

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

кафедрой «Дизайн»

Ливак С.С.

«18» мая 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА**

Уровень образовательной программы бакалавриат

Направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль Графический дизайн и иллюстрация

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Дизайн

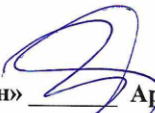
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Контактные часы	Самостоятельная Работа	Контакт, часы (семестры)	Форма итогового Контроля
				5	
ЗЕ	Часы				
2	72	30	42	30	Зачет с оценкой

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальность) 54.03.01 Дизайн, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1015 от 13 августа 2020г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры.

Протокол №10 от 18.05.2021г.

Разработчики: профессор, кафедра «Дизайн» Арбатский Иван Валентинович

Зав. кафедрой профессор, кафедра «Дизайн» Ливак Степан Степанович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины

Учебная дисциплина «История графического дизайна» имеет целью показать генезис развития разных ветвей графического дизайна. Курс дисциплины выстроен по историческому принципу – от средневековья к новому времени; от классики к модернизму; от постмодернизма к действительности. Таким образом спектр графических средств, приемов, методов, преобладание тех или иных идей или концепций рассматривается на сломе исторических циклов, что актуализирует курс в условиях перехода от индустриального общества к информационному, где идет слом сознания и условия трансформации информационного пространства, а следовательно, и языка коммуникативных связей.

1.2. Задачи учебной дисциплины

В задачи курса также входит выявление основных специализаций в графическом дизайне –знакообразование, иллюстрирование, книгопечатание; реклама.

- Раскрыть понимание специфики сферы применения специализаций в графическом дизайне
- Дать возможность внимательно изучить, на различных историческихотрезках,эволюцию графического дизайна,
- Определить перспективы развития и видение тенденций смены приоритетов, в тех или иных условиях, в профессиональной деятельности графического дизайнера.
- Лекционный курс призван расширить уровень компетенции будущих профессионалов и дать возможность самостоятельно анализировать пути развития графического дизайна, а следовательно, и специализации в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Данная учебная дисциплина «История графического дизайна» входит в обязательную частьБлока №1 программы бакалавриата.

Дисциплина «История графического дизайна» изучается на 5 семестре на 3 курсе обучения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-5 <i>Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</i></p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально-исторического, этического и философского контекста развития общества; • многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений; • роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; • применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания; • применять научную терминологию в различных социокультурных ситуациях. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях. • навыками самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации.
<p>ОПК-2 <i>Способность работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты</i></p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • необходимую научную литературу; • основные инструменты поиска научных изысканий; • вести научно-исследовательскую работу. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализировать научную литературу;

<p><i>научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях; способен работать с научной литературой.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • обобщать результаты исследований; • синтезировать полученную информацию. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • результатами работы с научной литературой и научных исследований; • полученной информацией и самостоятельно проводит научно-исследовательскую работу; • участвовать в научно-практических конференциях.
---	--

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Семестр (к-во часов)	Всего часов
	5	
Аудиторные занятия (всего)	30	30
лекционных	30	30
практических	—	—
Самостоятельная работа (всего)	42	42
Часы контроля (подготовка к экзамену)	—	—
Вид промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	—
Общая трудоемкость, час	72	72
ЗЕ	2	2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Раздел 1. Малые графические искусства и промышленная графика.	1.1. Введение в графический дизайн; 1.2. Презентативные знаковые системы средневековья и геральдика; 1.3. Предтечи книгопечатания. От свитка к кодексу. Средневековый рукописный кодекс; 1.4. Начало европейской графики. Золотой век гравюры на металле;	УК-5, ОПК-2

	<p>1.5. Рождение эстетики и эпоха перелома в рекламной коммуникации Техническая революция в технологии печати;</p> <p>1.6. Эмблема и символ. От фабричной марки к товарному знаку;</p> <p>1.7. От «иллюстрированной афиши» к плакату;</p> <p>1.8. Реклама в городской среде. Живописная вывеска и русский авангард.</p>	
<p>Раздел 2.</p> <p>От промышленной графики к графическому дизайну.</p> <p>Модернизм и постмодерн.</p>	<p>2.1. Радикальные течения нач. XX века. Визуальный образ текста в кубофутуристической эстетике;</p> <p>2.2. Конструктивизм. Стилль станковистов и иллюстраторов;</p> <p>2.3. От массового производства к массовому потреблению. Новая волна дизайна;</p> <p>2.4. Художественный стайлинг и промграфика;</p> <p>2.5. Школы графического дизайна;</p> <p>2.6. Семиотика постмодернизма и постмодернистская реклама;</p> <p>2.7. Интернациональное и национальное в графическом дизайне;</p> <p>2.8. На рубеже тысячелетий.</p>	<p>УК-5, ОПК-2</p>

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
Раздел 1. Малые графические искусства и промышленная графика.	15 ч.	21 ч.	36 ч.
Раздел 2. От промышленной графики к графическому дизайну. Модернизм к постмодерн.	15 ч.	21 ч.	36 ч.
Всего	30 ч.	42 ч.	72 ч.

5.3. Лекционные занятия

Разделы дисциплины	Тематика лекционных занятий	Часы	Компетенции
Раздел 1. <i>Малые графические искусства и промышленная графика.</i>	1.1. Презентативные знаковые системы средневековья и геральдика. Основы знаковой информации; Символы и печати у древних народов и в средние века; Геральдика в средневековом обществе; Происхождение геральдической науки; Язык геральдики; Дальневосточное искусство печати и геральдики; Знаковая система (клейноды) в Японии; Русская геральдика.	2	УК-5
	1.2. Предтечи книгопечатания. От свитка к кодексу. Средневековый рукописный кодекс. Определение термина книгопечатание. Древнейшие материалы и инструменты письма. Античные инструменты и материалы; Изобретение бумаги. Бумага на Ближнем Востоке; От свитка к кодексу: Древняя книга-свиток. Книга в Древнем мире. Античная книга. Древняя книга Китая и Индии. Средневековый рукописный кодекс. Начала христианской рукописной книги. Эволюция христианской средневековой книги. Византийская книга и ее традиции. Искусство книги народов Востока.	2	
	1.3. Начало европейской графики. Золотой век гравюры на металле. Рождение рисунка; Листовая гравюра и ксилография (XIV-XV вв.); «Информационный бум» в Венеции; Протогазета; Деятельность информационных бюро. Золотой век гравюры на металле: Мастерская Рубенса новый этап европейской гравюры; Гравёры-репродукционисты; Портретная Гравюра; Мастера офорта Ж.Калло, Рембрант.	2	
	1.4. Рождение эстетики и эпоха перелома в рекламной коммуникации Техническая революция в технологии печати. Рождение	2	

	эстетики. Эпоха перелома в рекламной коммуникации техническая революция в технологии печати. Ротационная печатная машина; Линотип; Фотография на службе полиграфической техники; Братство прерафаэлитов и Уильям Моррис; Поиск гармонии оформления книги и издательство «Кельмскотт Пресс».		
	1.5. Эмблема и символ. От фабричной марки к товарному знаку. От фабричной марки к товарному знаку: Развитие типографских символов; Издательские марки XVI-XVII вв.; Фабричные марки XVIII в.; Таможенное клеймо– фабричная марка–товарный знак; Международные конвенции по защите фирменных наименований; Российские товарные знаки (XIX в.). Первые патентные бюро. Стилистические мотивы товарных знаков в России.	2	
	1.6. От «иллюстрированной афиши» к плакату. Рождение плаката; Стилистические признаки рекламного плаката; Мастера плакатного искусства; Начало российской рекламы; Печатная реклама – «реклама высшего давления»; Фотография, литография, фото-литография; Образовательная система подготовки кадров; Стилистические особенности рекламной графики; От «иллюстрированной афиши» к плакату.	2	
	1.7. Реклама в городской среде. Живописная вывеска и русский авангард. Ремесленное положение Екатерины II (1785); Ремесленная цеховая управа; Городская зрелищная культура; Каноны вывесочных мастеров и живописная вывеска; Шрифтовая вывеска; Техника изготовления; «Читайте железные книги»; Русская живописная вывеска и русский авангард;	2	

<p>Раздел 2.</p> <p><i>От промышленной графики к графическому дизайну. Модернизм и постмодерн.</i></p>	<p>2.1. Визуальный образ текста в кубофутуристической эстетике. Радикальные течения нач. 20 века: декаденс, дадаизм, футуризм, авангард; Русский кубофутуризм; Коллаж, фотомонтаж; Художественные принципы русской футуристической книги; Визуальный образ текста в кубофутуристической эстетике.</p>	2	УК-5
	<p>2.2. Конструктивизм и стиль станковистов и иллюстраторов. Закат кубофутуризма и расцвет «подкубливания»; Наивный конструктивизм №1; Экцентризм и сенсация; Акцидентный конструктивизм №2; Стиль станковистов и иллюстраторов; Советский арт-деко.</p>	2	
	<p>2.3. От массового производства к массовому потреблению. Новая волна дизайна. Стимулирование и стабилизация потребительского спроса: Последствия Великой депрессии на развитие дизайна; Отмассового производства к массовому потреблению; Рождение маркетинга; Издательские империи; Управляющая фигура продюсер; Массовое производство периодической журнальной продукции; Новая волна дизайна; Первые арт-директора;</p>	2	
	<p>2.4. Художественный стайлинг и промграфика. Стилистические мотивы товарных знаков XX в.; Структура государственного дизайна в СССР и графический дизайн; Объединение Промграфика Московский СХ (1959-87 гг.); Художественный стайлинг 60-х г. – «иераты» Михаила Шварцмана (СХТБ Легпрома, 1950-90 гг.).</p>	2	

	2.5. Семиотика постмодернизма и постмодернистская реклама. Семиотика постмодернизма: Пространство контекста (фон) важнее чем сам текст; Симулякры виртуальной действительности «отчужденные знаки»; Контекст меняет смысл символа (знака). Постмодернистская реклама: Машина для внушения; Реклама не «информация о вещи», а «информационная вещь»; Мифологизация рекламы; Имиджевые технологии.	2	
	2.6. Интернациональное и национальное в графическом дизайне. Мастера японского плаката. Школа польского плаката; Постсоветский графический дизайн. Назад в будущее – ретривализм, эклектика, новый футуризм, забористый поп-арт, бш, смайлики...	2	
	2.7. На рубеже тысячелетий... Кумиры уходящего XX-столетия: Девид Карсон, Стефан Зайгмастер, Пола Шер, Ирма Бом и пр.). Намечающие пути движения в графическом дизайне последнего десятилетия.	2	

5.4. Самостоятельная работа

Разделы дисциплины	Тематика самостоятельной работы	Трудоемк. (час.)	Контроль выполнения
Раздел 1. Малые графические искусства и промышленная графика	Реферативная работы по актуальной теме лекционного курса: Раздел 1 (Малые искусства и графический дизайн)	42	промежуточный контроль; итог. контроль
Раздел 2. От промышленной графики к графическому	Реферативная работы по актуальной теме лекционного курса: Раздел 2 (Графический		промежуточный контроль; итог. контроль

дизайну. Модернизм к постмодерну	дизайн и цифровые искусства)		
--	------------------------------	--	--

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Основная литература

1. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги.—М.: Аспект Пресс, 2000
2. Немировский Е.Л. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты. — М.: Наука, 2000.—659 с.
3. Серов С.И. Графика современного знака. — М.: Линия График, 2005
4. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. — СПб., Питер, 2002
5. Хан-Магомедов С.О. Пионеры Советского дизайна. — М.: Галарт, 1995
6. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт. — М.: Книга, 1985

6.2 Дополнительная литература

1. Бахарев И.Е. Товарный знак 1954-1996. Промграфика.—М.: 1996
2. Бобритская Е. Русский авангард: истоки и метаморфозы.—М.: Пятая страна, 2003
3. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие. — М., Прогресс, 1974
4. Глазычев В. Хронограмма стиля в дизайне XX века. / Проблемы дизайна. — М.: Союз дизайнеров России, 2003
5. Дистрибуенди Ф. Взглядъ на московскія вывески — М.: тип. И. Смирнова, 1836
6. Герчук Ю.Я. Художественные принципы русской книги. М., 1989
7. Глинтерник Э. Начало российской рекламы. // Наше наследие, 2001, №56
8. Горохов Д., Циганков В. Товарные знаки СХТБ-Легпром. Школа. Метод. Характеристики.—М.: Триада ЛТД, 2005
9. Григорян М. Арт-директора которые потрясли мир. // Компьюарт, №1, 2004
10. Завадская Е.В. Ци Бай-Ши.—М.: Искусство, 1982
11. Иванов Е. Меткое московское слово. Быт и речь старой Москвы — М.: Московский Рабочий, 1982

- 12.Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах.—М.: Аспект Пресс, 2001
- 13.Ковриженко М. Креатив в рекламе. Постмодернистский облик моды.—СПб.: Питер, 2004
- 14.Ковтун Е.Ф., Повелихина А.В. Русская живописная вывеска и художники авангарда. — Л.: Аврора, 1991
- 15.Кричевский В.Г. Обложка эпохи революционного натиска 1917-1937 гг.—М.: Самолет, 2000
- 16.Клее П. Педагогические опыты.—М.: Изд. Дмитрий Аронов, 2005
- 17.Лакиер А.Б. Русская геральдика.—М.: Книга, 1990
- 18.Лаптев В.В. ВимКроувел, системный генерал. // М.: ПРО100 дизайн, №1(26) 2007
- 19.Лесли Р. Поп-Арт. Новое поколение стиля. Минск: Белфаст
- 20.Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII– начало XXвека.—2-е изд., доп. — Л. Искусство, 1988
- 21.Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение NEXТ.—СПб.: Питер. 2003
- 22.Постмодернизм. Энциклопедия. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный дом. 2001; С. 443.
- 23.Ривош Я.Н, Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России XIX – начала XX в. — М.: Искусство, 1990
- 24.Серов С.И. Товарные знаки XIX века. // Реклама, 1995, №2
- 25.Серов С.И. Оглядываясь на 80-е... О стилевых процессах в графическом дизайне. // Реклама, №1, 1990, с. 12-16
- 26.Сивулка Дж. Мыло, секс и сигареты. – СПб.: Питер, 2002
- 27.Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы: детство и отрочество.— М.: Смысл, 1994
- 28.Флоренская О. Психология бытового шрифта. — СПб.: Красный матрос, 2001

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php>(в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы для постановок, мольберты, столы, стулья, стеллажи

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

8. ТРЕБУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (совстроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsОПАСUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».