

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор Ясменко М.К.

«_____» _____ 2017 г.

Кафедра Гуманитарных и социально-экономических дисциплин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

История, методология и актуальные проблемы дизайна

Рекомендуется для подготовки направления

54.04.01 Дизайн

Графический дизайн

Дизайн среды

Дизайн костюма

Магистр

Форма обучения *(очно-заочная)*

МОСКВА – 2017

Программа

составлена: _____

В соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки

54.04.01 Магистр

Графический дизайн

Дизайн среды

Дизайн костюма

ПРОГРАММА:

Одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Протокол № 1 от «28» августа 2017 г.

Зав. кафедрой _____

Т.А. Чикаева

Рабочая учебная программа рекомендована к использованию Ученым Советом Московского художественно-промышленного института

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г.

Председатель Ученого Совета _____ / А.А. Егоров А.А./

УВО МХПИ, 2017 г.

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели

освоения дисциплины «История, методология и актуальные проблемы дизайна»:

- формирование творческого мышления, объединение знаний основных законов и методов создания художественного образа с дальнейшим выполнением дизайн-проекта;
- освоение основными принципами поведения дизайн-исследования при разработке проектных решений;
- формирование мировоззренческой, методологической и методической основы профессиональной деятельности дизайнера, направленной на удовлетворение потребностей человека;
- овладение методикой создания дизайн-продукта, обладающего новыми потребительскими свойствами

Задачи:

- изучить историю и теоретические концепции зарубежного и отечественного дизайна в контексте развития проектной культуры;
- освоить системно-деятельностную модель проектирования;
- изучить методические принципы проектирования средовых объектов и систем, костюма и проектирование в области графического дизайна;
- освоить методы предпроектного анализа, генерирования идей, выдвижения дизайн - концепции; проектного анализа и принципы гармонизации проектных решений;
- изучить круг профессиональных задач дизайна на современном этапе и методологических подходов их решения.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.

Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «История, методология и актуальные проблемы дизайна» входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной базовой части..

До освоения дисциплины «История, методология и актуальные проблемы дизайна» студент должен иметь представление об истории дизайна в рамках программы бакалаврской подготовки

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе изучения студентом дисциплины идёт формирование и развитие следующих компетенций:

- Способность к мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОПК-1);

Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОПК -2)

- Способность вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4);

В результате обучения студент должен:

Знать:

- основные этапы в истории развития дизайна и ведущие направления современного художественного проектирования, творчество выдающихся представителей российского и зарубежного дизайна;
- основы методологии естественнонаучного и гуманитарного познания;
- основные тенденции и закономерности развития дизайна;
- основы методологии создания дизайн-объекта.

Уметь:

- идентифицировать, формулировать и решать поставленные проблемы;
- ориентироваться в специальной литературе;
- использовать полученные знания для создания оригинальных дизайн-проектов;
- самостоятельно решать дизайнерские задачи на основе анализа существующих знаний и методик.

Владеть:

- навыками научно-исследовательской и творческой деятельности в области дизайна;
- навыками использования традиций, исторического и современного опыта в профессиональной деятельности;
- использованием научных и художественных методов решения дизайнерских задач в области создания новых оригинальных дизайн-объектов.

Форма аттестации - дифференцированный зачёт

IV. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общий объём дисциплины – 3 зачётные единицы

Предусмотрены лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. Все семинары проводятся в интерактивной форме.

V. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Дизайн и его роль в обществе. Предпосылки возникновения дизайна и его становление. Дизайн в XIX веке

Определение дизайна. Функции дизайна. Универсальность феномена дизайна, как особого вида творчества, способного применяться в любых областях деятельности. Социальная природа дизайна. Происхождение дизайна. Виды дизайна: промышленный, графический, интерьерный, дизайн одежды; дизайн и архитектура; ландшафтный дизайн. Дизайн как элемент

материальной культуры. Связь искусства и дизайна. Связь научных знаний и дизайна. Дизайн в рекламе и маркетинге. Дизайн как составляющая бренда.

Развитие методологии проектного творчества и становление дизайна как вида профессиональной деятельности. Специфика проектно-художественной деятельности дизайнера. Виды современной дизайнерской деятельности. Объемно-графические средства моделирования объектов дизайна. Эргономика как основа проектирования в дизайне. Функциональный маркетинг в дизайне. Мода и художественный стиль в дизайне.

Дизайн как выражение отношений между людьми, опосредованных общественными отношениями вещей-товаров. Человек и вещи – значение материальной культуры. Краткая история вещей от каменного рубила до персонального компьютера. Ключевые изобретения человечества. Происхождение письменности и ее виды. Зачем человеку визуальные формы коммуникации? Магическая и функциональная трактовка. Потребность в визуализации и магия. Визуальные знаки, искусство и религиозная пропаганда. Письменность и развитие экономики, образования, религии.

Дизайн и достижения великих цивилизаций: шумеры, египтяне, китайцы, греки. Эпоха кустарного ремесленного производства. Образцы ранних форм графического дизайна в политической пропаганде. Древние римляне – изобретатели книги, рекламы, моды. Романская письменность и ее особенности. Монументальная пропаганда. Полиграфические элементы романского стиля сегодня. Средневековье: иллюстрированный манускрипт как образец графического дизайна. Готический стиль. Цеховое производство. Ренессанс – культура гуманизма. Распространение книгопечатания. И.Гутенберг. Итальянское книгоиздание. Газеты и печатная пропаганда. Дизайн одежды в эпоху Возрождения.

Понятие- проектирование. Основные трактовки проектирования.

Основные элементы социального заказа. Проблемная ситуация в проектировании. Объектное основание проектной проблемы.

Объекта и предмет проектирования. Понятие субъекта проектирования. Роль личности и коллектива в проектной деятельности. Группы средств проектирования. Результат проектирования. Определение проектной культуры. Проектное сознание и установка проектного сознания. «Сильная» и «слабая» установка проектного сознания. Принцип «сильной» (модернистской) проектности. Принцип «слабой» (постмодернистской) проектности.

Суть промышленной революции 18-19 веков. Основные вехи промышленно революции: мануфактуры, механические ткацкие станки, паровой двигатель и появление транспорта на паровой тяге. Развитие промышленных технологий. Необходимость освоения новых технических форм и создание промышленным способом новых потребительских вещей, товаров.

Дизайн и проблема поиска промышленной эстетики. Появление термина «дизайн» в Англии. Первые промышленные дизайнеры. Поиски стиля в промышленном дизайне. Первые промышленные выставки и их роль в развитии профессионального дизайна.

19 век как особая историческая эпоха. Викторианство и викторианский стиль. Викторианская рекламная графика и ее стратегия идеализации. Важность персонажей. Викторианский плакат; особенности шрифта. Появление технологий цветной печати (литография). Новые форматы: плакаты, открытки, детские книги, популярные журналы. Братья Харпер (США) создают империю популярных журналов. Рекламный дизайн в «Харперс Базар». Первые рекламные агентства и рождение индустрии рекламы в США. Дизайн и реклама – навеки вместе. Изобретение фотографии во Франции и Великобритании. Долгий путь фотографии в рекламу. Дизайн одежды в 19 веке.

Тема 2. Развитие дизайна в XX столетии. Критика основных стилей и направлений

Критика промышленной революции. Разоблачение живости рекламы. Дж.Раскин и У.Моррис. Создание движения «Искусство и ремесла в Англии». Назад к средневековой системе ручного производства. Возрождение готики. Роль эстетики в «Искусстве и ремеслах». А.Ван де Вельде переносит английский опыт и идеи в Европу. Популярность японского прикладного искусства. Влияние импрессионизма в живописи. Архитектура Гауди – образец раннего модерна. Ар Нуво во Франции. Архитектура Г.Гимара. Плакаты Ж.Шере и Ю.Грассе. Рекламная графика А.Мухи и Тулуз-Лотрека. Венский сецессион – модерн в Австрии. Х.Ольбрих и Г.Климт. Поздний модерн в Шотландии – Школа Глазго. Ч.Магинтош и Г.Макнейр. Модерн в рекламе – стратегия эстетизации. Художественные особенности модерна. П.Беренс – дизайн в корпоративной культуре. Модерн в дизайне одежды.

Модернизм как культурная эпоха. Эстетика модернизма и ее роль в культуре 20 века. Европейский художественный авангард начала 20 века. Кубизм (П.Пикассо и Дж.Брак). Абстракционизм (В.Кандинский, К.Малевич, П.Мондриан, П.Клее). Футуризм (Ф.Маринетти, Л.Русолло). Конструктивизм (В.Татлин, А.Родченко, Э.Лисицкий). Дадаизм (К.Цара, М.Дюшан). Модернизм как художественная основа дизайна: эстетические характеристики. Первые школы дизайна в России (ВХУТЕМАС) и Германии (Баухауз) как площадки реализации доктрины модернизма в дизайне. Образцы модернистского дизайна. Реклама и модернизм. Активные эксперименты с фотографией (А.Родченко, Л.Махой-Надь). Принципы функционализма: эффективность дизайна с точки зрения передачи сообщения (коммуникации). Форма следует за функцией. Минимализм (М.Ван дер Роэ). Функциональный дизайн в рекламе. Швейцарская типография. Функционализм в дизайне одежды.

Причины кризиса классической теории композиции и формообразования в тектонических искусствах второй половины XIX начала XX века.

Триединство формы Г. Земпер в работе «Практическая эстетика».

Задачи дизайнера в формировании предметного мира (ранние функционалисты). Принцип «отказа от традиций». Принцип «новой формы». Принципы «целесообразности» и «техники» в дизайне и архитектуре теории модернизма. Социальный функционализм и принцип «тотального»

проектирования. Концепция геометрического рационализма Ле Корбюзье. Геометрический рационализм - основание разработки «объективного» метода проектирования и рационал-функционализма. Роль Ульмской школы формообразования его развитии. Определение принципа проектирования среды по Т. Мальдонадо. Слабые стороны «сильной» проектной установки и «объективного» метода рационал-функционализма.

Массовый и элитный дизайн. Арт-деко (1925) – стиль роскоши и эксклюзивных вещей. Использование экзотических мотивов. Черты эстетики эксклюзива. Рекламный плакат арт-деко (Кассандр). Сюрреалистический дизайн. Влияние психоанализа. Сюрреализм как эстетика бессознательного. С. Дали – художник и дизайнер. Антропоморфизм. Эротизация, страхи и искажение реальности. Сюрреализм в рекламе (популярные журналы). Фотосюрреализм. Дизайн одежды (арт-деко и сюрреализм).

Американский модерн 1930-х – стиль обтекаемых форм (стримлайн). Модель коммерческого дизайна. Компромисс функциональности и эстетизации. Идеи Нормана Белла-Геддеса. Основатели американского профессионального дизайна: Реймонд Лоуи, Р. Дрейфус, Х. Эрл. Р. Лоуи – универсальный дизайнер. Его выводы о влиянии дизайна на интерес потребителя. Классические образцы дизайна Р. Лоуи (Coca-Cola, Shell). Универсальные решения для бренд-дизайна. Харли Эрл – отец современного автомобиля. Его подход к дизайну и его изобретения. Скандинавский модерн в мебельном дизайне. Стиль и материал – использование дерева и других натуральных материалов. Скандинавские дизайнеры – А. Якобсен, А. Аалто и др. Современные наследники скандинавского модерна.

Тема 3. Дизайн во 2-й половине XX-XXI вв: основные тенденции и их обоснование. Актуальные проблемы современного дизайна: вопросы методологии и практики

Дизайн и брендинг как основы корпоративной политики на рынке. Компания Браун и формирование традиции «хорошего дизайна» на основе функционализма. Попытка построить модель потребителя на основе исследований. Тезис о создании незаметных и надежных вещей. Дизайн и инновации. Основные инновационные достижения Браун. Последовательный функционализм в создании продуктов и рекламе. Идеология честной рекламы. Господство хорошего дизайна в 1950-60-х. Функционализм в рекламе. Монолинейный шрифт: эстетика и идеология. Компания Оливетти и опора на художественную традицию итальянской культуры. «Бель дизайн» – альтернатива функционализму. Важность творчества и экспериментов в дизайне. Образцы «белый дизайн» от Оливетти. Дресс-код. Форменная и профессиональная одежда. Стиль и образ в деловом костюме.

Усталость от функционализма. Радикальный дизайн 1970-х. Дизайнер – это художник, а не функционер корпораций. Поп-арт – начало графического постмодернизма. Эстетика недолговечности. «Трэш» как пародия на общество потребления. Использование повседневных предметов и образов. Художники поп-арта: Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, Т. Вессельман, К. Ольденбург. Итальянская группа «Мемфис» и ее влияние на развитие дизайна. Стиль Мемфис –

современный дизайн. Э.Соттсасс. Alessi и международный успех Мемфис. Нью-Йоркская школа: Милтон Глейзер и его влияние на графический дизайн 1980-90-х. Образцы постмодернистской графики. Постмодернизм и деконструктивизм. Стратегия провокации. Постмодернизм в дизайне одежды (Ж.Готье, Д.Гальяно). Конец 20 века как эпоха эклектизма. Дизайн как часть поп-культуры. Стилль высоких технологий Основные черты стилиа высоких технологий. High-tech в архитектуре (Н.Фостер и К Роджерс).

Противоречие проектной модели модернизма и реальной действительности. Концепция «органического» проектирования и ее главные положения.

Выразительность против сциентизма красоты и нормативной эстетики.

Проблема культурной коммуникации объекта проектирования.

Принцип «магического» проектирования Э. Соттсасса. «Слабая» установка проектирования. Трансформации проектных установок модернизм / постмодернизм. «Диалектика свободы и необходимости проектирования на постиндустриальном этапе». Культурно-экологические принципы «слабого» проектирования. Проектная концепция «хай-тач» и основание ее разработки.

Понятие методологии. Методология — это учение об организации деятельности, это алгоритм поиска цели, набор приёмов, методов, средств, способов, принципов достижения цели. Методология как система принципов, способов и приёмов построения теоретической и практической деятельности в области дизайна. Методология как учение о системе этой деятельности. Общенаучные и частнонаучные методы исследования как совокупность приёмов теоретического или практического освоения действительности, подчинённых решению определённой задачи.

Методы междисциплинарного исследования как совокупность способов, возникших как результат сочетания различных элементов научных знаний.

Междисциплинарный и синтетический характер методологии дизайна. Элементы художественного творчества в дизайне. Средства создания художественного образа. Научный, прикладной, художественный аспекты дизайн-деятельности. Проблема разработки методов дизайна, принципов системного анализа и осмысления проектных ситуаций, научного и художественного моделирования объекта. Поиск художественной идеи-концепции дизайна объекта на основе научного исследования и анализе полученной информации.

Метод и методика в дизайне: достижение проектной цели, решения поставленной перед дизайнером художественной, функционально-пространственной и технологической задач; последовательность приёмов или операций, необходимых для достижения поставленной цели; система мер по оптимальной организации дизайнерской деятельности. Особенность метода и методики в дизайне – направленность проектных действий одновременно на художественный и прагматический результаты; сочетание художественных и инженерных, научных творческих методов.

Методика предпроектного анализа. Приёмы сбора информации и системного анализа данных в проектной деятельности, определение идеи-концепции и её воплощение.

Дизайн-программа - конкретная практическая форма реализации системного дизайна. Соединение в целостный процесс разработки эстетико-художественной концепции сложного социально-культурного объекта с разработкой программно-целевой организации системы деятельности по реализации разработанного проекта.

Структура дизайн-программы: блоки – проблемно-целевой, концептуальный, организационно-управленческий, проектно-конструкторский. Методология и средства дизайн-проектирования в графическом дизайне, дизайне одежды и дизайне среды.

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Семинар 1 Дизайн и его роль в обществе. Предпосылки возникновения дизайна и его становление. Дизайн в XIX веке (проводится в интерактивной форме, семинар-круглый стол)

1). Изучить научно-исследовательскую, учебную и учебно-методическую литературу по теме семинара;

2) Подготовить тезисы выступлений по проблемам

1. Социальная природа и функции дизайна. Дизайн как выражение отношений между людьми.

2. Становление дизайна как вида профессиональной деятельности.

3. Дизайн и проблема поиска промышленной эстетики.

4. Первые промышленные выставки, их роль в развитии дизайна.

5. Викторианская эпоха в дизайне

Семинар 2 Развитие дизайна в XX столетии. Критика основных стилей и направлений (проводится в интерактивной форме, семинар-круглый стол)

1). Изучить научно-исследовательскую, учебную и учебно-методическую литературу по теме семинара;

2) Подготовить тезисы выступлений по проблемам

1. Сравнительная характеристика стилей дизайна начала XX века

2. Анализ работы Г. Земпера «Практическая эстетика».

3. Принципы функционализма в дизайне. Обоснование их актуальности.

4. Критический анализ стилей дизайна 1-ой половины XX века.

5. Массовый и элитный дизайн: точки соприкосновения и разграничения

6. Актуальные идеи дизайнеров 1-й половины XX столетия (в соответствии со спецификой будущей работы).

Семинар 3. Дизайн во 2-й половине XX-XXI вв: основные тенденции и их обоснование. Актуальные проблемы современного дизайна: вопросы методологии и практики (проводится в интерактивной форме, семинар-круглый стол)

1). Изучить научно-исследовательскую, учебную и учебно-методическую литературу по теме семинара;

- 2) Подготовить тезисы выступлений по проблемам
1. Дизайн и брендинг как основы корпоративной политики на рынке.
2. Дизайн и инновации. Основные достижения.
3. Основные тенденции дизайна 1960-х, 1970-х, 1980-х годов.
4. Основные принципы методологии дизайна, её синтетический характер
5. Проблема разработки методов дизайна, принципов системного анализа и осмысления проектных ситуаций, научного и художественного моделирования объекта.
6. Метод и методология дизайна. Методика предпроектного анализа
7. Авторское видение решения актуальной проблемы дизайна

Темы рефератов

1. Классические технологии художественного творчества в современном дизайне.
  2. Взаимосвязь искусства и дизайна: история и современность
  3. Идеи в искусстве определившие характеристику дизайна
  4. История трансформаций в дизайне ... (по выбору студента, например: для ГД – книги, журнала и т.п., ДС – интерьера, парка, ДК – повседневной одежды, торжественного платья).
  5. Анализ творчества великого дизайнера.
  6. Принципы работы Баухаус, актуальные в настоящее время.
  7. Отражение эстетических принципов различных стилей в дизайне
  8. Современный Баухаус и его роль в мировом дизайне
  9. Культурные бренды в различных стилях
  10. Сравнительная характеристика национальных дизайнерских школ
  11. Развитие дизайна как процесса непрерывного методологического поиска в проектной культуре.
  12. Социальный заказ и творчество в дизайне
  13. Русские и советские дизайн-идеи, сохранившие актуальность
  14. Сравнительный анализ концепций модернизма на примере ВХУТЕМАСа и Баухауса.
  15. Объект дизайнерской деятельности
  16. Методы дизайнерской деятельности: история и современность.
- Предпосылки к изменению системы методов.
17. Ключевые отличия задач дизайнера XIX, XX и XXI столетий
  18. Принципы аналогового и инновационного проектирования в дизайне.
  19. Социальная функция вещи в дизайне.
  20. Сравнительный анализ аксиоморфологической концепции и системной модели объекта проектирования в дизайне.
  21. Принципы системности в дизайне. Среда и система.

VII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Проверяемые компетенции: ОК-1 ОПК-1, ОПК -2, ОПК-4

1. **Задание: Обоснуйте собственную точку зрения по следующим вопросам.**

1. Почему ключевым словом в определении дизайна является проектирование?
2. Почему социальный заказ определяют как «пусковой механизм» проектной деятельности? Укажите основные элементы социального заказа.
3. Дайте определение проектной культуры. Что включает проектная культура?
4. Причины кризиса классической теории композиции и формообразования в тектонических искусствах второй половины XIX начала XX века.
5. В чем состоит концепция геометрического рационализма Ле Корбюзье? В чем состоит противоречие проектной модели модернизма и реальной действительности?
6. В чем состоит противоречие проектной модели модернизма и реальной действительности?
7. В чем заключается «слабая» установка проектирования и почему ее определяют как «неклассическую рациональность»?
8. Какова роль вещи в человеческом обиходе, в культуре, в цивилизации, в дизайне?
9. В чем состоит принципиальное различие между прогнозом и проектом?
10. В чем заключаются особенности проектирования в дизайне? Каково принципиальное различие между понятиями «задача» и «проблема», и как это связано с дизайном?
11. В чем принципиальное отличие «предметно-пространственной среды» от «предметного окружения»? Какова роль человека в формировании среды?
12. Какова связь идеологии средового подхода в дизайне с основными позициями постмодернизма?
13. Назовите основные положения аксиоморфологической концепции проектирования.
14. Что стало основанием развитие системных исследований в теории проектирования?
15. Дайте определение психологическое определение мышления. В чем психологическая специфика мышления в проектировании, и что означает термин: «проектно-образное» мышления дизайнера?
16. В чем заключается методичность процесса дизайна? Назовите основные стадии решения проектной проблемы?
17. Что означает понятие ценность объекта проектирования, укажите ее культурологический и функционально-эстетический аспект?
18. Культурные бренды. Подготовить описание рекламных образов в различных стратегиях. Каковы ограничения каждой стратегии?

2. Проанализируйте творчество одной из нижеуказанных личностей. Обоснуйте собственную точку зрения по поводу того, какие из его идей, методов, приёмов творчества сохранили актуальность и могут быть

применены в современном дизайне. Кратко сформулируйте дизайн-идею, использующую такие наработки:

А. В. де Вельде
А.Якобсен
Анри де Тулуз
Г.Мутезиус
Габриэль Шанель
Кристиан Диор
Л. Салливен ,
Леонардо да Винчи
П. Беренс
Р.Дрейфус
Р.Лоу
С.Дали
Т. Мальдонадо
Ф.Л. Райт
Э. Соттсасс
Иное лицо по выбору магистранта

3 Проанализируйте любой дизайн-проект, реализованный отечественными дизайнерами за последние 3-года. Определите, насколько хорошо были решены актуальные проблемы современного дизайна, укажите на возможные недочёты. Сформулируйте собственную дизайн-идею по его совершенствованию. Обоснуйте её актуальность

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

основная литература:

Сложеникина Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна: учебное пособие. М. Флинта, 2014. — 368 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.knigafund.ru/books/175769>

Смирнова Л.Э. История и теория дизайна: учебное пособие. Новосибирск: Сибирский федеральный университет, 2014. — 224 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.knigafund.ru/books/184168>

дополнительная литература:

Барташевич А.А., Аладова Н.И., Романовский А.М. История интерьера и мебели. (Сер.Высшее образование) М.: Феникс, 2004

Бодрийяр Ж. Система вещей. — М., 1995.

Борисовский Г.Б. Эстетика и стандарт. — М.: Изд-во стандартов, 1989. — 191с.

Бхаскаран Л. Дизайн и время: Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. М.: АРТ-РОДНИК. 2006

Бхаскаран Л. Дизайн и время: Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. М.: АРТ-РОДНИК. 2006

Вайнштейн Л.А. Психология восприятия. — Мн.: Тесей, 2005. — 224с.: илл.

Воронов Н., Шестопап Я. Эстетика техники. Очерки истории и теории. — М.: Советская Россия, 1972. — 176с.

Выготский Л.С. Психология искусства. Изд. 2-е, испр. и дополн. — М.: Искусство, 1968. — 576с.

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

Галкин Д.В. История графического дизайна. Учебно-методический комплекс. ИДО ТГУ, 2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://edu.tsu.ru>

Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. Дизайн унифицированных и агрегатированных объектов: Уч. пособие /А.А.Грашин. — М.: Архитектура-С, 2004. — 232с.: ил.

Гропиус В. Границы архитектуры. — М.: Искусство, 1971. — 286 с., ил.

Гуманитарно -художественные проблемы образа жизни и предметной среды. //Труды ВНИИТЭ. Сер. «Техническая эстетика». — М.: ВНИИТЭ, 1989. — Вып.58.— 149с.

Дижур А.Я. Дизайн в капиталистических странах. — М.: Общ-во «Знание» РСФСР, 1968. — 63с.

Дизайн знаковых систем. //Труды ВНИИТЭ. Сер. «Техническая эстетика». — М.: ВНИИТЭ, 1987. — Вып.51. — 120с.

Дизайн и город // Труды ВНИИТЭ. Сер. «Техническая эстетика». — М.:ВНИИТЭ, 1988. — Вып. 56. — 90с.

Жбанкова Н.И. Проблемы взаимодействия. — Мн.: Наука и техника, 1971. — 144с.

Земпер Г. Практическая эстетика. /Пер. с нем. — М.: Искусство, 1970. — 320с.

Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. — М.: Интарда, 1998. — 255с.

Капр А. Эстетика искусства шрифта. М., «Книга», 1979

Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: Учеб.для вузов. М.: Омега-Л, 2006. (Сер. Humanitas)

Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: Гардарики, 2007. (Сер.Disciplinae)

Михайлов С.М. История дизайна: В 2 т. Учеб.пособие. М.: Союз дизайнеров России, 2004

Райн Х. Самый полный справочник. Графический дизайн. М.: Астрель, АСТ, 2008

Розенсон И.А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2006

Рунге Ф.В. История дизайна, науки и техники. Кн. 1. М.: Архитектура-С, 2006

Стор И.Н. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов. М.:Издательство МГТУ им.Косыгина, 2003

Туэмлоу Э. Графический дизайн. Фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи. М.: Астрель, АСТ, 2006

Тюрина Л.Г. История издательского и полиграфического дела: Учебное пособие. М.: МГОУ, 2008

Хамматова В. В., Салахова А. Ф., Вильданова А. И. Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века: учебное пособие. Казань: КНИТУ, 2013. — 112 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.knigafund.ru/books/186944>

Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: Кн. для учащихся. М.: Просвещение, Творческая группа Incub, 1985.

Черневич Е. Графический дизайн в России. М.: СЛОВО/SLOVO, 2008

Gottschall E.M. Typographic Communication Today. Cambridge (Mass.), 1989.

IX ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

<http://www.forma.spb.ru>

<http://www.novate.ru>

<http://future-designs.ru/publ/32-1-0-31>

www.archplatforma.ru

<http://www.archdesignfrom.ru>

<http://www.lookatme.ru/>

Х. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Теоретический материал дисциплины изучается, в течение одного семестра в соответствии с учебным планом.

Основу дисциплины составляют лекции, в которых преподавателем раскрываются методологические принципы и содержание основных подходов к решению проблематики дисциплины. Лекционные занятия по дисциплине нацелены на формирование системных представлений по дисциплине, разъяснение сути формируемых компетенций, определения научной и учебной составляющей содержания дисциплины. Лекции сочетаются и дополняются семинарскими занятиями.

Аудиторные занятия (лекции и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов.

Цель семинарских занятий:

- формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций;
- развитие системы научного мышления, поиска и постановки проблемы, способности к её решению;
- апробация навыков проведения и представления результатов научного исследования;
- развитие способности применять полученные знания для решения практических профессиональных задач.

Выбор тем семинарских занятий обосновывается методической взаимосвязью с программой дисциплины и строится на узловых темах.

Семинарские занятия по дисциплине проводят в форме круглого стола

Семинар- круглый стол

Данный вид семинарского занятия посвящен одной из проблем дисциплины, теоретическое осмысление которой незавершенно в настоящее время, либо существуют несколько альтернативных теоретических концепций, каждая из которых аргументирована и апробирована на практике.

Схема проведения круглого стола или научной дискуссии следующая: каждый участник вначале высказывает и аргументирует собственную точку зрения по рассматриваемой проблеме, затем происходит обсуждение высказанных суждений, противоречивых и неясных моментов. Каждый студент, следовательно, должен, используя конспекты лекций, материалы учебной, учебно-методической и научной литературы, систематизировать и сформулировать аргументированную точку зрения на проблему, отметить дискуссионные моменты, неясные теоретические и эмпирические положения. Студент должен быть готовым задать вопросы выступающим и дать пояснения, разъясняющие собственную точку зрения.

В завершении семинара студент должен быть готовым к подведению его итогов, анализу научной и практической значимости высказанных суждений, проведению связи между полученными результатами рассмотрения проблемы и профилем получаемого образования.

Регламент круглого стола: Основное выступление - до 20 мин. Вопросы до 5 мин. Выступления в прениях до 7 мин

Методические указания по написанию реферата

Студент выбирает тему реферата самостоятельно в соответствии с научной направленностью своих профессиональных интересов, по согласованию с преподавателем. Реферат сдаётся на кафедру в распечатанном и электронном виде не позднее, чем за 10 дней до проведения итоговой аттестации по дисциплине

Реферат (от лат. *refereo* - докладываю, сообщаю) — краткое изложение в письменном виде результатов изучения интересующей научной проблемы включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Основное назначение реферата — развитие способности студента магистратуры самостоятельно формулировать научную проблему, анализировать и систематизировать научный материал, выдвигать аргументированные идеи по её разрешению, разрабатывать научные положения, обладающие новизной и способные сыграть позитивную роль в решении теоретических и практических задач в исследуемой области.

Объем реферата должен составлять 20-25 стр. текста. Следует соблюдать следующие параметры (текст с одной стороны листа, шрифт Times New Roman, обычный, 14, межстрочное расстояние 1,5, поля: сверху 2,5 см, снизу - 2 см, слева -3 см, справа 1,5 см).

В структуру реферата входит:

• ведение, в котором обосновывается актуальность рассмотрения выбранной темы, определяются цели и задачи исследования, дается краткая характеристика степени изученности данной проблемы;

- Основная часть, включающая научное изложение и анализ проблемы;
- Заключение или выводы по теме исследования;
- Список использованной литературы

В список использованной литературы рекомендуется включать учебную литературу, монографии, статьи, опубликованные в научных и научно-популярных журналах в течение последних 3-х лет, в том числе на иностранном языке. Рекомендуется проводить анализ научных и учебных изданий МХПИ.

В МХПИ применяется рейтинговая система оценки по дисциплине. Количество баллов по дисциплине «История, методология и актуальные проблемы дизайна» распределяется следующим образом

работа в аудитории (посещение лекций, семинаров, подготовка к семинарам, участие в работе круглых столов, научных конференция, дискуссиях, мозговом штурме)	до 55 баллов
написание реферата	до 30 баллов
ответ на зачёте	до 15 баллов

Полученная оценка в 100 балльной системе переводится по следующей схеме.

0-51	не зачтено
61-69	зачтено с оценкой удовлетворительно
70-84	зачтено с оценкой хорошо
85-100	зачтено с оценкой отлично

Студент, получивший 51 балл и более, признаётся освоившим дисциплину «История, методология и актуальные проблемы дизайна» в объёме 2 зачётных единиц.

XI ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Условием эффективного усвоения содержания курса является обязательное сочетание теоретических занятий с практическими, на которых отрабатываются выделенные общие умения, входящие в них знания, а также их применение при организации процесса обучения психологии.

При изучении дисциплины «История, методология и актуальные проблемы дизайна» применяются инновационные образовательные технологии:

- самостоятельные доклады-презентации студентов, семинарские занятия в форме круглых столов;
- экспертно-аналитическая работа с визуальным материалом, работа в

малых группах.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает подготовку тематических докладов; практическую работу с основной и дополнительной литературой, поиск новейшей научной информации в сети Интернет. На основе данных инновационных образовательных технологий у студентов формируются профессиональные навыки и умения.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 62,5% аудиторных занятий.

Также могут быть использованы:

«контекстное обучение», при котором мотивация студентов к усвоению знаний достигается путём выстраивания отношений между конкретным знанием и его применением

«обучение на основе опыта» при котором усвоение знаний происходит из практического опыта

«проблемно-ориентированный подход», фокусирование внимания студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуации методами дизайн-проектирования

«метод режиссирования» основан на анализе и мысленном эксперименте поведения человека студентом в проектируемом дизайн-пространстве

«метод подражания» использование при проектировании методов и приёмов выдающихся отечественных и зарубежных дизайнеров

«проектно-организованные технологии обучения работе в команде» создание условий соответствующих реальной работе в команде над крупным проектом с распределением функциональных обязанностей и применении психологических методов работы в команде для повышения её творческой эффективности.

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходим пакет прикладных программ Microsoft Office.

Обучающийся обеспечивается доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам данных.

<http://www.knigafund.ru>

XII Материально-техническое обеспечение дисциплины: аудитория для лекционных и семинарских занятий, оснащённая компьютером и проектором

Место нахождения аудитории: 127006 Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 14, стр.4

XIII. Требования к научно-педагогическим работникам, осуществляющим образовательный процесс по дисциплине

Квалификация научно-педагогических работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 11 января 2011 года № 1 н и профессиональными стандартам (при наличии).