

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Структурное подразделение Институт музыкального и художественного
образования имени Джульетты Якубович

Кафедра дополнительного образования детей и взрослых

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИМХО

имени Джульетты Якубович

А.П. Кондратенко

 11 декабря 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и история дизайна

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Программа магистратуры – Педагогика дополнительного образования

Квалификация выпускника – магистр

Форма обучения – очная

Курс – 2 курс (3 семестр)

Луганск, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), программа магистратуры «Педагогика дополнительного образования» очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 126 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного образования детей и взрослых”» от 29.09.2021 № 652н.

СОСТАВИТЕЛЬ:

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дополнительного образования детей и взрослых ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет» Бирюков Михаил Юрьевич.

Утверждена на заседании кафедры дополнительного образования детей и взрослых

Протокол № 5 от «15» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой дополнительного

образования детей и взрослых

С.П. Федорищева

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович

Протокол № 4 от «11» декабря 2024 г.

Председатель учебно-методической комиссии

Института музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович

А.В. Сергиенко

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования
ФГБОУ ВО «ЛГПУ»

В.В. Савенков

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины– научить владеть системой теоретических и практических знаний в области теории и истории дизайна.

Задачи:

- сформировать представление о мировоззренческих концепциях различных эпох и формах художественно-образного мышления;
- научить владеть системой теоретических и практических знаний в области теории и истории дизайна, исторических и культурных процессов;
- обучить студентов ориентироваться в специальной литературе, в области теории и истории дизайна и смежных областях художественного творчества;
- освоить специфику выразительных средств различных видов проектирования;
- сформировать умение анализировать произведения различных видов дизайна;
- овладеть знаниями о методах организации творческого процесса в дизайн-проектировании;
- подготовить обучающихся к практическому использованию полученных знаний и умений в профессиональной деятельности;
- развивать у студентов культурный и творческий потенциал.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Теория и история дизайна» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, относится к блоку дисциплин «по выбору». Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.03.02.

Основывается на базе дисциплин: «Арт-дизайн в пространстве культуры», «Декоративно-прикладное искусство в дополнительном образовании», «Проектирование и изготовление декоративных изделий».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Инновационная деятельность в дополнительном образовании», «Практикум по профилю профессиональной деятельности», а также научно-исследовательской работы, преддипломной практики, подготовки магистерской диссертации.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты обучения по дисциплине
Универсальные		
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход	УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного	Знает: основные законы, категории и понятия теории дизайна; исторические особенности возникновения, становления и эволюции дизайна; как выявлять составляющие и связи между теорией и практикой дизайна.

для решения поставленных задач.	алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной разработке. Предлагает способы их решения. УК-1.3. Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.	Умеет: определять специфику выразительных средств различных видов дизайн-проектирования; анализировать произведения различных видов дизайна и делать аргументированные выводы. Владеет навыками: использования знаний теории и истории дизайна в своей практической и творческой деятельности.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.	УК-6.1. Находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития. УК-6.2. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяя реалистические цели профессионального роста. УК-6.3. Планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Действует в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги по их реализации с учетом имеющихся ресурсов.	Знает: место дизайна в системе культуры; как спланировать свою профессиональную траекторию с учетом особенностей профессиональной и других видов деятельности. Умеет: применять знания теории и истории дизайна в своей практической деятельности и дальнейшем педагогическом образовании. Владеет навыками: понимать, критически анализировать и излагать полученную базовую информацию по направлениям и стилям дизайна.
Профессиональные		
ПК-5. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития.	ПК-5.1. <i>Знает</i> способы организации своего профессионального и личностного развития. ПК-5.2. <i>Умеет</i> осуществлять отбор средств реализации программ профессионального и личностного роста. ПК-5.3. <i>Владеет</i> навыком проектирования деятельности обучающихся по профессиональному росту и личностному развитию.	Знает: мировоззренческие концепции различных эпох и формы художественно-образного мышления для своего дальнейшего профессионального и личностного развития. Умеет: осуществлять отбор информации о теории и истории дизайна для своего профессионального роста. Владеет навыками: использования методов организации творческого процесса для своего профессионального роста и личностного развития.

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / зачетных единиц	
	Очная форма	Очно-заочная форма / Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины	144 (4 зач. ед.)	
Обязательная аудиторная нагрузка (всего часов), в том числе:	48	
Лекции	12	
Семинарские занятия		
Практические занятия	36	
Лабораторные работы		
Курсовая работа / курсовой проект		
Другие формы организации учебного процесса (контрольные работы, индивидуальные занятия, консультации, контроль и др.)	27	
Самостоятельная работа студента (всего часов)	69	
Форма аттестации	экзамен	

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Тема 1. История становления и эволюции дизайна. Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса. Эпоха Всемирных промышленных выставок (XIX в.). Практика раннего дизайна. Стилиевые направления в индустриальном формообразовании кон. XIX в. Первые теоретики дизайна (2-я пол. XIX-XX вв.). Новый художественный стиль в Европе на рубеже XIX-XX вв. Дизайн I пол. XX в. Пионеры и первые школы дизайна. Дизайн индустриального и постиндустриального общества.

Тема 2. Дизайн в системе культуры. Философские категории искусства. Место дизайна в системе пространственных искусств. Техническая эстетика как научная дисциплина. Дизайн и культура общества.

Тема 3. Дизайн как категория эстетической деятельности и художественной коммуникации. Классические и новые виды дизайна. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-экономические функции дизайна.

Тема 4. Дизайн как вид художественно-проектной деятельности. Типы объектов дизайна. Специфика проектно-художественной деятельности дизайнера. Комплексная организация предметной среды.

Тема 5. Виды современной дизайнерской деятельности. Особенности создания объектов дизайна. Современные конструкционные и декоративно-отделочные материалы в художественном конструировании. Эргономика как основа дизайн-проектирования. Цвет и формообразование объектов дизайна.

Тема 6. Особенности дизайнерского творчества. Дизайн-проект и его стадии. Комбинаторика и биоформы в художественном конструировании. Мода и стиль в дизайне. Эко-дизайн как требование времени. Выполнение авторского

творческого проекта в цвете. Оформление и презентация авторского творческого проекта.

4.3. Лекции

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
3 семестр			
1.	Тема 1. История становления и эволюции дизайна. Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса. Эпоха Всемирных промышленных выставок (XIX в.). Практика раннего дизайна. Стилиевые направления в индустриальном формообразовании кон. XIX в. Первые теоретики дизайна (2-я пол. XIX-XX вв.). Новый художественный стиль в Европе на рубеже XIX-XX вв. Дизайн I пол. XX в. Пионеры и первые школы дизайна. Дизайн индустриального и постиндустриального общества.	2	
2.	Тема 2. Дизайн в системе культуры. Философские категории искусства. Место дизайна в системе пространственных искусств. Техническая эстетика как научная дисциплина. Дизайн и культура общества.	2	
3.	Тема 3. Дизайн как категория эстетической деятельности и художественной коммуникации. Классические и новые виды дизайна. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-экономические функции дизайна.	2	
4.	Тема 4. Дизайн как вид художественно-проектной деятельности. Типы объектов дизайна. Специфика проектно-художественной деятельности дизайнера. Комплексная организация предметной среды.	2	
5.	Тема 5. Виды современной дизайнерской деятельности. Особенности создания объектов дизайна. Современные конструкционные и декоративно-отделочные материалы в художественном конструировании. Эргономика как основа дизайн-проектирования. Цвет и формообразование объектов дизайна.	2	
6.	Тема 6. Особенности дизайнерского творчества. Дизайн-проект и его стадии. Комбинаторика и биоформы в художественном конструировании. Мода и стиль в дизайне. Эко-дизайн как требование времени.	2	
Итого:		12	

4.4. Практические / семинарские занятия

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
3 семестр			
1.	Тема 1. История становления и эволюции дизайна. Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса. Эпоха Всемирных промышленных выставок (XIX в.). Практика раннего дизайна. Стилиевые направления в индустриальном формообразовании кон. XIX в. Первые теоретики дизайна (2-я пол. XIX-XX вв.). Новый художественный стиль в Европе на рубеже XIX-XX вв. Дизайн I пол. XX в. Пионеры и первые школы дизайна. Дизайн индустриального и постиндустриального общества.	6	
2.	Тема 2. Дизайн в системе культуры. Философские категории искусства. Место дизайна в системе пространственных искусств. Техническая эстетика как научная дисциплина. Дизайн и культура общества.	6	
3.	Тема 3. Дизайн как категория эстетической деятельности и художественной коммуникации. Классические и новые виды дизайна. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-экономические функции дизайна.	6	
4.	Тема 4. Дизайн как вид художественно-проектной деятельности. Типы объектов дизайна. Специфика проектно-художественной деятельности дизайнера. Комплексная организация предметной среды.	6	
5.	Тема 5. Виды современной дизайнерской деятельности. Особенности создания объектов дизайна. Современные конструкционные и декоративно-отделочные материалы в художественном конструировании. Эргономика как основа дизайн-проектирования. Цвет и формообразование объектов дизайна.	6	
6.	Тема 6. Особенности дизайнерского творчества. Дизайн-проект и его стадии. Комбинаторика и биоформы в художественном конструировании. Мода и стиль в дизайне. Эко-дизайн как требование времени. Выполнение авторского творческого проекта в цвете. Оформление и презентация авторского творческого проекта.	6	
Итого:		36	

4.5. Лабораторные работы

Учебным планом не предусмотрены

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела / темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Очно- заочная форма / заочная форма
3 семестр				
1.	Тема 1.История становления и эволюции дизайна. Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса. Эпоха Всемирных промышленных выставок (XIX в.). Практика раннего дизайна. Стилиевые направления в индустриальном формообразовании кон. XIX в. Первые теоретики дизайна (2-я пол. XIX-XX вв.). Новый художественный стиль в Европе на рубеже XIX-XX вв. Дизайн I пол. XX в. Пионеры и первые школы дизайна. Дизайн индустриального и постиндустриального общества.	Работа с лекционным материалом; подготовка к практическим занятиям; поиск и обзор литературы, подготовка мультимедийных презентаций, к контролю текущих знаний по дисциплине; Подготовка к аттестационной работе.	10	
2.	Тема 2.Дизайн в системе культуры. Философские категории искусства. Место дизайна в системе пространственных искусств. Техническая эстетика как научная дисциплина. Дизайн и культура общества.	Работа с лекционным материалом; подготовка к практическим занятиям; поиск и обзор литературы, электронных источников информации.	10	
3.	Тема 3.Дизайн как категория эстетической деятельности и художественной коммуникации. Классические и новые виды дизайна. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-экономические функции дизайна.	Работа с лекционным материалом; подготовка к практическим занятиям; поиск и обзор литературы, подготовка мультимедийных презентаций, к контролю текущих знаний по дисциплине; Подготовка к аттестационной работе.	10	

4.	Тема 4.Дизайн как вид художественно-проектной деятельности. Типы объектов дизайна. Специфика проектно-художественной деятельности дизайнера. Комплексная организация предметной среды.	Работа с лекционным материалом; подготовка к практическим занятиям; поиск и обзор литературы, электронных источников информации.	10	
5.	Тема 5.Виды современной дизайнерской деятельности. Особенности создания объектов дизайна. Современные конструкционные и декоративно-отделочные материалы в художественном конструировании. Эргономика как основа дизайн-проектирования. Цвет и формообразование объектов дизайна.	Работа с лекционным материалом; подготовка к практическим занятиям; поиск и обзор литературы, подготовка мультимедийных презентаций, к контролю текущих знаний по дисциплине; Подготовка к аттестационной работе.	10	
6.	Тема 6.Особенности дизайнерского творчества. Дизайн-проект и его стадии. Комбинаторика и биоформы в художественном конструировании. Мода и стиль в дизайне. Эко-дизайн как требование времени. Выполнение эскизов и клаузурных решений авторского творческого проекта, решение конечного варианта в цвете. Оформление и презентация авторского творческого проекта.	Работа с лекционным материалом; подготовка к практическим занятиям; поиск и обзор литературы, электронных источников информации. Оформить творческий проект и приготовить презентацию к его защите.	10	
	Контроль		4	
Итого:			72	

4.7. Курсовые работы / проекты(учебным планом не предусмотрены).

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии

Преподавание дисциплины ведется с применением традиционных и инновационных методических средств обучения и образовательных технологий.

Наряду с методикой традиционной лекционной работы и проведения практических занятий предусмотрено использование интерактивных форм и методов учебной деятельности, в том числе: учебные дискуссии, беседы, деловые игры, мозговой штурм, творческое задание.

Методика проблемно-диалогического обучения применяется в процессе лекционной работы над учебным материалом в каждой из тем учебного модуля.

Методика обучения в сотрудничестве с применением командных, групповых видов работы используется в процессе организации практических занятий: работа в парах, решение ситуационных задач, выполнение совместных творческих заданий.

Применяются средства мультимедиа: презентации, слайд-шоу, видео.

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины.

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем, ведущими практические работы по дисциплине в следующих формах:

- предыдущий, текущий, периодический, итоговый, взаимоконтроль, самоконтроль;
- выполнение практических и самостоятельных работ;
- побочное наблюдение, устный опрос, программируемый контроль;
- взаимоконтроль в форме советов, консультаций, обмена опытом, помощи наилучших студентов тем, которые отстают в учебе.

Промежуточный контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме устного экзамена (включает в себя ответы на теоретические вопросы и презентацию творческого проекта).

Система оценивания учебных достижений студентов, оценочные средства представлены в фонде оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплины (приложении).

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

А) основная литература:

1. Аронов, В. Р. Художник и предметное творчество. Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века / В. Р. Аронов. – М.: Советский художник, 1987. – 232 с.
2. Глазычев, В.О. Очерки по теории и практике дизайна на Западе / В.О. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. – 191 с.
3. Земпер, Г. Практическая эстетика / Г. Земпер. – М.: Искусство, 1970. – 219 с.
4. Кавешникова, Н.А. Дизайн история развития / Н.А. Кавешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 234 с.
5. Кантор, К. М. Правда о дизайне / К. М. Кантор. – М.: АНИР, 1996. – 286 с.
6. Нестеренко, О.И. Краткая энциклопедия дизайна / О.И. Нестеренко. – М.: Молодая гвардия, 1998. – 315 с.
7. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна: учеб. пос. для вузов / И.А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2006. – 219 с.

Б) дополнительная литература:

1. Гуманитарно-художественные проблемы образа жизни и предметной среды // Труды ВНИИТЭ. Сер. Техническая эстетика; Вып. 58. – М. : ВНИИТЭ,

1989. – 144 с.

2. Кантор, К. М. Красота и польза. Социологические вопросы материально-художественной культуры. – М.: Искусство, 1967. – 280 с.

3. Малкин, А. Я. Свет в дизайне : учеб. пособие [для студентов дизайнерских и архитектурных специальностей вузов] : в 2 кн.. Кн. 1 / А. Я. Малкин ; [под общ. ред. Г. Г. Лыкова]. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2012. – 148 с.

4. Устин, В. Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика: учеб. пособие / В. Б. Устин. – М.: АСТ, 2009. – 254 с.

5. Янг, Мэри Энн. Основы декорирования: полный иллюстрированный справочник. / М. Э. Янг; пер. с англ. С. В. Аникина. – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 302 с.

В) Интернет-ресурсы:

1. Техническая эстетика и дизайн : словарь [Электронный ресурс] / М. : Академический проект, 2012. – 389 с. – <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137372>

2. Эргономика : учебное пособие [Электронный ресурс] / М. : Юнити-Дана, 2012. – 264 с. – <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119534>

3. <http://www.yellow-elephant.ru/design/article/composition/>

4. <http://rosdesign.com/design/kompozofdesign.htm>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные занятия: комплект электронных презентаций, ноутбук, примерные работы студентов.

Практические занятия: мастерская имеющая водоснабжение и хорошее освещение, планшеты 400х500 мм, графические и цветные карандаши 3Н(3Т) – 8В(8М), ластик, канцелярский нож, баночка с водой, акварельные (гуашевые) и масляные краски, растворитель для масляных красок №4, палитра, кисти, ручки, линеры, маркеры, фломастеры, тушь, перо, мягкие графические материалы (уголь, сангина, соус, сепия, пастель и др.), клей «ПВА», ножницы, лекала, готовальня, цветной картон, самоклеющаяся пленка «ORACAL».

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение: программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google», «Chrome»); программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»); программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»).

Преподавание модуля предусматривает доступ обучающихся к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета, которая обеспечивает возможность доступа обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Лист дополнений и изменений

[illegible]