ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе

____________ С.Н.Большаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

Б1.О.04.07 ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА

Направление подготовки **54.03.01 -Дизайн**

Направленность (профиль) – ***«Дизайн интерьера»***

(год начала подготовки – 2022)

Санкт-Петербург

2022

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы компетенций (код и содержание)
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	ИУК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Осуществляет декомпозицию задачи. ИУК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. ИУК-1.3 Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. ИУК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. ИУК-1.5 Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи.
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	ИОПК-1.1 Применяет знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности. ИОПК-1.2 Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно- историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода. ИОПК-1.3 Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ОПК-6	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ИПК-6.1 Демонстрирует знание принципов современных информационных технологий ИОПК-6.2 Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности
ПК-5	Способен к поиску и синтезу необходимой информации при решении профессиональных задач, в т.ч. с применением актуальных информационно-коммуникационных технологий	ИПК-5.1 Учитывает методы анализа и синтеза дизайн-проектов; ИПК-5.2 Анализирует требования к дизайн-проекту и синтезировать возможные решения и подходы к выполнению дизайн-проектов; ИПК-5.3 Демонстрирует различные методики в профессиональной сфере при подготовке полного набора документации по дизайн-проекту, синтеза возможных решений и подходов к выполнению дизайн-проектирования;
ПК-6	Способен к экспертному анализу и проектному консультированию на различных стадиях реализации проектов	ИПК-6.1 Демонстрирует навыки выбора эффективных методов и способов обследования организаций для выявления информационных потребностей пользователей ИПК-6.2 Проводит экологический анализ предпринимательской деятельности, разрабатывать систему мероприятий по охране окружающей среды и технике безопасности; ИПК-6.3 Проводит анализ внешней и внутренней среды проекта, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на проект; ИПК-6.4 Применяет методику проектного анализа для обоснования целесообразности проекта.
ПК-7	Способен ориентироваться в видах, жанрах, стилях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна	ИПК-7.1. Разрабатывает комплекс проектнопрофессиональных целей и задач ИПК-7.2. Определяет содержание и технологию создания проектов в области дизайна и (или) декоративно-прикладного искусства
ПК-8	Способен к определению перспективных трендов в дизайне и трансформации современных художественных идей, методов и инструментов с целью внедрения их в профессиональную деятельность	ИПК-8.1. Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт в области проектирования средовых объектов и систем ИПК-8.2. Определяет перспективные тренды в дизайне, освоение современных художественных идей, методов и инструментов с целью внедрения их в профессиональную деятельность ИПК-8.3. Определяет критерии и показатели художественнопроектных предложений ИПК-8.4. Разрабатывает художественно-проектные предложения ИПК-8.5. Осуществляет художественные идеи в проектах ИПК-8.6. Разрабатывает критерии для художественнопроектных предложений

2. Место дисциплины в структуре ОП:

Цель дисциплины: подготовить выпускника, обладающего теоретическими и методологическими знаниями в области теории дизайна.

Задачи дисциплины:

* формирование навыка системного подхода при освоении и применении современных методов научного исследования, анализе научной информации необходимой для решения задач в предметной сфере профессиональной деятельности;
* ознакомление с основными подходами к изучению теории дизайна
* изучение основных закономерностей, лежащих в основе теории дизайна

Место дисциплины: дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части программы бакалавриата.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 академических часа *(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам).*

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад.час	
		Практическая подготовка
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	68	
в том числе:		
Лекции	34	-
Лабораторные работы / Практические занятия	-/34	34
Самостоятельная работа (всего)	85	
Вид промежуточной аттестации (экзамен):	27	
контактная работа	2,35	
самостоятельная работа по подготовке к экзамену	24,65	
Общая трудоемкость дисциплины (в час. /з.е.)	180/5	

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей**).**

4.1 Блоки (разделы) дисциплины.

№	Наименование блока (раздела) дисциплины
1	Предметный мир культуры и дизайн
2	Дизайн как социокультурное явление. Философско-эстетические основания дизайна
3	Предметный мир доиндустриальных цивилизаций и декоративно-прикладное искусство
4	Виды и направления в дизайне: средовой дизайн
5	Виды и направления в дизайне: человек как объект дизайна
6	Виды и направления в дизайне: графический дизайн
7	Структура дизайн объекта: творческий компонент
8	Структура дизайн объекта: эргономический компонент
9	Структура дизайн объекта: маркетинговый компонент
10	Теория дизайна в XXI веке
11	Великие теоретические труды в истории дизайна

4.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов):

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

4.3. Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Практическая подготовка*.

№ п/п	**Наименование блока (раздела) дисциплины**	**Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах**		**Практическая подготовка***
Форма проведения занятия	**Наименование видов занятий**
1.	Предметный мир культуры и дизайн	лекция	лекция	4 часа
2.	Дизайн как социокультурное явление. Философско-эстетические основания дизайна	лекция	лекция	6 часов
3.	Предметный мир доиндустриальных цивилизаций и декоративно-прикладное искусство	Практическое занятие	дискуссия	6 часов
4.	Виды и направления в дизайне: средовой дизайн	лекция	лекция	8 часов
5.	Виды и направления в дизайне: человек как объект дизайна	Практическое занятие	Коллоквиум + эссе	6 часов
6.	Виды и направления в дизайне: графический дизайн	Практическое занятие	Коллоквиум + эссе	6 часов
7.	Структура дизайн объекта: творческий компонент	лекция	лекция	6 часов
8.	Структура дизайн объекта: эргономический компонент	лекция	лекция	6 часов
9.	Структура дизайн объекта: маркетинговый компонент	лекция	лекция	4 часа
10.	Теория дизайна в XXI веке	Лекция	лекция	6 часов
11.	Великие теоретические труды в истории дизайна	Практическое занятие	Коллоквиум+ эссе	10 часов
	ИТОГО			**68 часов**

*Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, **предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.**

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

5.1. Темы для творческой самостоятельной работы обучающегося

Темы для творческой самостоятельной работы студента формулируются обучающимся самостоятельно, исходя из перечня тем занятий текущего семестра.

5.2 Темы рефератов

* 1. Пиктография в современном дизайне.
  2. Леонардо да Винчи – великий художник и изобретатель.
  3. Искусство и дизайн в русском конструктивизме.
  4. История автомобильного дизайна.
  5. Василий Кандинский и его влияние на модернистский дизайн.
  6. Анри де Тулуз-Лотрек как графический дизайнер
  7. Дизайн как семиотическая система.
  8. Классические труды по истории и теории дизайна: Николаус Певзнер
  9. Джордж Оборн и разработка эргономических проблем дизайн-проектирования.
  10. Михаил Врубель как дизайнер.
  11. Владимир Маяковский как дизайнер.
  12. Эстетика Пролеткульта.
  13. «Битлз» и их влияние на мировой дизайн 60-х годов XX века.
  14. Фарфор, фаянс, стекло – современные тенденции дизайна.
  15. Книжный дизайн – особенности и стили.
  16. Брэнд как объект графического дизайна.
  17. Молодёжные субкультуры и их влияние на эстетику, и формотворчество в дизайне.
  18. Специфика дизайна в массовом производстве.
  19. Стайлинг в дизайне.
  20. Понятие авангарда в дизайне.
  21. Дизайн группы в пространстве Интернета.

5.3.Список тем для самостоятельного изучения

1. Эстетика прерафаэлитов и её влияние на эстетику раннего дизайна.
2. Готфрид Земпер и его «Практическая эстетика».
3. Дизайн в немом кино.
4. Световой дизайн в эпоху модерна.
5. Конструктивизм в костюме 20-30-х годов XX века.
6. Русский конструктивизм.
7. Дизайн-творчество Маяковского, Родченко, Гончаровой.
8. Военный дизайн в период Второй мировой войны.
9. Миф и дизайн в тоталитарных режимах 30-40-х годов XX века.
10. Баухаус и его влияние на развитие европейского дизайна.
11. Ле Корбюзье и функционализм.
12. Влияние молодёжных субкультур второй половины XX века на мировой дизайн одежды и аксессуаров.
13. «Космическая эра» в дизайне.
14. Национальные школы в дизайне: шведский дизайн.
15. Национальные школы в дизайне: американский дизайн.
16. Национальные школы в дизайне: английский дизайн.
17. Дизайн театрального костюма: от классического театра до авангарда.
18. Боди-арт.
19. Научно-техническая революция и дизайн.
20. Дизайн волос и нейл-дизайн: стили и направления.
21. Медиа-дизайн.
22. Специфика «sleeve – дизайна» как части художественного образа.
23. Социально-групповой дизайн.
24. Великие дизайнеры XX века: Коко Шанель.
25. Великие дизайнеры XX века: Теренс Конран.
26. Великие дизайнеры XX века: Джованни Понти.
27. Великие дизайнеры XX века: Великие дизайнеры XX века: Мэри Квонт.
28. Великие дизайнеры XX века: Энди Уорхолл.
29. Эстетика постмодерна в дизайне.
30. Выставочный дизайн.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:

6.1. Текущий контроль

№ п/п	№ блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1.	Предметный мир культуры и дизайн	Устный опрос
2.	Дизайн как социокультурное явление. Философско-эстетические основания дизайна	Устный опрос
3.	Предметный мир доиндустриальных цивилизаций и декоративно-прикладное искусство	Дискуссия
4.	Виды и направления в дизайне: средовой дизайн	Устный опрос
5.	Виды и направления в дизайне: человек как объект дизайна	Коллоквиум и защита эссе
6.	Виды и направления в дизайне: графический дизайн	Защита реферата
7.	Структура дизайн объекта: творческий компонент	Устный опрос
8.	Структура дизайн объекта: эргономический компонент	Устный опрос
9.	Структура дизайн объекта: маркетинговый компонент	Устный опрос
10.	Теория дизайна в XXI веке	Семинар+ коллоквиум
11.	Великие теоретические труды в истории дизайна	Коллоквиум и защита реферата

6.2. Вопросы для подготовки к экзамену

1. Причины возникновения дизайна как социокультурного явления.
2. Философские основания дизайна.
3. Характеристика художественной составляющей дизайна
4. Характеристика конструктивной составляющей дизайна
5. Характеристика маркетинговой составляющей дизайна
6. Вальтер Гропиус и «Баухаус». Формирование системного подхода.
7. Готфрид Земпер и «Практическая эстетика»
8. Развитие теории дизайна: Герберт Рид и Николаус Певзнер
9. Становление дизайна в России
10. Характеристика советской теории дизайна
11. Пролеткульт и ВХУТЕМАС – их вклад в теорию дизайна
12. Идеологический контроль за дизайн деятельностью и ВХУТЕИН
13. Развитие советского дизайна в 50-60-х годах: Сенежская студия
14. Развитие советского дизайна в 70-80-х годах: концепция системного дизайна
15. Типы формотворчества в дизайне: антропологический, средовой
16. Понятие ландшафтного дизайна и современные стилевые направления в нём
17. Брэнд как объект графического дизайна
18. Брэндинг в дизайне
19. Роль и место графики в дизайне. Графический дизайн
20. Массовый дизайн («Хабитат», ИКЕА и др.)
21. Виды и направления в дизайне: дизайн среды
22. Виды и направления в дизайне: офисный дизайн
23. Структура интерьера
24. Современный архитектурный дизайн.
25. Место и роль дизайна в синтетических видах искусства: танце, театре, кино.
26. Человек как объект дизайна. Понятие моды
27. К. Шанэль и М. Квонт: роль их творчества в развитии дизайна одежды
28. Образно-художественные особенности арт-дизайна
29. Техническая революция рубежа XIX-XX веков и её значение для развития дизайна
30. Современная наука и новые материалы и технологии в дизайне.
31. Функции дизайна в современной цивилизации
32. Язык дизайна как семиотическая система.
33. Функционализм и арт-дизайн в дизайне.
34. Влияние развития высоких технологий на дизайн: Интернет и web-дизайн
35. Функции дизайна в современной цивилизации
36. Первая Всемирная выставка в Лондоне в 1851 году и проблема красоты
37. Понятие протодизайна в теории дизайна
38. В. Кандинский и его влияние на модернистский дизайн
39. Машина как объект дизайна
40. Эстетика дзен-буддизма и эстетические основания дизайна

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

№ п/п	Наименование	Авторы	Место издания	Год издания	Наличие	
печатные издания	ЭБС (адрес в сети Интернет)
1.	Композиция изображения. Теория и практика	Котляров, А. С. Кречетова М. А.	Москва: Издательство Юрайт	2022	Печатное (122 с.)	https://urait.ru/bcode/496930
2.	Основы композиции в графическом дизайне.	Шмалько И., Цыганков В., Цыганков В	М.: Сам Полиграфист	2013	Печатное (80 с.)	<http://biblioclub.ru>
3.	Протодизайн.	Мирхасанов Рустем.	Директ-Медиа, Москва-Берлин	2021	Печатное (237 с.)	<http://biblioclub.ru>
4.	[Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика](https://urait.ru/book/cifrovye-tehnologii-v-dizayne-istoriya-teoriya-praktika-493320)	Лаврентьев А. Н. [и др.]; под редакцией А. Н. Лаврентьева.	Москва: Издательство Юрайт	2022	Электронный текст	<https://urait.ru/>
5.	[Дизайн новых медиа](https://urait.ru/book/dizayn-novyh-media-493319)	Литвина Т. В.	Москва: Издательство Юрайт	2022	Электронный текст	https://urait.ru/bcode/493319
6.	Экологический дизайн	Панкина М.В.	Москва: Издательство Юрайт	2022	Печатное (197 с.) + Электронный текст	https://urait.ru/bcode/490320

Дополнительная литература

1. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория : Учеб. пособие для студ. архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. - 3-е изд., стер. . - М. : "Омега - Л", 2007
2. Лаврентьев А. Н. История дизайна: Учеб. пособие / А. Н. Лаврентьев. - М. : Гардарики, 2007
3. Рунге В.Ф., История дизайна, науки и техники.: Учеб. пособие./ М.: МЗ-Пресс, М.:2007 – Т. 1 и Т.2
4. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна.: Учеб. пособие./ М.: МЗ-Пресс, М.:2003
5. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. Дизайн. : Учеб. пособие / Н. М. Сокольникова. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2006
6. Цвет в интерьере. Золотые правила дизайна : Практическое пособие / Авт.-сост.: А.С.Мурзина. - Минск : Харвест, 2006
7. Быстрова Ю. Вещь. Форма. Стиль. Ведение в философию дизайна, Екатеринбург, 2001
8. Воронов Н.В. Очерки истории отечественного дизайна. Ч.1 и ч. 2 – М.: 1997-1998
9. Боб Гордон, Мэгги Гордон Графический дизайн. Серия: мастер-класс. РИП-Холдинг, 2012
10. Глазычев В. В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. М.: 1970
11. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. Ростов-на-Дону, 2005
12. Кантор К. Правда о дизайне. М.: 1996
13. Кларк, П. Дизайн: пер. с англ. / П. Кларк; пер. с англ. А. Броновицкой. М.: АСТ; Астрель, 2003
14. Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна: Учебник для вузов /Под ред. Михайлова С.М. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Союз дизайнеров России, 2002
15. Михайлов С.М. История дизайна в двух томах: Учебник для вузов. — М.: Союз дизайнеров России, 2002
16. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: учебник. СПб.: 2006
17. Рунге В.Ф. Эргономика в дизайн-проектировании. Учеб.пособие. / М.: МЭИ(ТУ), 1999
18. Тьялве Э. Краткий курс промышленного дизайна. М.: 1984
19. Черневич Е. Русский графический дизайн 1880-1917. М.: 1990
20. 100 дизайнеров Запада. М.: 1984

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. «НЭБ». Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: [http://нэб.рф/](http://www.biblioclub.ru/)

2. «eLibrary». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru

3. «КиберЛенинка». Научная электронная библиотека. – Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/>

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: [http://www.biblioclub.ru/](http://www.knigafund.ru/)

5. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

6. ЭБС Юрайт. - Режим доступа: <https://urait.ru/>

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование»
2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»
3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (LibreOffice) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий) так и обучаемым при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучаемого.

- использование обучаемым возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

* Windows 10 x64
* MicrosoftOffice 2016
* LibreOffice
* Firefox
* GIMP

9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):

Не используются

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).