

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

Деканом факультета МАИС

 О.А. Будариной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основы теории и методологии проектирования среды

Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль подготовки: Дизайн Среды

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

**Москва
2014 г.**

Автор-составитель: Упине Анастасия Михайловна, доктор искусствоведения

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «**Основы теории и методологии проектирования среды**» является:

- формирование знаний, умений и навыков квалифицированно использовать структуры истории дизайна и исторических стилей. Программа знакомит со спецификой и основными понятиями дизайна как самобытного вида проектной деятельности;
- формирование целостного представления о развитии дизайна как исторического явления;
- разработка и выполнение дизайн - проектов; создание оригинального проекта, промышленного образца, серии или авторской коллекции, среди которых: различные виды полиграфической и визуальной продукции;
- преподавательская работа в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования, планирование учебного процесса, выполнение методической работы, самостоятельно чтение лекции или проведение практических занятий;
- формирование у студентов профессиональных качеств, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, направленных на креативную творческую деятельность, способствующих общекультурному росту и социализации будущих специалистов, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть конкурентоспособным на рынке труда;
- достижение нового качества высшего профессионального образования в области дизайна, основанного на компетентностном подходе;
- повышение статуса выпускников факультетов дизайна.

Знать:

- специфику дизайна, как вида проектной деятельности, основные понятия и определения видов дизайна;
- историю становления и эволюции дизайна (мировой и отечественный опыт);
- ведущие теоретические концепции дизайна;
- выдающихся дизайнеров и их вклад в развитие дизайна;
- периодизацию науки и техники;
- области научной и технической мысли; важнейшие события, достижения; выдающихся деятелей и их вклад в развитие цивилизации;

Уметь:

- анализировать процессы, происходящие в науке и технике;
- выявлять тенденции формообразования в дизайне;
- исследовать существующие и вновь разрабатываемые методики;
- применять на практике изученные методики исследования;
- демонстрировать оригинальность мышления, последовательность и точность своих высказываний;
- обеспечивать высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств проектируемых конструкций;
- применять на практике полученные с помощью информационных технологий новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний;

Владеть:

- владеть профессиональными знаниями и умениями в изобразительном искусстве и дизайн-проектировании;
- выдвигать и разрабатывать концептуальные инновационные идеи;
- владеть практическими навыками различных видов изобразительного искусства и проектной графики;
- владеть методами разработки концепций проектов;
- обеспечивать соответствие проекта требованиям прогрессивных технологий производства;
- осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских решений при проектировании, изготовлении и испытаниях.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Создание и реализация инновационной модели ВПО в области дизайна на основе компетентностно-контекстного подхода, как основы формирования профессионально ориентированной творческой личности дизайнера в условиях современной художественно-образовательной среды.

Подготовка дизайнеров в области проектирования визуального пространства, предметного мира, среды обитания, свободно ориентирующихся в социальной, культурной и правовой сферах деятельности, обладающих высокими интеллектуальными и нравственно-личностными качествами, стремящихся к сохранению и продолжению традиционной российской культуры и искусства, готовых к творческой инновационной деятельности в области дизайна, востребованных на всех уровнях профессионального художественного образования, способных к формированию личностных творческих качеств обучающихся, готовых к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию.

Необходимо формирование научных кадров, способных к созданию современных инновационных технологий в области дизайна.

Задачи дисциплины:

- изучение этапов развития истории дизайна;
- изучение форм, конструкций, деталей и других структурных элементов в различных эпохах;
- изучение особенностей конструкции, орнамента, колористики дизайнерских разработок различных эпох;
- изучение композиционно-конструктивной и гармонической основы дизайнерских образцов различных эпох;
- изучение особенностей проявления моды в истории дизайна различных эпох;
- подготовка дизайнеров в области проектирования визуального пространства, предметного мира, среды обитания, свободно ориентирующихся в социальной, культурной и правовой сферах деятельности, обладающих высокими интеллектуальными и нравственно-личностными качествами, стремящихся к сохранению и продолжению традиционной российской культуры и искусства, готовых к творческой инновационной деятельности в области дизайна, востребованных на всех уровнях профессионального художественного образования, способных к формированию личностных творческих качеств обучающихся, готовых к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию.
- формирование научных кадров, способных к созданию современных инновационных технологий в области дизайна.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:

ОК-1, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6

4. Структура и содержание дисциплины

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы и 108 часа., Экзамен в 5 семестре, контрольная работа в 5 семестре.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекции	семинары	п/г	с/р	
1	История и методология дизайн-проектирования	5	1-18	12	12	20	36	Рубежный контроль
2	Современные проблемы дизайна					20		1 семестр – рубежный контроль
3	Дизайн-проектирование					8		2 семестр - экзамен
	итого			12	12	48	36	

Содержание учебного курса

РАЗДЕЛ 1. История и методология дизайн-проектирования.

Цель курса: формирование базовых знаний об истории и методологии дизайн-проектирования. Программа знакомит со спецификой и основными понятиями дизайна как самобытного вида проектной деятельности. Рассматривается ретроспективный обзор зарождения, становления и эволюции концепций дизайна в общемировом контексте и России, методологические основы дизайн-проектирования (методы, средства), а также эргономическое и правовое обеспечение.

Семинары по темам:

1. Специфика дизайна, основные понятия и определения.
2. История становления и эволюции дизайна
3. История отечественной рекламы и промышленной графики.
4. Методология и средства дизайн-проектирования промышленного и средового дизайна

5. Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования.

РАЗДЕЛ 2. Современные проблемы дизайна.

Цель курса: Данный курс имеет своей целью охарактеризовать актуальные проблемы дизайна. В программе рассматривается эволюция взглядов на цели и задачи дизайна на протяжении его существования. Прослеживается связь дизайна с другими видами художественной культуры и его принципиальное отличие. Показывается особая социально-культурная миссия данной профессии, отличная от других видов деятельности. В программе значительное внимание уделяется профессиональному языку и этике дизайна.

Задачей настоящего курса является исследование современных тенденций развития и формирования дизайна как научного знания, основных методологических решений, возникших в рамках наиболее значимых гуманитарных парадигм. В курсе сделана попытка дать ответ на вопрос о том, каким должен быть дизайн сегодня и каковы его функции в современном мире. Результатом курса должна стать ориентация студентов в наиболее значимых проблемах дизайна в современном мире.

Семинары по темам:

1. Дизайн – инструмент культуры.
2. Становление и развитие дизайна.
3. Дизайн как наука проектирования.
4. Природа и агенты художественной коммуникации в искусстве.
5. Свойство личности и восприятие художественного образа.

РАЗДЕЛ 3. Дизайн-проектирование.

Цель курса: Изучение основных методов, принципов и приемов композиционной организации. Графический язык и визуальная культура. Креативность мышления. Понятие коммуникативности – как одной из важнейших функций современного дизайна и ее роль в современной культуре и проектной деятельности. Учебный предмет ставит своей целью обеспечить единую, теоретическую и практическую подготовку магистров, проследить эволюцию взглядов на цели и задачи дизайна на протяжении его существования, глубинную связь дизайна с другими явлениями художественной культуры, обосновываются выводы об особой социально-культурной миссии профессии, затрагиваются вопросы профессионального языка дизайна.

Содержание программы включает лекции по теории дизайн-проектирования, которые тесным образом связаны с практическими занятиями магистрантов и направлены на изучение принципов и методов создания объектов дизайна средствами проектирования, развитие навыков работы с графическими редакторами компьютерной графики, ознакомление с теоретическими основами подготовки технического задания, владение возможностями компьютерной графики при проектировании объектов дизайна.

Основой обучения проектированию является выполнение проектов, включающих основные этапы проектирования.

Семинары по темам:

1. Дизайн как инструмент культуры, эволюция воззрений на дизайн
2. Восприятие художественного образа и воплощение в проекте «Введение в специальность».
3. Композиция как инструмент структурной организации формы
4. Истоки композиционных законов
5. Признаки стиля в произведении дизайна
6. Авторское и патентное право, промышленные образцы

5. Образовательные технологии

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные образовательные программы с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

ВУЗ способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.

Реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебной дисциплины «История дизайна» предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП. В учебном процессе они составляют около 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют 40 процентов аудиторных занятий.

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

Варианты вопросов к зачёту

1. Два основных вида композиции в дизайне: объёмно-пространственная и плоскостная. Важнейшие выразительные средства композиции (объём, пространство, структура и тектоника; масштаб, пропорции, ритм и метр; контраст и нюанс; симметрия и асимметрия; цвет).
2. Новое время: становление научно-технического прогресса; предметный мир и промышленное производство; новые технологии и материалы; Европа и Америка. Всемирные промышленные выставки и их влияние на формирование предметного мира.
3. Русское искусство XVIII-XIX вв. Самобытность Русского искусства и его связь с развитием Российского государства.
4. Цветовые гармонии. Образно-ассоциативное восприятие цвета. Эмоциональное воздействие цвета. Колорит как элемент художественной формы и объёмно-пространственных композиций. Пространственные изменения цвета.
5. Принципы функционализма в промышленном дизайне послевоенных лет. Швейцарский интернациональный стиль в графическом дизайне (1950-е - начало 1960-х).
6. Искусство эпохи Просвещения: сочетание просветительского реализма и высокого классицизма с сентиментализмом, Барокко и Рококо.
7. Типология объектов графического дизайна. Основные методы, принципы и приемы их композиционной организации. Графика и объем.
8. Национальные школы в дизайне на современном этапе (Япония, Иран, Латинская Америка, Китай и др.).
9. Передача мимолетных впечатлений как творческий метод. Импрессионизм в живописи (К. Моне, П.О. Ренуар, К. Писсаро, А. Сислеи и др.) и скульптуре (О. Роден).
10. Стратегии и тактики в дизайн-проектировании, их характеристики и разновидности. Системное и комплексное проектирование, средовой подход.
11. Значение орнамента в истории культуры. Виды орнамента. Знак, образ и символ в орнаменте. Стилизация. Орнамент и современный графический дизайн.
12. История и своеобразие развития культуры и искусства древней и современной Индии.
13. Понятие образа в искусстве и в дизайне. Отличие проектного образа от художественного. Различные подходы к созданию проектного образа.
14. Наиболее яркие представители модернизма второй половины XX века: Вим Краувель, Пол Рэнд.
15. Искусство Древней Руси. Византийские традиции как основа формирования русского искусства. Великие мастера древнерусской иконописи.
16. Понятие «фирменный стиль». Принципы построения и элементы фирменного стиля. Варианты оформления буклетов, бланков, визиток, сувенирной продукции. Взаимосвязь фирменного стиля в графическом дизайне с тенденциями развития искусства.

17. Дизайн 1940-х годов. Агитационный плакат. Развитие инфографики (система Изотайп).
18. Синтез стилей в творчестве великих европейских мастеров – Караваджо, Веласкес, Рембрандт.
19. Эргономические принципы дизайн-проектирования. Учёт эргономических требований при проектировании объектов дизайна.
20. Культура второй половины XX века и перспективы развития дизайна.
21. Взаимосвязь всемирной истории и истории искусств. Искусство как образное постижение мира. Искусство в жизни человека. Пути исторического развития культур различных стран.
22. Комплексный, системный подход к проектированию объектов дизайна. Выявление основных направлений и тенденций в проектировании объектов дизайна.
23. Становление и основные этапы развития графического дизайна в контексте истории культуры. Школы, направления, имена и тенденции в графическом дизайне.
24. Критический реализм в русской живописи 9И.Е. Репин, В.Г. Перов, И.Н. Крамской).
25. Формообразование. Соответствие формы предмета его назначению. Зависимость формы предмета от используемых материалов, конструкций и технологий.
26. Развитие «комиксной» культуры и её окончательная интеграция в графический дизайн.
27. Влияние западноевропейских тенденций в развитии культуры на архитектуру, станковые и прикладные виды искусства в XVII-XIX вв.
28. Дизайн как проектно-художественная деятельность. Определение дизайна. Виды дизайна. Специфика и отличие дизайна от других видов проектной деятельности.
29. эволюция концептуальных подходов к созданию фирменного стиля в графическом дизайне XX века.
30. Мировое искусство конца XIX века – начала XX века. Факторы, повлиявшие на его формирование.

Вопросы для рубежного контроля

1. Опишите проектность как онтологическое свойство предметного мира.
2. Как в процессе эволюции формообразования происходит отражение история культуры?
3. Опишите дизайн в контексте понятий элитарная и массовая культура.
4. Почему процесс формообразования в дизайне описывается как творчески-гуманитарный и синтезирующей процесс?
5. Какова роль дизайна в развитии личности?
6. Что такое типизация объектов дизайна?
7. Как решается проблема типизации изделий промышленного производства и свободы художественного творчества?
8. Какую роль понятие стиля выполняет в дизайне?
9. Что такое семиотика дизайна?
10. В чем заключаются возможности дизайна как средства коммуникации?
11. В чем заключаются особенности проектирования товарного знака как объект дизайна?
12. Что такое корпоративная идентичность?
13. Опишите принципы дизайна школы Баухаус.
14. Опишите принципы дизайна школы ВХУТЕМАС.
15. Какова история художественно-промышленного образования в России?
16. В чем состоят особенности итальянской модели дизайна?
17. В чем состоят особенности американской модели дизайна?
18. В чем состоят особенности японской модели дизайна?

19. В чем состоят особенности французской модели дизайна? 20. Какова роль традиции в современных тенденциях развития немецкого дизайна?
 21. Опишите скандинавскую модель дизайна.
 22. Какое влияние оказало концептуальное искусство на дизайн?
 23. Какое влияние оказал поп-арт на формообразование в дизайне?
 24. Какое влияние оказал оп-арта на формообразование в дизайне?
 25. Что такое Типографика Порядка?
 26. Что такое Типографика Хаоса?
 27. Каковы проблемы и перспективы развития постсоветского дизайна?
- Модуль 2.
28. Какое применение в дизайне нашла теория деятельности?
 29. Что такое системный подход к объекту теории дизайна?
 30. Как применяется системно-структурный анализ объекта теории дизайна?
 31. Каково соотношение структурных и генетических методов в теории дизайна?
 32. В чем заключаются основные методологические проблемы дизайна?

. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа направлена на развитие навыков профессионального понимания вопросов истории и проблем методологии проектирования объектов графического дизайна, приобретение опыта концептуального анализа творчества крупнейших мастеров графического дизайна.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная

1. **Ткалич, С. К.** История дизайна: эволюция, методология, современные тенденции : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1: Развитие дизайна в России. Ч. 2: Европейский дизайн / С. К. Ткалич ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2007. - 189 с. - Библиогр.: с.185-188. - ISBN 5-94778-136-0 : 116-40-.
2. **Ковешникова, Н. А.** Дизайн: история и теория : учеб. пособие / Н. А. Ковешникова. - 3-е изд. ; стер. - М. : Омега-Л, 2007. - 223 с. : ил. - (Университетский учебник). - Библиогр.: с.203-205. - ISBN 5-365-00643-7 : 156-09-.

Дополнительная

1. **Родионова, Д. Д.** Основы научно-исследовательской работы (студентов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Д. Родионова, Е. Ф. Сергеева ; Родионова Д. Д., Сергеева Е. Ф. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010. - 181 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика".
2. Воронов, Н. В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Т. 1 / Н. В. Воронов ; НИИ Рос. Акад. художеств. - М. : Союз дизайнеров России, 2001. - 423 с. : ил. - ISBN 5-901512-05-7 : 158-40-.
3. Воронов, Н. В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Т. 2 / Н. В. Воронов ; НИИ Рос. Акад. художеств. - М. : Союз дизайнеров России, 2001. - 382 с. : ил. - ISBN 5-901512-05-7 : 158-40-.
4. Михайлов, С. М. История дизайна : Учеб. пособие для вузов. В 2 т. Т. 1 : Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов ; НИИ Рос. Акад. художеств. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Союз дизайнеров России, 2002. - 278 с. : ил. - ISBN 5-901512-08-1 : 450-.

5. Михайлов, С. М. История дизайна : Учеб. пособие для вузов. В 2 т. Т. 2 : Дизайн индустриального и постиндустриального общества / С. М. Михайлов ; НИИ Рос. Акад. художеств. - М. : Союз дизайнеров России, 2003. - 392с : ил. - ISBN 5-901512-09-X : 450-.
6. Чижиков, В. В. Дизайн культурной среды : Учеб. пособие / В. В. Чижиков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2001. - 183 с. - Библиогр.: с. 180-182. - 50-.
7. Чижиков, В. В. Дизайн и культура : монография / В. В. Чижиков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2006. - 361 с. - 70-.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно - творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры перечень материально-технического обеспечения включает:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории - академического рисунка, академической живописи, скульптуры и пластического моделирования, проектные мастерские по всем видам дизайна;
- специализированные компьютерные классы;
- производственные мастерские - макетные, гипсолитейные, ткацкие;
- студии - фото и светотехники, печати и полиграфии;
- лаборатории - черчения и моделирования.

При использовании электронных изданий ВУЗ обеспечивает каждого обучающегося (во время самостоятельной подготовки) рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин четыре часа в неделю.

ВУЗ располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом рекомендаций ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки «Дизайн».

Автор и составитель: Анастасия Михайловна Упине

Рецензент: _____

Документ одобрен на заседании _____

Заседание методического совета по качеству по направлению _____
от _____ года, протокол № _____.