

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

Художественно-графический факультет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.01Руководство проектом

Рекомендуется для направления подготовки

44.04. 01 - Педагогическое образование (уровень магистратуры)

Направленность (профиль) "Изобразительное искусство, дизайн и технология)"

квалификация выпускника: магистр

Целью дисциплины является:

а) формирование профессиональных компетенций:

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 - способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности в различных сферах

ОК-4 - способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности

ОК-5- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности

ПК-8- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов

ПК-9- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта.

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из них 34 часа аудиторных занятий: лабораторных –30 часов, 97 часов самостоятельной работы, зачет с оценкой

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Основы художественного проектирования» относится к базовой части профессионального цикла.

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура».

Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают такие дисциплины, как История, Философия, История искусств, Академический рисунок, Академическая живопись, Цветоведение, Пропедевтика (основы композиции в дизайне), Проектирование.

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как История искусств, Проектирование, Основы теории и методологии дизайн-проектирования.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- о формировании предметно-пространственной среды в эпоху ремесленного производства;
- об этапах промышленной революции;
- об истории возникновения дизайна;
- об основных открытиях и изобретениях, способствовавших развитию дизайна;
- о своеобразии развития дизайна в странах Европы, США, Японии;
- о развитии дизайна в России;
- о художниках-дизайнерах, изменявших мир своими проектами;
- основные направления и формы эстетического освоения предметно-пространственной среды;
- тенденциях и перспективах развития современного дизайна;
- виды современного дизайна, их характерные особенности.

Уметь:

- определять стилевые особенности предметов материальной культуры;

- применять методы и приёмы современного дизайнерского проектирования.

Владеть:

- навыками анализа проектов как результата деятельности художника дизайнера;
- передавать в эскизах и разработках стилевую эволюцию предметов, предметно-пространственной среды.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах, всего	Семестр	
		4	5
Аудиторные занятия:	34	14	20
Лекции (ЛК)	4	4	-
Практические занятия (ПЗ)	-	-	-
Лабораторные работы	30	10	20
Самостоятельная работа:	97	54	43
Творческий проект			
Промежуточная аттестация:	Зачет	13	Зачет
Итого:	144	81	63

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		1 семестр
1	Введение	Определение дизайна как формальной деятельности и составного элемента экономики. Эволюция представлений о дизайне как художественной и проектной деятельности. Социальная и экономическая направленность деятельности дизайнера. Сущность дизайна с точки зрения производства.
2.	Развитие дизайна в Европе	Период «классического дизайна». Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная школа. Идеи функционализма в Европе. Принцип определения красоты изделия степенью соответствия его формы и функции. Создание Германского художественно-промышленного союза (Веркбунд). Художественный авангард в Европе нач XX в. А.Ван де Вельде (1863 – 1957). Первые школы дизайна. Баухауз – художественно-промышленная школа нового типа (1919 – 1933). В. Гропиус – основоположник школы. Новые педагогические принципы. Подготовка художников-инженеров в России. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН (1920 – 1930). Основы педагогики. Архитектурно-художественное творчество в Советской России. Производственное

		<p>искусство – теория и практика. Дизайн 1920 – 1940-х гг. От функционализма к Арт деко. Американский дизайн в период всемирной депрессии. Предвоенный дизайн 1930 – 1940-х гг. в Европе и России. Дизайн послевоенного времени и проблема экономии ресурсов. Политика поддержки дизайна на государственном уровне в развитых странах. Создание Британского совета по технической эстетике (1944). Американская модель «дизайна для всех». Дизайн США в 1950 – 1960-х гг. Послевоенный дизайн в Европе. Дизайн Скандинавии. Итальянская линия в дизайне, понимание дизайна как части культуры. Стиль Оливетти. Ульмская школа дизайна. Новый метод обучения на основе системного проектирования. Неофункционализм. Стиль фирмы «Браун». Организация Международного совета Организаций индастриал-дизайна – ИКСИД (1957). Принятие</p>
		2 семестр
3.	Развитие и особенности становления дизайна в России	<p>Особенности развития материальной культуры в России. Художественные начала в ремесленном производстве. ВХУТЕМАС - ВХУТЕИН как научно-исследовательская и учебная организация. Художественный авангард в России. Обоснование принципов конструктивизма художниками-производственниками (В. Татлин, А. Родченко, Л. Попова). Истоки художественно-конструкторского образования в России. Развитие транспортного, системного и средового дизайна.</p> <p>Создание ВНИИТЭ на государственном уровне. Необходимость дальнейшего расширения и совершенствования художественно-конструкторских служб на производстве, углубление эргономического обоснования дизайнерских проектов, экспертиза технико-эстетических свойств промышленной продукции на основе разработки межотраслевых государственных стандартов. Включение художественного конструирования в систему работы по повышению качества товаров народного потребления. Разработка аксиоморфологической концепции дизайна ВНИИТЭ. Задачи технической эстетики, комплекс требований, обеспечивающий получение полезного эффекта при потреблении изделия (социальные, утилитарно-функциональные, эргономические, эстетические). Принцип «открытой формы» художественного проектирования в теории и практике Центральной учебно-экспериментальной студии Союза художников СССР на Сенеже. Теория системного проектирования. Метод дизайн-программ. Дизайн-программа – конкретная</p>

		практическая форма реализации системного дизайна. Соединение в целостный процесс – разработку 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).
4.	Основные виды современного дизайна	<p>Индустриальный дизайн. Дизайн как летопись индустриального общества, круг объектов «от иголки до самолета». Проектирование наукоемких, технически сложных объектов в машиностроении и станкостроении, средств наземного и водного транспорта, авиации и вооружения. Дизайн медицинских приборов и оборудования, производственного и офисного оборудования. Измерительные и контрольные приборы, часы. Оптика, фотоаппаратура и принадлежности, радиотелеаппаратура.</p> <p>Дизайн группы предметов потребления. Электробытовые приборы, садовый инвентарь, осветительные приборы, отопительные приборы, вентиляторы, сантехника, аппаратура и пр. Дизайн мебели и оборудования для интерьеров, посуда (стекло, фарфор, керамика), столовые приборы. Проектирование игрушек.</p> <p>Дизайн пространственной среды: ландшафтный, выставочный, интерьера, светового оформления среды, оборудование остановок общественного транспорта, павильонов, носителей рекламы и пр. Дизайн тканей, одежды и аксессуаров, текстиля, обоев, покрытия для пола. Графический (или коммуникативный) дизайн: проектирование визуального имиджа компаний, фирм и др. организаций, пиктограмм, знаков корпоративной идентификации, сувенирной продукции. Арт-дизайн. Средства работы дизайнера и применение в них информационных технологий на современном этапе.</p>

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных занятий			
		ЛК	ЛБ	СРС	Всего
1.	Введение	-	7	19	26
2.	Развитие дизайна в Европе	-	7	18	27
3.	Развитие и особенности становления дизайна в России	-	7	19	26

4.	Основные виды современного дизайна	-	9	22	31
Итого:		-	30	78	108

6.3. Лабораторный практикум

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование лабораторных работ	Кол-во часов
1	Разделы № 1,2	Подготовка к изучению теоретического материала и подготовка к практическим и проверочным работам по темам курса.	10
2	Раздел №3	Подготовка к изучению темы «Развитие и особенности становления дизайна в России» презентации по стилям материально-предметной среды	10
3	Раздел №4	Сбор иллюстративного материала по основным видам современного дизайна	10
Итого:			30

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Основы проектирования	х	х	х	х	х	х	х
2	Цветоведение и колористика	х	х	х	х	х	х	х
3	История искусств	х	х	х	х	х	х	х

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

Примерные задания по всем видам СРС:

1. Изучение теоретического материала и подготовка к практическим и проверочным работам – трудоемкость 19 часов;
2. Подготовка презентации по стилям материально-предметной среды – трудоемкость 19 часов;
3. Сбор иллюстративного материала по видам современного дизайна – трудоемкость 19 часов;
4. Выполнение эскизов решений объектов материально-предметной среды – трудоемкость 21 час.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Ковешникова Н.А. История дизайна.-М.;Омега-Л, 2011
2. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л.Э. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 224 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3096-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841) (28.10.2016).
3. Хайленд А. Символ: более 1300 логотипов и истории их создания. – СПб.: Питер, 2012.
4. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. – СПб.: Питер, 2008
5. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. - М.:Омега-Л, 2007
6. Лаврентьев А.Н. История дизайна.- М.: Гардарики, 2007.- УМО

б) дополнительная литература:

1. Муртазина, С.А. История графического дизайна и рекламы: учебное пособие / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 124 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1397-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259068](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259068) (28.10.2016).

2. Дизайн. История, современность, перспективы / под ред. И.В.Голубятникова – М.: Мир энциклопедий Аванта+;Астрель, 2011

в) программное обеспечение

– аттестационно-педагогические измерительные материалы;

– программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов, создания презентаций, роликов.

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы

1. www.idi.ru Новости промышленного дизайна
2. www.desingnet.ru Ресурс о промышленном дизайне
3. www.sreda.boom.ru Среда обитания: дизайн, стили, библиотека по дизайну
4. www.forma.spb.ru Форма: архитектура и дизайн для тех, кто понимает
5. www.gosdesing.com Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна
6. www.deforum.ru Российский дизайнерский форум
7. www.index.ru Дизайн, реклама, фотография в России – новости, работы, проекты
8. www.kak.ru Журнал о графическом дизайне
9. www.expert.ru Журнал «Вещь»
10. www.flexform.ru Центр дизайна интерьеров
11. www.myhouse.ru Ландшафтный дизайн

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.)...

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Учебный курс «Основы художественного проектирования» один из теоретических курсов, в процессе изучения которого формируется интеллектуальный потенциал дизайнера, представления об основных этапах развития дизайна, основных направлениях, принципах и методах дизайнерской деятельности.

Целью и задачами изучения дисциплины является воспитание визуальной культуры будущего специалиста, формированию у студентов дизайнерского мышления, основных его компонентов.

Дизайнерское мышление обуславливает наличие у человека таких оценочных суждений и способов творческой деятельности, которые определяют эстетическое отношение к миру вещей и к окружающей действительности в целом.

Курс «Основы художественного проектирования» состоит из лекционных, практических занятий, самостоятельной работы студентов.

Лекционный курс читается по программе, разработанной с учётом директивных документов о высшей школе с учётом тенденций развития художественного образования. Рассматриваются исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств, история архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи.

Анализируется среда жизни современного человека - «рукотворная природа», массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Прослеживается связь миропонимания, образа жизни, природных и

социальных условий с организацией пространства для жизни человека. Формируются понятия *образ* и *стиль*, понимание смены стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития производственных возможностей. Проводится художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка предметной среды как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. Закладываются понимание единства эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды жизнедеятельности людей, её природно-экологические, социально-исторические параметры. Рассматривается организация пространства и среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Изучаются виды дизайна, роль материалов, фактур, цвета, отражение в проекте дизайна образного, композиционно-стилевых начал. Рассматривается роль человека как объекта дизайна, который, моделируя себя, моделирует и создаёт мир и своё завтра.

Практические занятия по изучению курса «История дизайна» позволяет сформировать целый спектр знаний, навыков и умений:

- закрепить теоретические знания, излагаемые в лекционном курсе;
- приобрести умения анализа материально-предметной культуры исторических эпох;
- получить умения работы над созданием эскизов для проекта;
- сочетаясь с теоретической и самостоятельной работой студентов, выполняются в виде художественно-творческих заданий, когда каждый студент разрабатывает эскизы композиционного решения материально предметной среды изучаемой исторической эпохи:

1. Эскиз плоскостной фронтальной композиции — на основе изучения орнаментальных и других визуальных символов определённой эпохи: эскиз панно, росписи, ковра, палантина и т.д.

2. Эскиз объёмной композиции - на основе изучения материально-предметного мира определённой эпохи: эскиз предметов, вещей, мебели, светильников, посуды и т.д.

3. Эскиз глубинно-пространственной композиции - на основе изучения архитектуры и интерьеров определённой эпохи: эскиз здания, дома, интерьера какого-либо функционального назначения, зала, фойе, комнаты и т.д.

Во всех вариантах выполнения эскизов возможна современная интерпретация, современное прочтение стилового решения.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой

Проведение промежуточной аттестации осуществляется в виде сбора информативного иллюстративного материала, выполнение эскизов решений объектов материально-предметной среды.

Примерная тематика вопросов к зачету:

1. Специфика дизайна как особой области проектно-художественной деятельности
2. Промышленный переворот в XIX веке и его значение для развития дизайна
3. Первые теоретики и практики дизайна (Д.Рескин, У.Моррис, Г.Земпер, Ф.Рело)
4. Первые всемирные художественно-промышленные выставки Европы
5. Функционализм в Европе. Германский Веркбунд
6. Первые школы дизайна в начале XX века: Баухауз
7. Петер Беренс – первый промышленный дизайнер нового типа
8. Развитие ремесленного производства в России
9. Русская инженерная школа на рубеже XIX-XX вв. В. Шухов
10. Роль художественных центров Абрамцево и Талашкино

11. Русский авангард 1910-х годов как одна из ступеней становления дизайна в России.
12. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН. Их образовательные концепции в сфере подготовки дизайнеров.
13. Владимир Татлин. Характеристика его дизайнерских проектов.
14. Александр Родченко. Дизайнерские проекты.
15. Графический дизайн и «проуны» Эль Лисицкого.
16. Советский дизайн и выставка 1925 года в Париже.
17. Первые промышленные павильоны К. Мельников
18. Творчество Степановой, Л.Поповой. Советский авангард в лёгкой промышленности
19. Этапы развития довоенного дизайна в Советском Союзе
20. Инженерный дизайн в России
21. Становление дизайна в США
22. Дизайн Великобритании
23. Французский дизайн
24. Характерные особенности итальянского дизайна
25. Ульмская школа. Стил Браун
26. Скандинавский дизайн
27. Японский дизайн
28. Общая характеристика организации ИКСИД (1957) в контексте развития дизайна в 50-70-х гг. 20 века.
29. Развитие дизайна в России конца 20 века
30. Виды современного дизайна.
31. Характеристика и основные задачи архитектурного дизайна.
32. 52. Характеристика и основные задачи промышленного дизайна.
33. Характеристика и основные задачи графического дизайна.
34. Характеристика и основные задачи компьютерного дизайна.
35. Характеристика и основные задачи дизайна интерьера.
36. Характеристика и основные задачи дизайна одежды и аксессуаров, визажа.
37. Характеристика и основные задачи экологического дизайна.
38. Характеристика и основные задачи ландшафтного дизайна
39. Характеристика и основные задачи фитодизайна.
40. Характеристика и задачи арт-дизайна.
41. Бионика в промышленном дизайне. Роль бионики в формообразовании
42. Проектная культура и национальные традиции.
43. Анализ объекта дизайна.

Оценочные средства (критерии оценки) для контроля успеваемости по дисциплине:

Студент, изучивший дисциплину, на зачете должен показать в своем ответе следующее:

Знания истории возникновения дизайна, современных тенденциях и перспективах его развития; основные направления и формы эстетического освоения предметно-пространственной среды; теоретические основы, методы и приёмы современного дизайнерского проектирования; основные направления деятельности по художественному проектированию предметно-пространственной среды.

- **умения** определять стилевые особенности предметов материальной культуры; применять методы и приёмы современного дизайнерского проектирования.

- продемонстрировать владение **навыками**: анализа проектов как результата деятельности художника дизайнера; передавать в эскизах и разработках стилевую эволюцию предметов, предметно-пространственной среды.

На зачете оцениваются теоретические знания и практические умения.

Учитывая направленность предмета, при раскрытии теории студент должен подобрать иллюстрации к ответу в виде эскизов. Поэтому на зачет студент приносит с собой иллюстративный материал и эскизы, выполненные во время самостоятельной работы. При выставлении оценки учитываются правильная формулировка определений и терминологии, логическая стройность изложения материала, грамотное объяснение конкретных примеров.

Если студент выбирает тест, то результаты оцениваются следующим образом: «отлично» - 85-100 % правильных ответов; «хорошо» - 69-84 % правильных ответов; «удовлетворительно» - 50-68 % правильных ответов; «неудовлетворительно» - менее 49 % правильных ответов.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) № 1505 от 21 ноября 2014 года и утверждена на заседании кафедры ИЗО 28 августа 2016 г., протокол №1..

Разработчики:

К.п.н., доцент кафедры изобразительного искусства Л.Л. Малинская

Эксперты:

К.п.н., доцент кафедры прикладной информатики Л.Г. Соловьянюк

К.п.н., доцент кафедры дизайна Е.В. Плотникова