

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

Теория и история дизайна

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:

Графический дизайн

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

Год приема

2022

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

Т.А Завьялова

Председатель УМК

М.В. Давыдов

Томск – 2022

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, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода;

– ОПК-2 – Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях;

– ОПК-8 – Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации

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-1.1 Демонстрирует знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности.

ИОПК-2.3 Участвует в студенческих и научно-практических конференциях.

ИОПК-2.2 Подготавливает тезисы доклада, научную статью к публикации.

ИОПК-2.1 Осуществляет самостоятельный поиск научных данных с использованием современных средств сбора информации.

ИОПК-8.1 Понимает основные принципы и задачи государственной политики в сфере культуры

2. Задачи освоения дисциплины

– Освоить технологию кейс-стади, использующая описание реальных ситуаций в профессиональной деятельности дизайнера;

– Научиться анализировать первичную информацию, с применением навыков использования информационных технологий.

– Научиться исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.

– Формирование навыков применения теоретических идей для разбора реальной проблемной ситуации или какой-либо профессиональной задачи, требующей разрешения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

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

Третий семестр, зачет

Четвертый семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «История (история России, всеобщая история)», «Археология культуры», «История искусств»

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов, из которых:

-лекции: 40 ч.

-семинар: 28 ч.

в том числе практическая подготовка: 0 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Третий семестр

Тема 1. Дизайн и его роль в современном обществе

Тема 2. Предпосылки возникновения и история становления дизайна

Тема 3. Происхождение письменности и функции визуальных знаков

Тема 4. Графический дизайн и типографский гений

Тема 5. Эпоха промышленной революции и развитие дизайна

Тема 6. Графический дизайн в 19 веке: форматы, стили, технологии

Тема 7. Дизайн одежды в исторической перспективе

Четвертый семестр

Тема 1. Дизайн в 20 веке. Основные факторы глобальных перемен

Тема 2. Европейский модерн (стиль ар нуво)

Тема 3. Дизайн эпохи модернизма

Тема 4. Постмодернистский дизайн

Тема 5. 21 век. Современный дизайн в России и на Западе

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль предусматривает посещение и самостоятельную подготовку студентов к лекционным и семинарским занятиям, выполнение тестовых заданий, активное участие в обсуждениях литературы, дискуссиях, работу в группах. Студенты должны присутствовать на семинарских занятиях, отвечать на поставленные вопросы, демонстрируя свое знание разбираемой литературы, проявлять активную исследовательскую позицию.

Основу дисциплины при ее изучении составляет курс лекций, обеспеченный презентациями, учебными видеофильмами.

Изучение лекционного материала закрепляется промежуточными формами аттестации в ходе семинарских занятий, ведущихся в дискуссионном режиме.

Оценка по результатам самостоятельного индивидуального / группового исследования складывается из качества презентации, полноты теоретического содержания и качества собранных материалов, соблюдение структуры и логической последовательности изложения, качества использованных источников.

При проведении семинаров/коллоквиума основными критериями оценивания являются полнота ответа на поставленный вопрос (не менее 50% информации по вопросу), понимание сути вопроса (а не механическое воспроизведение) информации, корректное использование терминологии, умение приводить конкретные примеры, умение аргументировать свою точку зрения.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет и экзамен проводятся в форме защиты индивидуальных / групповых исследовательских заданий и кейсов. Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Обязательным условием допуска к зачету или экзамену является положительная оценка по всем учебным заданиям, предусмотренным программой дисциплины. Процедура оценивания результатов обучения предполагает учет следующих форм оценивания:

- а)** Качество ответа на вопросы коллоквиума, **проверка ИОПК-1.1; ИОПК-2.1;**
б) Результаты ответа на вопросы зачета или тестирования, **проверка ИОПК-8.1; ИОПК-1.1**

Примерные вопросы к зачету/тесту:

1. Культурные бренды в викторианском стиле. Подготовить описание рекламных образов в стратегии идеализации. Каковы ограничения такой стратегии?
2. Культурные бренды в стиле Модерн. Подготовить описание рекламных образов в стратегии эстетизации. Каковы ограничения такой стратегии?
3. Культурные бренды в функциональном духе. Подготовить описание рекламных образов в стратегии коммуникации. Каковы ограничения такой стратегии?
4. Культурные бренды в духе постмодернизма. Подготовить описание рекламных образов в стратегии провокации. Каковы ограничения такой стратегии?

- в)** Результаты выполнения кейсов, **проверка ИОПК-1.1; ИОПК-1.2; ИОПК-2.2; ИОПК-2.3; ИОПК-8.1**

Целью разработки кейсов является формирование навыков применения теоретических идей для разбора реальной проблемной ситуации или какой-либо профессиональной задачи, требующей разрешения. Студенты должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Необходим анализ первичной информации, с применением навыков использования информационных технологий. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Структура задания:

- Опишите основные этапы проблемной ситуации в виде кейса;
- Оцените этапы проблемной ситуации с использованием социологических теорий и понятий.
- Обменяйтесь кейсами со своим соседом и оцените его кейс на предмет полноты и использования социологических теорий и понятий.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений создан фонд оценочных средств по дисциплине.

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «незачтено».

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

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) Методические указания по проведению практических заданий.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) Основная литература

1. Филл Ш., Филл П. История дизайна. М: КоЛибри, 2014
2. Герчук Ю. История графики и искусства книги. М: Рип-Холдинг, 2013
3. Розенсон И. Основы теории дизайна. - СПб:Питер, 2013
4. Луптон Э. Графический дизайн. Базовые концепции. - СПб:«Питер», 2016

б) Дополнительная литература

1. Галкин Д.В. История дизайна. Учебно-методический комплекс. ИДО ТГУ, 2006 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://edu.tsu.ru>

2. Галкин Д.В. История графического дизайна. Учебно-методический комплекс. ИДО ТГУ, 2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://edu.tsu.ru>
3. Бхаскаран Л. Дизайн и время: Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. М.: АРТ-РОДНИК. 2006
4. Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: Гардарики, 2007. (Сер. Disciplinae)
5. Михайлов С.М. История дизайна: В 2 т. Учеб. пособие. М.: Союз дизайнеров России, 2004
6. Туэмлоу Э. Графический дизайн. Фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи. М.: Астрель, АСТ, 2006
7. Райн Х. Самый полный справочник. Графический дизайн. М.: Астрель, АСТ, 2008
8. Стор И.Н. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов. М.:Издательство МГТУ им.Косыгина, 2003
9. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: Кн. для учащихся. М.: Просвещение,Творческая группа Incub, 1985.
10. Тюрина Л.Г. История издательского и полиграфического дела: Учебное пособие.М.:МГОУ, 2008
11. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2006
12. Рунге Ф.В. История дизайна, науки и техники. Кн. 1. М.: Архитектура-С, 2006
13. Барташевич А.А., Аладова Н.И., Романовский А.М. История интерьера и мебели.

в) ресурсы сети Интернет:

1. Виртуальный музей промышленных выставок - <http://expomuseum.com>
2. Официальный сайт группы «Мемфис» - <http://www.memphis-milano.it>
3. Студия Фрэнка Гери - http://www.arcspace.com/gehry_new/
4. Статьи по истории дизайна - <http://designhistory.ru/>
5. Российский сайт, посвященный дизайну - <http://sreda.boom.ru>
6. Сайт британского музея дизайна - <http://designmuseum.org/>
7. Институт Букминстера Фуллера - <http://bfi.org>
8. Открытая энциклопедия «Wikipedia» он-лайн - <http://wikipedia.org/>
9. Музей Виктора Вазарели - <http://www.vasarely.tvn.hu/>
10. Сайт представительства фабрики NEUHAUS в России -<http://www.galerie-neuhaus.ru/factorys/factorys.php?i d=44>
11. Бизнес и дизайн в компании «Оливетти» - <http://www.storiaolivetti.telecomitalia.it>
12. Музей\Архив Баухауз - <http://www.bauhaus.de>
13. Арт-каталог - <http://www.art-catalog.ru>
14. Сайт, посвященный Анри ван де Вельде - <http://www.henry-van-de-velde.com>
15. Портал о дизайне и рекламе: <http://adme.ru>
16. Электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
17. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М., 1998 - . - Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
18. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М., 2000 - . - Режим доступа: <http://www.nlr.ru:8101/>
19. Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М., 2000 - . - Режим доступа: <http://www.lib.msu.ru/>
20. Том 19. Модерн. [Электронный ресурс] Режим доступа: CD-ROM, Директ- Медиа, 2004
21. Первобытное искусство. [Электронный ресурс] Режим доступа: CD-ROM, AstraMedia, 2010
22. Том 25. Фотография и дагерротип: 5000 шедевров. [Электронный ресурс] Режим доступа: CD-ROM, Директ-Медиа, 2003
23. Архив современного графического дизайна [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://designarchive.s.aiga.org/#/home>

24. Порта по истории дизайна: <http://www.design-history.ru>

25. Британский музей дизайна: <http://designmuseum.org>

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 OneNote, 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.).

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>

– Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

– ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

ИИК ТГУ располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для выполнения настоящей программы. Оно включает в себя:

- наличие доступного для студента выхода в Интернет;
- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презентаций.
- тестовые задания по темам курса;

15. Информация о разработчиках

Галкин Дмитрий Владимирович, д-р филос.наук, профессор кафедры культурологии, теории и истории культуры