусства: от традиции до рождения нового авангардного мышления							
3.1	Эволюция русского искусства от иконы до раннего авангарда	3	2	2	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
3.2	Роль русского авангарда в формировании проектного мышления	3	8	6	2	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 4. Современное искусство второй половины XX века как предпосылки экспериментов в дизайне							
4.1	Формы абстракционизма второй половины XX века и их роль в формировании нового пластического языка	4	6,5	6	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
4.2	Взаимодействие американского поп-арта и европейского нового реализма с культурой потребления	4	6,5	6	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
4.3	Кинетизм и оп-арт как основа новых технологий в искусстве	4	4	4	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
4.4	Роль минимализма в развитии эстетики промышленной формы	4	4	4	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
4.5	Влияние концептуализма на формирование семантической основы художественно-проектного мышления	4	2,5	2	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
4.6	Постмодернизм в развитии рефлексивного художественного мышления	4	6	4	2	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
4.7	Лэнд-арт в художественном освоении пространства	4	2	2	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
4.8	Формы визуального языка в искусстве рубежа XX-XXI века	4	4,5	4	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 5. Зарождение дизайна как новой творческой профессии							
5.1	Протодизайн и зарождение дизайна в материально-предметной культуре прошлого	5	2	2	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
5.2	Зарождение промышленного производства. Исторические и социо-экономические предпосылки зарождения и становления дизайна	5	2	2	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
5.3	Первые концептуальные и художественные работы в области индустриальной формы. Критика промышленного производства	5	4,5	4	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
5.4	Влияние каркасного формообразования стиливого течения модерн на будущую эстетику технической формы	5	4,5	4	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 6. Дизайн в эпоху авангарда и модернизма							
6.1	Развитие принципов формообразования супрематизма в дизайне и архитектуре.	5	4	4	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
6.2	Конструктивизм и зарождение проектной культуры производственного искусства	5	6	4	2	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
6.3	Становление русской школы дизайна ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН и создание первых отечественных проектных методик дизайна	5	6,5	6	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
6.4	Немецкая школа дизайна Баухауз в развитии методик абстрактного композиционного моделирования	5	4,5	4	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
6.5	Идея универсального синтезирующего творчества на примере мастеров модернизма	5	2	2	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 7. Национальные модели дизайна							

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
7.1	Концепции функциональной формы в немецком, швейцарском и скандинавском дизайне	6	6,5	6	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
7.2	Развитие американской промышленной формы. Роль маркетинга в американском дизайне	6	4	4	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
7.3	Тенденции в развитии английского и французского дизайна	6	4	4	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
7.4	Авангардный итальянский дизайн в концепциях постмодернистской формы	6	4,5	4	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
7.5	Национальная специфика развития технического дизайна в Японии	6	4	4	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
7.6	Феномен советского дизайна. Мечты, эксперименты, реальность	6	6,5	4	2	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 8. Современные тенденции в различных областях дизайна							
8.1	Стили конца XX начала XI вв. Общие проблемы современного дизайна	6	4,5	4	—	0,5	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
8.2	Личности великих дизайнеров в процессах синтеза художественно-технических, творческих и прочих подходов к дизайну	6	2	2	—	—	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
Раздел 1. Истоки авангарда в европейском искусстве конца XIX- начала XX века и их влияние на зарождение нового пластического языка							
1.1	Дизайн как одна из форм современного искусства	3	2,5	0,5	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
1.2	Импрессионизм как отход от канонов традиционного классического искусства	3	2,5	0,5	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
1.3	Постимпрессионизм как основа структурного видения	3	2,5	0,5	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
1.4	Символизм как источник метафорического видения	3	2,5	0,5	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
1.5	Модерн как синтезирующий стиль в искусстве, дизайне, архитектуре, объединяющий все элементы предметной среды	3	2,5	0,5	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
Раздел 2. Направления модернизма в европейском искусстве первой половины XX века как основа эстетики авангардного формообразования							
2.1	Влияние фовизма на развитие колористического видения	3	2,5	0,5	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
2.2	Роль экспрессионизма в синтезе искусств	3	2,5	0,5	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
2.3	Влияние кубизма на зарождение геометрического формообразования	3	2,5	0,5	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
2.4	Итальянский футуризм в концепции динамической формы	3	2,5	0,5	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
2.5	Влияние неопластицизма на формирование структурного художественного мышления	3	2,5	0,5	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
2.6	Роль дадаизма, сюрреализма, метафизической живописи в развитии иррационального формообразования	3	3	1	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 3. Особенности развития русского искусства: от традиции до рождения нового авангардного мышления							

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
3.1	Эволюция русского искусства от иконы до раннего авангарда	3	3	1	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
3.2	Роль русского авангарда в формировании проектного мышления	3	5	1	2	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 4. Современное искусство второй половины XX века как предпосылки экспериментов в дизайне							
4.1	Формы абстракционизма второй половины XX века и их роль в формировании нового пластического языка	4	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
4.2	Взаимодействие американского поп-арта и европейского нового реализма с культурой потребления	4	5	1	—	4	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
4.3	Кинетизм и оп-арт как основа новых технологий в искусстве	4	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
4.4	Роль минимализма в развитии эстетики промышленной формы	4	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
4.5	Влияние концептуализма на формирование семантической основы художественно-проектного мышления	4	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
4.6	Постмодернизм в развитии рефлексивного художественного мышления	4	6	1	2	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
4.7	Лэнд-арт в художественном освоении пространства	4	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
4.8	Формы визуального языка в искусстве рубежа XX-XXI века	4	5	1	—	4	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 5. Зарождение дизайна как новой творческой профессии							
5.1	Протодизайн и зарождение дизайна в материально-предметной культуре прошлого	5	2,5	0,5	—	2	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
5.2	Зарождение промышленного производства. Исторические и социо-экономические предпосылки зарождения и становления дизайна	5	3,5	0,5	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
5.3	Первые концептуальные и художественные работы в области индустриальной формы. Критика промышленного производства	5	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
5.4	Влияние каркасного формообразования стилевого течения модерн на будущую эстетику технической формы	5	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 6. Дизайн в эпоху авангарда и модернизма							

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
6.1	Развитие принципов формообразования супрематизма в дизайне и архитектуре	5	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
6.2	Конструктивизм и зарождение проектной культуры производственного искусства	5	6	1	2	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
6.3	Становление русской школы дизайна ВХУТЕИН-ВХУТЕМАС и создание первых отечественных проектных методик дизайна	5	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
6.4	Немецкая школа дизайна Баухауз в развитии методик абстрактного композиционного моделирования	5	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
6.5	Идея универсального синтезирующего творчества на примере мастеров модернизма	5	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 7. Национальные модели дизайна							
7.1	Концепции функциональной формы в немецком, швейцарском и скандинавском дизайне	6	5	1	—	4	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
7.2	Развитие американской промышленной формы. Роль маркетинга в американском дизайне	6	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Конс	СРС	
7.3	Тенденции в развитии английского и французского дизайна	6	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
7.4	Авангардный итальянский дизайн в концепциях постмодернистской формы	6	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
7.5	Национальная специфика развития технического дизайна в Японии	6	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
7.6	Феномен советского дизайна. Мечты, эксперименты, реальность	6	6	1	2	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
Раздел 8. Современные тенденции в различных областях дизайна							
8.1	Стили конца XX начала XI вв. Общие проблемы современного дизайна	6	5	1	—	4	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы
8.2	Личности великих дизайнеров в процессах синтеза художественно-технических, творческих и прочих подходов к дизайну	6	4	1	—	3	Контроль освоения лекционного материала и самостоятельной работы

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

Раздел 1. Истоки авангарда в европейском искусстве конца XIX-начала XX века и их влияние на зарождение нового пластического языка.

1.1 Дизайн как одна из форм современного искусства. Краткое содержание раздела. Понятие дизайна. Специфика проектно-художественной деятельности дизайнера. Понятие пластических искусств. Дизайн как неизобразительное пластическое искусство. Роль современного искусства в формировании проектно-художественного языка дизайна. Эволюция современного художественного языка от протоязыка древности к изображению как средству познания и отражения мира, к поискам нового языка авангарда и модернизма, в работе с элементами – от объекта к перформансу и инсталляции, к «картине мира», открытым возможностям.

1.2 Импрессионизм как отход от канонов традиционного классического искусства. Краткое содержание раздела. Общая характеристика и особенности направления. Факторы, способствующие появлению импрессионизма. Новаторство произведений живописи импрессионистов. Средства художественной выразительности. Творчество ключевых художников: Э. Мане, К. Моне, О. Ренура, Э. Дега, К. Писсарро. А. Сислея.

1.3 Постимпрессионизм как основа структурного видения. Краткое содержание раздела. Пуантилизм (Ж. Сера, П.Синьяк). Синтетизм, клуазонизм. Примитивизм. Творчество ключевых художников: П.Сезанна, П.Гогена, Ван Гога, А.Тулуз-Лотрека, А. Руссо, А. Модильяни. Роль Сезанна в проектном конструировании живописи.

1.4 Символизм как источник метафорического видения. Краткое содержание раздела. Общая характеристика и особенности направления. Идея синтеза искусств в творчестве символистов. Образы и сюжеты в произведениях символистов. Творчество ключевых художников Г.Моро, О. Редона, А. Беклина. Э. Мунка. Группа «Наби». Декоративность и живописная обобщенность в творчестве художников М.Дени, П.Боннара, П.Серюзьена, Э.Войар.

1.5 Модерн как синтезирующий стиль в искусстве, дизайне, архитектуре, объединяющий все элементы предметной среды. Краткое содержание раздела. Общая характеристика и особенности. Предыстория и периоды развития стиля. Особенности стиля модерн в искусстве Франции (ар-нуво), Германии (югендстиль), Австрии (сецессион). В Италии (либерти). Творчество ключевых художников О. Бердслея, Г.Климта, А. Мухи.

Раздел 2. Направления модернизма в европейском искусстве первой половины XX века как основа эстетики авангардного формообразования.

2.1. Влияние фовизма на развитие колористического видения. Краткое содержание раздела. Фовизм - первое направление из авангардных движений XX века. Общая характеристика и особенности направления. Основные выразительные средства. Творчество ключевых художников А. Матисса, А. Дерена, М. де Вламинка, Р. Дюфи.

2.2. Роль экспрессионизма в синтезе искусств. Краткое содержание раздела. Общая характеристика и особенности направления. Основные выразительные средства. Творческое объединение немецких экспрессионистов «Мост» (Э.Кирхнер, Э.Нольде). Идея синтеза всех искусств, беспредметность картин, самодостаточность цвета и формы, духовное содержание живописи объединения «Синий всадник» (Ф. Марк, А. Маке, В. Кандинский).

2.3. Влияние кубизма на зарождение геометрического формообразования. Краткое содержание раздела. Возникновение кубизма. Общая характеристика и особенности направления. Периоды развития и теоретические идеи кубизма. Творчество ключевых художников П.Пикассо, Ж.Брака, Х.Гриса. Скульптура кубизма: А. Архипенко, Ж. Липшиц. Разновидности кубизма: тубизм (Ф.Леже), орфизм (Роберт и Соня Делоне), пуризм А.Озанфанн, Ш.Жаннере (Ле Корбюзье).

2.4. Итальянский футуризм в концепции динамической формы. Краткое содержание раздела. Истоки и происхождение футуризма. Общая характеристика и особенности футуризма как литературно-художественного авангардистского течения в искусстве. Футуризм как первое течение, использующее в творчестве проектные методы и конструирующее новую абстрактно-динамическую реальность. Основатель футуризма – Ф.Маринетти. Манифесты футуризма. Использование цвета, линии и формы для выражения энергии, скорости и движения современного города. Технологичность изображения в творчестве художников Д. Балла, У. Боччони, К. Карра, Д. Северини.

2.5. Влияние неопластицизма на формирование структурного художественного мышления. Краткое содержание раздела. Общая характеристика и особенности направления. Концепция геометрического абстракционизма в пластических экспериментах группы Де Стил. Идея неопластицизма как ядро художественной концепции группы. Творчество Пита Мондриана – лидера группы и одного из основателей абстракционизма. Творчество других участников: Т.Дусбурга, Д.Вантонгерлоо, Г.Ритвельда. Влияние идей Де Стиля на развитие дизайна.

2.6. Роль дадаизма, сюрреализма и метафизической живописи в развитии иррационального формообразования. Краткое содержание раздела. Общая характеристика и особенности дадаизма и сюрреализма в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино. Творчество ключевых художников-дадаистов М. Дюшана, Ф. Пикабия, М. Эрнста, М.Рея, К.Швиттерса, Х.Арпа. Разновидности дадаистического коллажа. Роль М. Дюшана в развитии направлений искусства XX-XXI века. Творчество ключевых художников-сюрреалистов С. Дали, И. Танги, Х. Миро, А. Джакометти, М. Опенгейм, Р.Магритта. Выражение таинственности мира в метафизической живописи. Творчество ключевых художников-метафизиков Д.Де Кирико, К.Карра, Д.Моранди.

Раздел 3. Особенности развития русского искусства: от традиции до рождения нового авангардного мышления.

3.1. Эволюция русского искусства от иконы до раннего авангарда. Краткое содержание раздела. Икона как источник вдохновения авангардистов. Движение русского искусства от академической живописи века в европейских традициях XVIII-нач. XIX до социального творчества передвижников. Концепция эстетического преобразования окружающей действительности с помощью художественного творчества и идеал «свободного» или «чистого» искусства. Объединение «Мир искусства». Творчество ключевых художников Объединения А. Бенуа, Л. Бакста, К. Сомова, Е. Лансере, М. Добужинского, А. Остроумовой-Лебедевой. Характерные черты русского импрессионизма. Творчество ключевых художников-импрессионистов В. Серова, К. Коровина, И. Грабаря, И. Левитана, З. Серебряковой, А. Архипова, В. Малявина. Творчество художников-символистов М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, М. Сарьяна. Характеристика Объединения «Голубая Роза».

3.2. Роль русского авангарда в формировании проектного мышления. Краткое содержание раздела. Этапы развития русского авангарда. Ранний авангард. Художники В. Кандинский, М. Шагал, П. Филонов, М. Матюшин. Особенности Объединения «Бубновый валет». Творчество ключевых художников Объединения: П. Кончаловского, И. Машкова, М. Ларионова. Н. Гончаровой, А. Лентулова. Основные черты русского футуризма. Литературный авангард. Объединение «Гилея». Кубофутуризм. Амазонки авангарда: Н. Гончарова, О. Розанова, А. Экстер, Н. Удальцова, В. Степанова, Л. Попова. Новая пластическая концепция – супрематизм. Стилевой модуль супрематизма. К. Малевич – основатель супрематизма. Художники - супрематисты: И. Пуни, И. Клюн, О. Розанова. Конструктивизм – концепция нового формообразования. Этапы формирования концепции конструктивизма. Материальные рельефы В. Татлина. Выставка ОБМОХУ. Художественные эксперименты художников-конструктивистов.

Раздел 4. Современное искусство второй половины XX века как предпосылки экспериментов в дизайне.

4.1. Формы абстракционизма второй половины XX века и их роль в формировании нового пластического языка. Краткое содержание раздела. Американский абстрактный экспрессионизм. Предпосылки направления. Общая характеристика и особенности направления. Первая фаза – абстрактный сюрреализм. Художники А. Горки, А. Готлиб, Г. Гофман. Живопись действия. Ключевые художники В. Де Кунинг, Ф. Клайн, Д.Поллок. Живопись цветовых полей. Ключевые художники Б. Ньюмана, К. Стилл, Р. Мазервелл, Э. Франкенталер, М. Ротко. Ташизм – французская форма абстрактного экспрессионизма. Произведения художников Вольса, Ж.Матье, Х.Хартунга, П. Сулажа. Информель. Произведения художников Ж. Дюбюффе, А.Тапиеса, Постживописная абстракция. Общая характеристика и

особенности направления. Творчество ключевых художников Й. Альберса, К. Ноlanda, Р. Луиса, Э. Рейнхарда, Ф. Стеллы, Э. Келли.

4.2. Взаимодействие американского поп-арта и европейского нового реализма с культурой потребления. Краткое содержание раздела. Новые дадаисты: Д.Джонс и Р.Раушенберг. Общая характеристика и особенности направления поп-арт. Поп-арт в Англии – начало движения. «Независимая группа». Американский поп-арт. Творчество ключевых художников Р. Лихтенштейна, Э. Уорхолла, Т. Вассельмана, Д. Розенквиста, Д. Сегала, К. Ольденбурга. Распространение поп-арта на все виды искусства. Метод «поэтической переработки городской, промышленной и рекламной реальности» европейского движения Новый реализм. Творчество ключевых художников Ив Кляйна, П. Армана, Д. Спёрри, С. Бальдаччини, Д. Чемберлена, М. Ротелла, Ники де Сен-Фалль.

4.3. Кинетизм и оп-арт как основа новых технологий в искусстве. Краткое содержание раздела. Предпосылки кинетического искусства в народной игрушке, дадаизме, конструктивизме, Баухаузе. Творчество ключевых художников Л. Мохой-Надя, А. Колдера, Ж. Тэнгли. Российские последователи кинетизма – группа «Движение» (В. Колейчук, Ф. Инфантэ). Оптические иллюзии в истории искусства. Имп-арт. М. Эшер - представитель имп-арта. Общая характеристика и особенности оп-арта. Творчество художников Р. Анушкевича, В.Вазарелли, Х-Р. Сото, Б.Райли.

4.4. Роль минимализма в развитии эстетики промышленной формы. Краткое содержание раздела. Общая характеристика и особенности направления. Выявление упрощённой сути и формы предметов. Использование простых геометрических форм. Промышленные материалы и применение серийных, конвейерных методов индустриального производства в минимализме. Появление инсталляции. Творчество ключевых художников Д. Джадда, Р. Морриса, Карла Андре, Дэн Флавина, Сола Ле Витта, Р. Серра.

4.5. Влияние концептуализма на формирование семантической основы художественно-проектного мышления. Краткое содержание раздела. Предпосылки концептуализма. Вычленение концепции произведения с целью передачи идеи. Обращение не к эмоциональному восприятию, а к интеллектуальному осмыслению увиденного. Апроприации (использование реальных предметов и других произведений искусства). Концептуализм - искусство художественного жеста. Творчество ключевых художников Д. Кошута, Й. Бойса, П. Мандзони, М. Бродхарса, Он Кавара, Сол Ле Витта, Х. Хааке, Д. Балдессари, Д. Бюрёна.

4.6. Постмодернизм в развитии рефлексивного художественного мышления. Краткое содержание раздела. Обращение постмодернизма к культурному наследию прошлого как объекту игрового освоения, ироничного цитирования и ситуационного переосмысления (при включении его в разнообразные контексты), а также источнику стилизации и эклектичного комбинирования его форм. Творчество ключевых

художников - классиков постмодернизма: Б. Крюгер, Р. Принс, Д. Салле, Д. Шнабель, Д. Чикаго, С. Шерман, Д. Хольцер. Творчество архитекторов Р.Вентури, Ч. Мура.

4.7. Лэнд-арт в художественном освоения пространства. Краткое содержание раздела. Искусство преобразования природного ландшафта. Связь лэнд-арта с экологическим движением 60-х в США. Лэнд-арт как протест против стереотипного и коммерциализированного искусства. Темы и материалы лэнд-арта (экология, круги, линии, спирали, работа со стихией, след человека, природа в музее, свет, зеркало). Классики лэнд-арта: Р. Смитсон, Уолтер Де Мария, М. Хейзер, Р. Лонг, Д. Опенгейм, Д. Таррелл, Н. Холт, А. Сонфист, А. Денес, Х. Явашев. Современные художники лэнд-арта: Джим Деневан, Жан Диббетс, Эндрю Роджерс, Олафур Элиассон, Брюс Манро.

4.8. Формы визуального языка в искусстве рубежа XX-XXI века. Краткое содержание раздела. Концепция видео-арта. Основоположники: Н. Джун Пайк, Б. Виола. Формирование направления граффити. Произведения Бэнкси. Нео-поп. Элементы постмодернизма, нашедшие свое отражение в творчестве художников нео-поп. Произведения Д. Кунса, А. Макколума, Х. Стейнбаха. Перформативные практики. Искусство инсталляций. Диджитал-арт. Особенность интернет-арта.

Раздел 5. Зарождение дизайна как новой творческой профессии

5.1 Протодизайн и зарождение дизайна в материально-предметной культуре в прошлом. Краткое содержание раздела. Протодизайн, основные понятия. Великие открытия и изобретения древности. Принцип умного делания и естественного формообразования в российском протодизайне (предметы утвари, быта, инструменты и орудия труда). Предметный мир доиндустриальных цивилизаций: Древний Египет, античность – Греция и Рим. Ремесленное производство в Средние века и предпосылки создания машинной техники. Предметный мир и великие изобретения Средневековья. Идея универсальности, гармоничного сочетания художественной и инженерной мысли в эпоху Возрождения на примере гениального изобретателя, «первого дизайнера» Леонардо да Винчи. Новое время - время изобретателей и практиков, великих географических открытий. Предметный мир периода Барокко и Классицизма. Реформы Петра I - грандиозный проект радикального переустройства России.

5.2 Зарождение промышленного производства. Исторические и социально-экономические предпосылки зарождения и становления дизайна

Краткое содержание раздела. XVIII—XIX *Технологизм* как идеология становления промышленного формообразования. Влияние изобретения парового двигателя и электродвигателя, появления конвейера и организации конвейерного производства на визуальные качества новой предметной среды. Роль первых промышленных выставок в становлении нового типа архитектурных конструкций, стилевых предпосылок авангарда. Влияние великих конструкций XIX в. Хрустального дворца Дж. Пакстона и башни Эйфеля на инженерное и художественное мышление.

5.3 Первые концептуальные и художественные работы в области индустриальной формы. Критика промышленного производства

Краткое содержание раздела. Готфрид Земпер в становлении идеологии промышленной формы. Движение «За связь искусств и ремесел» как переосмысление индустриального производства и формообразования. Джон Раскин и Уильям Моррис в рефлексии на тему индустриального производства и промышленной формы. Организация художественно-промышленного объединения «Моррис и К». Дом Морриса «Редхауз» как пример целостной организации среды обитания человека.

5.4. Влияние каркасного формообразования стилевого течения модерн на будущую эстетику технической формы

Краткое содержание раздела. Модерн в концепции нового формообразования. Отказ от канонов классического наследия предшествующих эпох и зарождение нового художественного мышления. Отношение к пространству как активному созидающему началу в эстетике формы. Высвобождение каркаса, конструкции формы. Общие признаки стиля Модерн. Роль стилизации в искусстве модерна. Развитие стилевых направлений Модерна: стилевые особенности и ключевые мастера Ар Нуво, Югенд Стиля, Либерти, Неорусского стиля.

Раздел 6. Дизайн в эпоху авангарда и модернизма

6.1. Развитие принципов формообразования супрематизма в дизайне и архитектуре.

Краткое содержание раздела. Супрематизм в зарождении и развитии абстрактного композиционного художественного мышления. Деятельность художников УНОВИСа: В. Ермолаевой, И. Чашника, Л. Хидекеля, Н. Суэтина в освоении пространственной и предметной среды. Декоративные свойства супрематической живописи в оформлении вещей. Универсальность концепции супрематизма как выразительной системы формообразования в архитектуре, суперграфике, графическом дизайне, мебели. Архитектоны и планиты Малевича - создание новой ордерной системы — супрематического ордера. Творчество Л. Лисицкого как архитектора, дизайнера и педагога. Творчество современных архитекторов, развивающих принципы супрематизма.

6.2 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, Л. Попова, А. Ган, К. Иогансон, В. и Г. Стенберги.

6.3. Становление русской школы дизайна ВХУТЕИН-ВХУТЕМАС и создание первых отечественных проектных методик дизайна

Краткое содержание раздела. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН - первая отечественная школа дизайна. Пропедевтические курсы «Объем», «Пространство», «Цвет» и «Графика» и их роль в развитии проектных методик дизайна. Влияние лидеров русского авангарда А. Родченко, Н. Ладовского, В. Кринского, В. Татлина на создание принципиально новых подходов к развитию художественного мышления и проектированию предметной среды. Методики кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ как продолжение идей ВХУТЕМАСА.

6.4. Немецкая школа дизайна Баухауз в развитии методик абстрактного композиционного моделирования

Краткое содержание раздела. Баухауз в движении от экспрессии к «хорошей форме». Источники зарождения функционализма в практической направленности подготовки будущих дизайнеров. Пропедевтические курсы (форкурсы) Й. Иттена, И. Альберса, Л. Махой-Надь, В. Кандинского. Влияние методик абстрактного композиционного моделирования на развитие мирового дизайна.

6.5 Идея универсального синтезирующего творчества на примере мастеров модернизма. Краткое содержание раздела. Творчество выдающихся архитекторов-дизайнеров. Органическая архитектура Ф.Райта. Функционализм и рационализм В. Гропиуса. Интернациональный стиль и минимализм Миса ван дер Роэ. Радикализм и новый экспрессионизм. Ле Корбюзье.

Раздел 7. Национальные модели дизайна

7.1. Концепции функциональной формы в европейском дизайне (немецком, швейцарском, скандинавском)

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

7.2. Развитие американской промышленной формы. Роль маркетинга в американском дизайне

Краткое содержание раздела. Аэродинамика и обтекаемая форма как тренд технического дизайна первой половины XX века. Тенденции американского стайлинга. Развитие американского дизайна в послевоенные годы. Роль философии маркетинга и коммерции в американском техническом дизайне. Феномен арт-дизайна в лично управляемых компаниях-гигантах первой половины XX века. Звезды американского дизайна: Ф. Райт, Р. Лоуи, Г. Дрейфус, Ч. Имс, Ж. Нельсон.

7.3. Тенденции в развитии английского и французского дизайна.

Краткое содержание раздела. Английский дизайн на службе общества. Музей дизайна. Экологическая тематика современного дизайна. Пестрая картина дизайна 30-х. Послевоенная история английского дизайна – история не только проектов, но и государственных и общественных организаций. Образцы британского дизайна. От

поп-арта до нового дизайна. Нонконформистская группа «Аркигрэм». Стиль жизни от Т. Корана в магазинах «Habitat» - прообраз ИКЕА. Дизайн-студия «Пентаграм». Французский дизайн. Возрождение в 50-е годы. Автомобильный дизайн. Системный дизайн. Национальный центр искусств и культуры им. Жоржа Помпиду. Мультидисциплинарное дизайн-агентство «Дизайн-программы» Р. Таллона. Ф. Старк и его философия дизайна.

7.4. Авангардный итальянский дизайн в концепциях постмодернистской формы

Краткое содержание раздела. Развитие итальянского дизайна в послевоенные годы и стиль «Оливетти». Концепции постмодернизма в трансформации постулатов европейского функционализма. Конфликт функции и формы в зарождении авангардного дизайна. Группа «Мемфис», ре-дизайн и студия «Алхимия». Теоретики и практики итальянского дизайна: Э. Соттсасс, А. Мендини, А. Бранци, П. Навоне, М. де Лукки.

7.5. Национальная специфика развития технического дизайна в Японии

Краткое содержание раздела. Особая связь с природой и неистовое увлечение техническим прогрессом в японском дизайне XX-XXI вв. Роль традиционного мышления в развитии японского дизайна. Значение американского и европейского влияния на становление и развитие современного японского дизайна. Японские дизайнеры С. Фукуда, К. Курокава, К. Экуан, Я. Соге в развитии японского технического дизайна

7.6. Феномен советского дизайна. Мечты, эксперименты, реальность. Краткое содержание раздела. Развитие советского дизайна в 1930-х гг. в трех основных направлениях: конструирование новой техники, оформительское искусство и самодеятельное техническое творчество и изобретательство. Довоенные отраслевые конструкторские бюро и группы. Создание уникальных образцов и моделей для серийного производства. Дизайн московского метро. Транспортный дизайн и аэродинамика. Промышленный бытовой дизайн. Дизайн в государственной системе. Создание ВНИИТЭ. Оригинальный дизайн международного конгресса ИКСИД (Москва. 1975 год). Системный дизайн. Дизайн-программа как метод управления проектной деятельностью. Роль учебно-экспериментальной Сенежской студии в развитии теории, творческой практики и педагогики художественного проектирования.

Раздел 8. Современные тенденции в различных областях дизайна

8.1. Стили конца XX начала XXI вв. Общие проблемы современного дизайна

Краткое содержание раздела. Стилиевое 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

8.2. Личности великих дизайнеров в процессах синтеза художественно-технических, творческих и прочих подходов к дизайну

Краткое содержание раздела. Персоналии дизайна. Роль уникального художественного мышления в проектной культуре дизайна. Роль междисциплинарных связей и креативной синтетической интеллектуальной деятельности в развитии дизайна. Классики современного дизайна Ф. Старк, Г. Пеше, Ст. Джобс, Р. Арад, К. Рашид, З. Хадид и т.д.; Выдающиеся произведения дизайнерской мысли последнего столетия, понятие «Икона дизайна». Коллекции Музеев дизайна: в Лондоне, в Цюрихе, музей Витра в Германии и т. д.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
Раздел 1. Истоки авангарда в европейском искусстве конца XIX- начала XX века и их влияние на зарождение нового пластического языка.				
1.1	Дизайн как одна из форм современного искусства		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
1.2	Импрессионизм как отход от канонов традиционного классического искусства		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
1.3	Постимпрессионизм как основа структурного видения	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
1.4	Символизм как источник метафорического видения		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка	ОПК-1; ОПК-2

			к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	
1.5	Модерн как синтезирующий стиль в искусстве, дизайне, архитектуре, объединяющий все элементы предметной среды	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
Раздел 2. Направления модернизма в европейском искусстве первой половины XX века как основа эстетики авангардного формообразования				
2.1	Влияние фовизма на развитие колористического видения		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
2.2	Роль экспрессионизма в синтезе искусств		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
2.3	Влияние кубизма на зарождение геометрического формообразования	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
2.4	Итальянский футуризм в концепции динамической формы		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
2.5	Влияние неопластицизма на формирование структурного художественного мышления	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
2.6	Роль дадаизма, сюрреализма, метафизической живописи в развитии		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка	ОПК-1; ОПК-2

	иррационального формообразования		к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	
Раздел 3. Особенности развития русского искусства: от традиции до рождения нового авангардного мышления				
3.1	Эволюция русского искусства от иконы до раннего авангарда		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
3.2	Роль русского авангарда в формировании проектного мышления		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
Раздел 4. Современное искусство второй половины XX века как предпосылки экспериментов в дизайне				
4.1	Формы абстракционизма второй половины XX века и их роль в формировании нового пластического языка	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
4.2	Взаимодействие американского поп-арта и европейского нового реализма с культурой потребления	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
4.3	Кинетизм и оп-арт как основа новых технологий в искусстве		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
4.4	Роль минимализма в развитии эстетики промышленной формы		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2

4.5	Влияние концептуализма на формирование семантической основы художественно-проектного мышления	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
4.6	Постмодернизм в развитии рефлексивного художественного мышления		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
4.7	Лэнд-арт в художественном освоении пространства		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
4.8	Формы визуального языка в искусстве рубежа XX-XXI века	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2

Раздел 5. Зарождение дизайна как новой творческой профессии

5.1	Протодизайн и зарождение дизайна в материально-предметной культуре прошлого		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
5.2	Зарождение промышленного производства. Исторические и социально-экономические предпосылки зарождения и становления дизайна		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
5.3	Первые концептуальные и художественные работы в области индустриальной формы. Критика промышленного производства	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2

5.4	Влияние каркасного формообразования стиливого течения модерн на будущую эстетику технической формы	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
Раздел 6. Дизайн в эпоху авангарда и модернизма				
6.1	Развитие принципов формообразования супрематизма в дизайне и архитектуре		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
6.2	Конструктивизм и зарождение проектной культуры производственного искусства		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
6.3	Становление русской школы дизайна ВХУТЕИИ-ВХУТЕМАС и создание первых отечественных проектных методик дизайна	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
6.4	Немецкая школа дизайна Баухауз в развитии методик абстрактного композиционного моделирования	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
6.5	Идея универсального синтезирующего творчества на примере мастеров модернизма		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
Раздел 7. Национальные модели дизайна				
7.1	Концепции функциональной формы в немецком, швейцарском и скандинавском дизайне	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям;	ОПК-1; ОПК-2

			выполнение творческих работ	
7.2	Развитие американской промышленной формы. Роль маркетинга в американском дизайне		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
7.3	Тенденции в развитии английского и французского дизайна		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
7.4	Авангардный итальянский дизайн в концепциях постмодернистской формы	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
7.5	Национальная специфика развития технического дизайна в Японии		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
7.6	Феномен советского дизайна. Мечты, эксперименты, реальность	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2

Раздел 8. Современные тенденции в различных областях дизайна

8.1	Стили конца XX начала XXI вв. Общие проблемы современного дизайна	0,5	Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям; выполнение творческих работ	ОПК-1; ОПК-2
8.2	Личности великих дизайнеров в процессах синтеза художественно-технических, творческих и прочих подходов к дизайну		Изучение конспектов лекций; работа с литературой; исследование дополнительных материалов по теме; подготовка к публичным выступлениям;	ОПК-1; ОПК-2

			выполнение творческих работ	
--	--	--	-----------------------------	--

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как: аналитика и разбор конкретных проектных технологий, дизайн-концепций и дизайнерских объектов, сред и систем; моделирование проектных процессов и различных ситуаций в профессиональной среде дизайнера; проведение деловых и ролевых игр; психологические и иные тренинги. В сочетании с внеаудиторной работой активные и интерактивные формы проведения занятий способствуют формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных дизайн-бюро, рекламных агентств и прочих организаций, чья деятельность связана с дизайном, мастер-классы экспертов и специалистов в области дизайна.

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия;
- самостоятельная работа студентов;
- доклады;
- презентации

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура

лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Консультация – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Профессиональный словарь терминов и персоналий по дисциплине «История и теория дизайна»
- 3) Дидактические материалы — презентационные материалы (распечатки, слайды, фотоматериалы, художественные альбомы по дисциплине «История и теория дизайна», каталоги художественных и дизайнерских выставок, также прочие материалы, представляющие современный дизайн); учебные видеозаписи и т.п.
- 4) Технические средства обучения видео-, фотоаппаратура, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, персональный компьютер, множительная техника (МФУ)
- 5) Другие элементы

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

8.1. Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Хамматова В.В., Салахова А.Ф., Вильданова А.И.	Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века: учебное пособие	Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013 http://www.iprbookshop.ru/61967.html
2	Сложеникина Н.С.	Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна	Издательство «ФЛИНТА», 2014 https://e.lanbook.com/book/63040#book_name
3	Кухта М.С.	История дизайна	Профобразование, 2017 http://www.iprbookshop.ru/64894.html

8.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Захарченко Т.Ю.	История дизайна, науки и техники в 4-х частях. Ч.1	Издательство «ФЛИНТА», 2014 https://e.lanbook.com/book/62975#authors
2	Захарченко Т.Ю.	История дизайна, науки и техники в 4-х частях. Ч.2	Издательство «ФЛИНТА», 2014 https://e.lanbook.com/book/62976#book_name
3	Захарченко Т.Ю.	История дизайна, науки и техники в 4-х частях. Ч.3	Издательство «ФЛИНТА», 2014 https://e.lanbook.com/book/62977#authors
4	Захарченко Т.Ю.	История дизайна, науки и техники в 4-х частях. Ч.4	Издательство «ФЛИНТА», 2014 https://e.lanbook.com/book/62978#book_name

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
5	Гамов Е.С., Жердев Е.В., Заева- Бурдонская Е.А., Зараковский Г.М., Лапин А.В., Мазурина Т.А., Мамедов Ю.А., Тимофеева М.В.	Техническая эстетика и дизайн	Академический Проект, Культура 2015 http://www.iprbookshop.ru/60041.html

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

9.1. Современные профессиональные базы данных

№ п/п	Имя сайта (или ссылки)	Краткое описание Интернет-ресурса
1.	https://xn--90ax2c.xn--p1ai/	Национальная электронная библиотека (НЭБ)
2.	https://uisrussia.msu.ru/	Университетская информационная система РОССИЯ
3.	http://www.philosophy.ru/	Информационная система по философии
4.	http://www.psychology-online.net/	Информационная система по психологии
5.	http://rosdesign.com/	интернет-ресурс теоретических статей и практических рекомендаций по дизайну на русском языке
6.	theoryandpractice.ru	«Теории и практики» — это платформа для обмена знаниями, содержит информацию о лекциях, мастер-классах, курсах и конференциях, в том числе в области дизайна
7.	https://www.behance.net/	сайт, собравший в себе портфолио художников, дизайнеров и людей искусства со всего мира
8.	designyoutrust.com	ежедневный дизайнерский журнал, публикующий статьи о новых направлениях в дизайне, новости и события, дизайнерские портфолио и выборочные дизайнерские проекты со всего мира
9.	hypebeast.com	модный журнал о дизайне и культуре

10.	http://kak.ru - Журнал [кАк)	периодическое издание по дизайну, графическому дизайну
11.	designiskinky.net	австралийский сайт о дизайне, новостях дизайна
12.	bangbangstudio.ru	российский сайт для иллюстраторов с работами по иллюстрации
13.	abduzeedo.com	сайт про логотипы и дизайн
14.	https://www.paratype.ru	Отечественный ресурс, посвященный шрифтам и типографике
15.	http://www.compuart.ru	ежемесячный электронный журнал по полиграфии, дизайну и компьютерной графике
16.	http://www.vektorjunkie.com/	русский pdf-журнал о графике, фотографии и музыке.
17.	http://www.compuart.ru	ежемесячный электронный журнал по полиграфии, дизайну и компьютерной графике

9.2. Информационные справочные системы

- Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
<http://window.edu.ru/window>.
- Словарь дизайнерских терминов
https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer
- Термины дизайна – Словарь основных дизайн терминов
<http://miloskiy.com/terminy-dizajna-slovar-dizajn-terminov/>
- 48 терминов из дизайна
<https://www.amocrm.ru/blog/22/15023920/>
- Словарь дизайнера
<https://point.bangbangeducation.ru/sovet-po-kulture/designers-dictionary>
- Словарь дизайн-терминов
<https://rosdesign.com/design/slovarofdesign.htm>
- Словарь «дизайнерского сленга» от А до W
<http://www.lookatme.ru/mag/live/experience-news/210307-design>
- Термины графического дизайна
<https://spark.ru/startup/logo/blog/35605/termini-graficheskogo-dizajna-dlya-ne-dizajnera>

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	<i>Аудитории для проведения лекционных занятий, оборудованные:</i> <ul style="list-style-type: none">— стационарным или переносным мультимедийным комплексом для презентаций; маркерной доской; столами, стульями;
Консультация	<i>Аудитории для проведения консультаций, оборудованные:</i> <ul style="list-style-type: none">— стационарным или переносным мультимедийным комплексом для презентаций; маркерной доской; столами, стульями;— компьютерами, принтером, сканером, копировальным аппаратом; столами, стульями;

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД
2021	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>