

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерные рабочие программы дисциплин

Представленные в приложении рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с государственным образовательным стандартом-высшего профессионального образования по специальности 050501.65 - Профессиональное обучение (дизайн) (030500.04) специализации « Арт-дизайн» (030501.04) в части обязательного минимума знаний и требований к образовательной программе 050501.65 Профессиональное обучение (дизайн) (030500.04) специализации «Арт-дизайн» (030501.04)

1.1 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА

Цели дисциплины:

- представление об основных этапах возникновения и эволюции науки, техники и искусства, о процессах их интеграции в дизайне, а также о направлениях, принципах и методах изучения данных феноменов;
- освоение теоретических дисциплин истории и практики дизайна с целью формирования интеллектуального потенциала будущих специалистов;
- овладение методиками анализа памятников проектной культуры и экспертной оценки продуктов дизайн - деятельности.
- изучение сущности, структуры, типологии проектного и художественно-эстетического творчества как целостного социально-культурного феномена.
- формирование представлений о предмете и субстрате дизайна, понимание его проектной основы в целях освоения принципов и методов дизайн – деятельности;
- понимание основных западных и отечественных теоретических концепций и направлений в области дизайна;
- создание у студента мотивационных установок перенесения теоретических концепций дизайна в сферу его будущей профессиональной деятельности (арт-дизайна);
- формирование интеллектуального потенциала и творческих способностей студентов в сфере проектной деятельности на основе объективных закономерностей и теоретических концепций дизайна.

Задачи дисциплины:

- овладение понятийно - категориальным аппаратом искусствознания в рамках проблемного поля дизайна и профессиональной культуры;

- формирование представлений о стилях, методах и направлениях в дизайне, способствующих свободному ориентированию в будущей проектной деятельности;
- воспитание визуальной культуры, знания законов культуры потребления вещей и методов создания целостной гармоничной среды жизнедеятельности человека;
- формирование представлений о современных тенденциях и перспективах развития дизайн - проектирования, а также о структуре и методах организации эстетических эмоций в различных видах дизайн – деятельности;
- формирование у студентов навыков анализа объектов дизайн – деятельности.

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

В содержание дисциплины «История и теория дизайна» входят темы, освоение которых способствует формированию у студентов представлений о слаженных профессиональной культуры, определению критериев оценивания объектов архитектурного творчества, в том числе, и в своей будущей профессиональной деятельности. Курс имеет междисциплинарные связи с рядом гуманитарных и профессиональных дисциплин: «Историей искусств», «Эстетикой», «Культурологией», «Формообразованием» и «Проектированием». Раздел курса «Теория дизайна» способствует формированию теоретического потенциала и базовых знаний о природе проектного и творческого мышления, а также представлений об основных направлениях, принципах и методах практики дизайн – деятельности.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Данная дисциплина позволит будущему выпускнику свободно ориентироваться в искусстве архитектуры и дизайне и в дальнейшем оперировать полученными знаниями в творческой и профессиональной деятельности. Курс предусматривает освоение студентами проектной и теоретической компетенции в области дизайна, а также развитие у них способности к самостоятельному проектному мышлению, свободному владению средствами проектирования. Осмысление коммуникационной природы дизайна должно способствовать более успешной адаптации его теоретических концепций в его профессиональную деятельность.

Содержание раздела «История дизайна»

Введение. Основные понятия курса. Дизайн как профессия. Место дизайна в системе архитектурных искусств. Феномен арт-дизайна. Обоснование идеи нахождения начал дизайна в истории материальной культуры и методах проектного творчества. Представление об основных этапах развития науки, техники и искусства и процессах их интеграции в дизайне. Социально-культурные и экономические корни дизайна. Проблемы определения типологии дизайна. Сравнительный анализ моделей дизайна в их историческом развитии.

Формирование предметно-пространственной среды в эпоху архаического ремесленного производства. Создание первых орудий труда и предметов быта. Усовершенствование форм и элементов материальной культуры.

Древнеегипетская цивилизация. Особенности духовной культуры и формирование предметно-пространственной среды. Ориентация на мифологизированную практику. Связь природы и архитектуры. Технические возможности строительства и производства в Древнем Египте. Развитие ремесел. Влияние технологии на образы искусства и предметной среды.

Древнегреческая цивилизация. Особенности формирования архитектурно-пространственной среды: ордерная система культового зодчества, общественная и жилая архитектура. Основные виды ремесленного производства, связанные с многоукладной экономикой и хозяйственной деятельностью. Технологии создания предметной среды на основе объединения функции и эстетики (Платон о «техне»). Сплав традиций Востока и Запада в материальной культуре эллинизма. Древнеримская цивилизация. Культура и технологии заимствования. Синтез функционального и эстетического предметной среды Древнего Рима. Архитектурные принципы формообразования городской среды и их зависимость от социальной и политической структуры общества.

Духовно-материальная культура эпохи Средневековья. Особенности социально-экономических условий производства эпохи феодализма. Слияние технических и художественных задач в искусстве. Формирование духовно-материальной культуры раннего средневековья (романский период). Завершение существования канонической культуры. Предметный мир народной культуры. Принципы и средства формирования материальной культуры и стиля готики. Конструктивная система, строительное мастерство и христианская символика готического собора. Элементы формообразования городской среды. Особенности интерьеров гражданского зодчества.

Развитие ремесленного производства. Знаменательные технические усовершенствования: измерительная техника (часы, астролябии, весы, компас и др.); транспорт («королевские дороги», подкова, хомут, стремя, обод, шпора, кормовой руль); источники энергии (мельницы, горное дело); военные открытия (порох, пушка).

Эпоха Возрождения и Нового времени. Начало индустриальной цивилизации и промышленной революции - важный этап в развитии техники, науки, искусства. Период великих открытий. Отделение ремесел от искусства, разрушение стилевого единства мира. Возникновение предпосылок проектной деятельности. Особенности воссоздания предметного мира и характеристика конструктивных особенностей машин и механизмов. Деятельность Альберти, проектное наследие Леонардо да Винчи. Научная революция ХУП в.: механическая картина мира, прикладное значение открытий, предпосылки перехода от ману-

фактурного к машинному производству. Стили и направления в архитектуре ХУП-ХУШ веков.

Предпосылки возникновения и становления дизайна XIX-XX веков. Промышленный переворот XIX века. Эстетические принципы промышленного формообразования. Низкое эстетическое качество и примитивность форм первых образцов промышленной продукции. I-я Всемирная промышленная выставка. Модерн и его роль в развитии дизайна. Архитектура Модерна и эклектики в поисках стиля. Движение за связь искусства и ремесел в Англии. Эстетика рациональной формы. Зарождение рационального мышления, основанного на практическом знании закономерностей формообразования (призрак конструктивизма). Дальнейшее развитие дизайна в XX веке. 20-е годы XX века - немецкий функционализм и Баухауз как направление в объединении дизайнеров. Этапы развития школы и ее выдающиеся персоналии. Наследие Баухауза и современный дизайн. Концепции «машинного искусства» и промышленного дизайна в США. Дизайнерский «бум» в США 30-х годов. Традиции итальянского ремесленного производства и его влияние на промышленность. Специфические черты итальянской проектной культуры. Общие черты и особенности дизайна Скандинавии. Характер французской линии развития дизайна. Парижские «сезонь» и выставки и их влияние на мировые тенденции моды и дизайна. Развитие теории дизайна в английском искусствознании.

Предпосылки возникновения дизайна в России. Ремесленное производство и особенности развития материальной культуры в России. Начало разделения полезного и прекрасного, функционального и эстетического. Синтез техники и эстетики (на примере творчества А. Нартова). Влияние художественных стилей (барокко, классицизма, модерна) на создание инженерных конструкций и архитектурные проекты. Декор и природные формы. Абрамцевский кружок. Талашкино. Меценатство в России. Художественно-эстетические влияния в ремесленном производстве. Начало художественного авангарда.

Советский дизайн пионерского периода. Производственное искусство в Советской России: теория и практика. Источники художественно-промышленного образования в России. Создание новой системы художественного образования: ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Развитие архитектуры: функция, форма и красота как начало новой образности в архитектуре. Конструктивизм, рационализм, функционализм и их влияние на теорию и практику дизайна. Дизайн в Советском Союзе в 60-90-е годы XX века: метод художественного конструирования в деятельности ВНИИТЭ и отраслевых СХКБ. Экспериментальные дизайнерские практики в рамках метода «художественное проектирование» (опыт Сенежской студии и др.).

Развитие дизайна в XX веке. Зависимость развития дизайнерской мысли от развития мировой промышленной индустрии. Особенности американской, японской и западноевропейской школы дизайна. Становление промышленного

дизайна в США. Дизайн в странах Западной Европы во второй половине XX века. Феномен японского дизайна. Особенности решения различных моделей предметно-пространственных систем на современном этапе развития дизайна. Попытки переосмысления функционализма в дизайне. «Концептуализм» как художественное направление в современном зарубежном дизайне, архитектуре, искусстве. Сюжетно-ассоциативная трактовка предметного мира. Обращение к ретроспективе стилей и причины распространения этих тенденций в предметной среде. Явления «радикального эклектизма» в дизайне. Современные системы отечественного и зарубежного дизайн - образования.

Ведущие мировые школы дизайна и их особенности. Творческий путь отечественных и зарубежных «звезд» дизайна. Виды современного дизайна: промышленный дизайн, дизайн архитектурной среды, автомобильный дизайн, дизайн интерьера, коммуникативный дизайн, концептуальный дизайн, фолкдизайн, дизайн костюма, имидж-дизайн, социальный дизайн, нон-дизайн, футуродизайн, экологический дизайн, аквадизайн, фотодизайн, графический и рекламный дизайн, эксклюзивный дизайн и др. Основные характеристики, особенности проектной деятельности в рамках каждого направления. Проблемы типологизации. Перспективы развития современного дизайна. Культуротворческая миссия арт-дизайна.

Содержание «Теория дизайна»

Дизайн в системе культуры. Предмет и задачи курса. Место дизайна в общей системе культуры. Возникновение и использование понятий: «техническая эстетика», «дизайн», «художественное конструирование и проектирование», «промышленное искусство» и др.

Сущность, цели и задачи дизайна. Проектная культура. Проектность – целевая черта современности. Многообразие объектов дизайнерской деятельности. Эволюция представлений о сущности дизайна на разных этапах его исторического развития.

Введение в эстетическую проблематику дизайна. Дизайн как интеграция техники, науки и искусства, как способ гуманизации техники и технизированной среды, как деятельность на стыке проблем проектировании и производства, производства и потребления. Массовое индустриальное производство и проблемы массового вкуса. Роль дизайна в эстетическом воспитании. Проблемы дизайнерского образования в контексте проектной культуры. Дискуссионные проблемы дизайна.

Определение дизайна как формальной деятельности и составного элемента экономики и производства. Современное расширение сферы проектирования, разнообразия объектов дизайна и распространения новых теоретических трактовок, концептуальных определений дизайна, усложнение его методологического обеспечения.

Теоретические основания дизайна. Теоретические концепции дизайна. Машинноборческие идеи в художественной культуре Англии (Д. Рескин). Социально-эстетические идеи У. Морриса. Теории о всеобщем синтезе форм материальной и художественной культур. Эстетика техники Г. Земпера. Формообразование машин: идеи слияния искусства и техники (Ф. Рело). Творческие искания модерна в сфере формирующих принципов. Творчество П. Беренса. Создание и практика Веркбунда. Теория и практика Баухауза и ВХУТЕМАСа. Теоретические концепции советского дизайна.

Закономерности и принципы формообразования промышленных изделий. Социально-экономические, функциональные, эргономические и эстетические требования при проектировании промышленных изделий. Потребление и производство серийной промышленной продукции и соответствие им главных групп требований. Экспертиза изделия (материал, конструкция, технологии).

Дизайн как проектная деятельность. Проектирование как основной вид профессиональной деятельности в дизайне. Специфика, методы и этапы дизайнерского проектирования. Изучение аналогов. Проектный анализ (исследование исходной ситуации), синтез – проектирование. Другие виды профессиональной деятельности в дизайне: экспертиза, научное исследование, программирование, маркетинг и т.д. Разнообразие методик.

Виды и типы дизайна. Видовая типология дизайна по объектно-сферному признаку: индустриальный (промышленный), средовой (дизайн интерьера, дизайн экстерьера, ландшафтный дизайн и т.д.), модельный дизайн (одежда, имидж, прическа и т.д.), графический. Типология дизайна в метафизической транскрипции (нон - дизайн, социальный дизайн, дизайн-образование, футуро - дизайн, политический пиар - дизайн и т.д.). Типология по методу (художественное проектирование и художественное конструирование; системный дизайн, арт - дизайн, стайлинг, инженерный дизайн и др.). Виды современного дизайна как конкретизация основных типов ведущей программной установки творческих групп и специфики конкретного материала (например, особенности дизайна промышленных изделий в системном, средовом или функциональном подходах: дизайн транспорта, «глобальный» дизайн, проектирование систем визуальной информации и т.д.). Попытки стилевого и концептуального обозначения дизайнерских практик: фолк - дизайн, кантри-, милитари-, диско-, хайтек, бренды и т.д.

Основные характеристики особенностей проектной деятельности в рамках каждого направления.

Закономерности и средства дизайна.

Предметная форма и образно-композиционные средства ее построения. Пластические, цвето - фактурные, тектонические, размерно-пропорциональные средства построения предметной формы. Различные концепции формообразования в дизайне как типологическое проявление многостороннего содержания

предметной формы («функциональная», «технологическая», «декоративная», «утилитарная» и т.д.).

Средства композиции в проектировании. Понятие и виды композиции. Пространственная форма и ее свойства (геометрический вид, величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень). Пропорции, контраст, нюанс, тождество. Масштабность. Ритм. Модуль. Симметрия. Композиция плоскости. Композиция пространства. Статические и динамические композиции.

Специфика дизайнерского видения. Смысл и содержание деятельности дизайнера. Жанры и типы дизайнерской работы: канонический и проектный тип деятельности. Специфика проектного образа в дизайне. Художественное и композиционное моделирование целостных объектов. Эстетическое смыслообразование: формирование объекта по законам целостности, гармонии и выразительности. Проектирование как программирование и как прогнозирование. Дизайнерский проект как «проект-программа» и «проект-будущее». Соотношение личностных и профессиональных качеств дизайнера. Проблемы воспроизводства профессии.

Программу составил:

Климов В.П., к. пед. наук, профессор ХПИ РГПШУ

1.2 РИСУНОК

Рисунок является древнейшей и одной из самых значительных форм познавательно-творческой деятельности человека. По своей содержательной составляющей рисунок может обосновано претендовать на роль *универсальной эмпирической естественнонаучной дисциплины*.

Функциональность рисунка сопряжена со многими жизненно важными сторонами человеческой деятельности. Особое значение она имеет для дизайна. Несмотря на стремительно развивающиеся компьютерные технологии визуализации, рисунок до сих пор остается актуальной, более того, жизненно важной формой изобразительной деятельности. Рисование «от руки» - это не только наглядный способ графической передачи объектов окружающего мира, наших замыслов, впечатлений и представлений, но и специфическая, обусловленная (в определенной степени) кинестетическим фактором мыслительная деятельность, которая является основой творческого развития человека.

Для будущего педагога профессионального обучения (специализация Арт-дизайн) во «главу угла» должно быть поставлено не только получение пропедевтических знаний, умений и навыков в области рисунка, но и формирование профессиональных умений и навыков рисования. Этот аспект подготовки студента следует реализовать посредством того вида (жанра) рисунка, который