

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Д. В.Галкин

Рабочая программа дисциплины

Дизайн и традиционная культура

по направлению подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии

Форма обучения
Очная

Квалификация
Магистр

Год приема
2024

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Д. В.Галкин

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

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

ОПК-3 Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи.

ПК-1 Способен руководить деятельностью по разработке объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации.

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК 1.2 Обосновывает творческие концепции, основываясь на историческом контексте эстетических, культурных, философских идей различных исторических периодов

ИОПК 3.1 Формулирует концептуальную проектную идею и научно обосновывает свои предложения при проектировании дизайн-объектов в контексте конкретной организации

ИОПК 3.2 Применяет творческие методы генерации идей в предпроектном анализе и дизайн-проектировании; синтезирует набор возможных решений

ИПК 1.3 Организует выставочные дизайн-проекты с оформлением требуемой для этого документации

ИУК 5.1 Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для разработки стратегии взаимодействия с их носителями

2. Задачи освоения дисциплины

– Исследование этнографического материала как ресурса современного графического дизайна;

– Формирование проектной культуры экологического дизайна, отражающей достоверность исследовательских результатов в виде представленных символов, знаков, орнаментальных блоков, цветовых и графических нормативов, сформированных на конкретной локальной территории;

– Научиться применять творческие методы генерации концепций, основываясь на историческом контексте эстетических, культурных, философских идей различных этносов и национально-культурных особенностей;

– Разработка концепции дизайн-продукта при помощи стилизации этнокультурных мотивов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Третий семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Методология проектирования»; «Информационные технологии в творческой и проектной деятельности»

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 часов, из которых:

-лекции: 4 ч.

-семинар: 40 ч.

в том числе практическая подготовка: 40 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Введение. Этнодизайн: искусство и наука. Этнодизайн.- важная составляющая константа проектной культуры и консолидации российского общества.

Русский графический этнодизайн в XX – XXI веке

Понятие-Этнодизайн. Влияние традиций, образа жизни на развитие художественных ремесел. Различие между художественной промышленностью и народными художественными промыслами. Культура как интегратор регионообразующих факторов. Региональная идентичность и региональное самосознание. Региональная культура как социально-личностный феномен. Пространство российского дизайна, перенасыщенное образцами интернационального дизайна, в середине прошлого столетия стало наполняться новым содержанием - феноменами этнодизайна.

Тема 2. Семинарское занятие. Роль знаково-символьной информации этнических культур в современных моделях проектирования культурного жанра

Роль знаково-символьной информации этнических культур в современных моделях проектирования культурного жанра. Знаково-символический язык ритуалов, как формы социальной организации людей.

Измерения, в которых протекает историческое бытие каждой этнической культуры:

а) культурное своеобразие, б) межкультурное взаимодействие, в) самоидентифицированность этносов, постигаемые через преемственность культуры.

Тема 3. Основные направления в этнодизайне и исследования в этой области.

Особенности этнокультурного содержания произведений этнодизайна в регионе. Изучение истории, достижений сферы ДПИ, техник, методологий, технологий ДПИ. Знание и понимание особенностей и нюансов народных ремесел и создание уникальных эстетически совершенных изделий. Разновидности этнического стиля в интерьере. Основными из них являются: арабский (восточный); японский; африканский; индийский; марокканский; скандинавский; китайский; мексиканский и др.

Тема 4. Художественное проектирование изделий этнодизайна.

Проблема обновления национальной идентичности дизайна с опорой на фактор художественности в информационно-графической подготовке дизайнера. Трансформация ментальной самобытности средствами художественного выражения на основе разумного соотношения традиционной национальной культуры, компьютерной художественно-творческой деятельности и интегрированной методики их использования.

Тема 5. Семинарское занятие. Этнодизайн: традиции и технологии.

Функции и ценности объектов дизайна и этнообъектов. Народные промыслы и ремесла Сибири. Перспектива развития этнодизайна в структуре российского дизайна имеет для современного общества неоспоримое значение: в самом процессе деятельности

формируются этика поведения с позиции права на копирование уникальных экспонатов, эстетические критерии оценивания. Особые художественные коды на территории России в условиях конкретного природного ландшафта.

Тема 6. Дизайн-проект и авторский выставочный объект/экспонат на тему «Айдентика культурного проекта в этностиле»

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, участие в семинарах, выполнения дизайн-проекта и домашних заданий, фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в третьем семестре проводится в форме защиты мультимедийной презентации дизайн-проекта и авторский выставочный объект/экспонат на тему «Айдентика культурного проекта в этностиле». Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Проверка ИУК 5.1. ИОПК 1.2, ИОПК 3.2, ИОПК 3.1, ИПК 1.3

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Текущий контроль влияет на аттестацию. В случае невыполнения домашних заданий или пропусков занятий по неуважительной причине более чем на 25% оценка будет снижена.

Оценочные средства представлены в ФОС.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План семинарских занятий по дисциплине.

г) Методические указания по выполнению дизайн-проекта.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Глейзер Дж. Дизайн. Разработка проектов. Разбуди свое вдохновение! /Джессика Глейзер, Кэролин . Санкт-Петербург [и др.] : Питер , 2014. 246, [1] с.: цв. ил. – 1 экз.

2. Лола Г.Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования / дизайн: Александрова Т. – СПб, 2016. Источник: <https://needlewoman.ru/games/dizayn-kod-metodologiya-semioticheskogo-diskursivnogo-modelirovaniya-pdf.html>

3. Лола Г. Н. Дизайн. Опыт метафизической транскрипции. М., 1998. С. 10

4. Луптон Эллен. Графический дизайн от идеи до воплощения . – СПб.: «Питер», 2012. - 184с

5. Папанек, Виктор. Дизайн для реального мира / Виктор Папанек ; [пер. с англ. Г. Северской]. - Москва : Д. Аронов, 2022. - 464 с.

6. Смирнова, Л.Э. Теория и практика преподавания народного искусства Урала и Сибири в педагогических вузах. [Электронный ресурс] : монография / Л. Э. Смирнова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 128 с. – Режим доступа: <http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=492848>

б) дополнительная литература:

1. Дитрих Я. Проектирование и конструирование. М.: Мир, 1981. Зотова-Степановская Н.Н. Сопротивление бумаги излому //Бум. пром-сть. 1954. № 1.

2. Кнабе Г.А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.

3. Крэйг М. Бергер. Путеводные знаки. Дизайн графических систем навигации. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 176 с.

4. Лебедев А. Ководство. – М.: Издательство студии Артемия Лебедева, 2007. – 272 с.

5. Пигулевский В. О, Дизайн и культура /В. Пигулевский. Харьков : Гуманитарный центр, 2014. 313 с.: ил. – 4 экз.

6. Проектирование в графическом дизайне: Учеб. для вузов; под ред. С.А. Васина. – М.: Машиностроение-1, 2006.

7. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы Теории и методологии дизайна. М. МЗ. Пресс. 2003

8. Розенсон И. А. Основы теории дизайна: Учебник для ВУЗОВ. Стандарт третьего поколения. -2-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 256 с.

9. Стор И. Н. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов. Учебное пособие для вузов. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003. – 296 с.

10. Тимоти Самара. Структура дизайна: стильное руководство. – М.: Издательский дом «РИП- холдинг», 2008.

11. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие.- 2-е изд. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 239с

12. Уэйншенк С. 100 новых главных принципов дизайна. – СПб.: «Питер», 2016. - 288с.

13. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум.- Мн.: Харвест, 1999. - 312 с: 35. Чудин А.В. Серия пособий и материалов по бумажному моделированию и аппликации М.: Бумажная планета, 1998, - 65 с.

14. Шервин Дэвид. Креативная мастерская. 80 творческих задач дизайнера. – СПб.: «Питер», 2013. - 240с.

15. Школа графического дизайна / Дэвид Дэбнер; пер. с англ. В. Е. Бельченко. – М.: РИПОЛ классик, 2007. – 192 с.

16. Шорохов Е. В. Основы композиции. М.,1986.

17. Эльконин Б.Д. Знак как предметное действие //Труды ВНИИТЭ. М., 1984. Сер. №27.

18. Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 240 с.: ил.

19. Нижников С.А., Семушкин А.В. Архетипы философских культур Востока и Запада: Учеб.пособие. - М.: РУДН, 2008. - 317 с. - Режим доступа: <http://znaniyum.com/bookread.php?book=348880> История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.С. Креленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - Режим доступа: <http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=398642>

20. Гарифуллина Г.А., Национальные традиции в декоративном искусстве татар [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Гарифуллина. - Казань : Издательство КНИТУ, 2010. - 96 с. - ISBN 987-5-7882-1061-2 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9875788210612.html>

в) ресурсы сети Интернет:

1. Портал для дизайнеров, архитекторов, декораторов [Электронный ресурс]. -

- Режим доступа: <https://design-mate.ru/> (открытый доступ)
2. Ресурс Хабр (Habr) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://habr.com/ru/company/pixli/blog/325866/> (открытый доступ)
 3. Ресурс Novate.ru - интернет-портал о дизайне [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://novate.ru> (открытый доступ)
 4. Культурология РФ - Искусство во всех проявлениях [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://kulturologia.ru> (открытый доступ)
 5. Отраслевой портал об упаковке [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.unipack.ru/> (открытый доступ)
 6. Интернет -портал о творчестве [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.adme.ru> (открытый доступ)
 7. Шрифтовой портал [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.xfont.ru> (открытый доступ)
 8. Журнал КАК [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://kak.ru> (открытый доступ)
 9. Журнал Designet Team [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.designet.ru/>

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
 - Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
 - публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).
 - Figma Shareware (условно-бесплатная) <https://www.figma.com/tos/>
 - Glyphr Studio Стандартная общественная лицензия <https://www.glyphrstudio.com/online/>
 - Zoom Shareware (условно-бесплатная) <https://explore.zoom.us/en/terms/>
- б) информационные справочные системы:
 1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1998 - . – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
 2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа: <http://www.nlr.ru/>
 3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.elibrary.ru> (открытый доступ)
 4. Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
 5. Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
 6. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://iprbooks.ru/> (неограниченный доступ)
 7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:[Электронныйресурс] - Режим доступа: <http://fcior.edu.ru> (открытый доступ)
 8. Федеральный портал «Российское образование»: [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.edu.ru> (открытый доступ)
 9. ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
 10. ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
 11. Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
 12. ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
 13. ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Во время обучения студенту предоставляются: аудитории на время проведения лекционных и семинарских занятий, учебная и методическая литература, компьютерный класс для просмотра и подготовки к контрольным работам.

- Класс, оборудованный проектором и экраном, столы и стулья
- Компьютерный класс с программным обеспечением:
- доступ к сети Интернет (для практической работы и на лабораторных занятиях).

15. Информация о разработчиках

Завьялова Татьяна Арнольдовна – доцент кафедры дизайна Института искусств и культуры ТГУ, член Союза художников России.