

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ДИЗАЙН_ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Дизайн среды

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: «Дизайн»

КРАСНОЯРСК, 2024

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобр науки России от 13.08.2020 г., № 1015).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 18.05.2021 г., протокол № 10.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры 17.06.2024 г., протокол № 14.

Разработчики:

Преподаватель, Бородина М.А.

Доцент кафедры «Дизайн», Иванен И.В.

Заведующий кафедрой «Дизайн»
профессор, Ливак С.С.

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель: дать необходимые теоретические компетенции в области принципов эмпирического и теоретического методов познания, а также практические навыки в освоении частно научного методологического инструментария дизайн-проектирования.

1.2 Задачи:

- осознание места дизайнерской деятельности в пространстве культуры;
- выявление сходств и различий дизайна как вида деятельности в ряду «искусство - наука - техника»;
- формирование основ системного видения дизайнерской деятельности и прогнозирования ее результатов;
- соотнесение теоретических знаний с практическими учебными заданиями по проектированию и другим смежным дисциплинам;
- расширение методологического инструментария студента для грамотного решения творческих задач.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы теории и методологии дизайн-проектирования» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 и изучается в течение 5 и 6 семестров в объеме 68 контактных часов. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 5 семестра и экзамен в конце 6 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<u>Знать:</u> -типологию композиционных средств и их взаимодействие -направления и теории философии, истории искусств и дизайне
	<u>Уметь:</u>

	<p>-ориентироваться в стилях архитектуры, изобразительного искусства и дизайна и особенностях их использования в современном проектировании</p> <p>-экстраполировать приемы общенаучной методологии на проектную деятельность</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>-навыками выбора и анализа объёмно-планировочных решений различных архитектурных сооружений</p> <p>- общими приемами методологии и применять знания при формировании концепции проекта</p>
<p>ПК-2</p> <p>Способность обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи</p>	<p><u>Знать:</u></p> <p>-основы теории и методологии проектирования</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>-применять полученные знания к художественному проектированию</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>-способностью аргументировать выбор концептуального решения группового или персонального дизайн-проекта</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	5	6	
Аудиторные занятия (всего)	30	38	68
лекционных	30	38	68
Самостоятельная работа (всего)	42	34	76
Часы контроля (подготовка к экзамену)		36	36
Вид промежуточной	зачет	Зачет с оценкой	

аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)			
Общая трудоёмкость, час	72	72	144
ЗЕ	2	2	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<i>Введение в основы теории и методологии дизайн-проектирования. Общие понятия теории и методологии дизайна</i>	<p><i>5 семестр</i></p> <p>Темы: Понятие «дизайн». Этимология, происхождение, использование и эволюция термина. Понятия «методология», «метод», «теория». Методы исследования. Классификация методов познания на теоретические и эмпирические. Теоретические методы познания. Применение теоретических методов познания в дизайн-проектировании. Эмпирические методы познания. Использование эмпирических методов в дизайн-проектировании. Частнонаучные методы, применяемые в дизайне. Методы коллективной работы: «мозговой штурм», дельфийский метод, синектический метод. Эвристический метод. Роль озарения и интуиции в работе дизайнера. Методология дизайн-проектирования С.К. Саркисова. Методология дизайн-проектирования В.Н. Ткачева: этапы становления дизайн-проекта. Методология дизайн-проектирования В.Н. Ткачева: специфика коммуникации дизайнера и заказчика.). Методы выхода из тупиковых ситуаций (конвергенция и трансформация проектной задачи, формулировка проектной задачи).</p>	<p>УК-1 ПК-2</p>
<i>Дизайн как вид деятельности в контексте культуры</i>	<p>Темы: Специфика дизайна как деятельности в сравнении с искусством, наукой, техническими дисциплинами. Понятие «стиль». Стилеобразование. Архитектура как стилеобразующий вид искусства. Понятие канона. Роль и функции дизайна в стилеобразовании.</p>	<p>УК-1 ПК-2</p>

	<p>Теории классификации стилей Г. Вельфлина и В.И. Жуковского. Универсальность и возможность использования в дизайне.</p> <p>Сущность определения «художественный образ». Философские категории «абсолют», «субстанция», «акциденция», «эманация», «имманация», «религия», «идеология». Возможность воплощения художественного образа в дизайне при его утилитарной функции.</p> <p>Философия дизайна. Социально-антропологический проблемы (на основе концепции Н.Н. Мосоровой).</p>	
<p><i>Сущностные характеристики художественной и утилитарной ценности объектов дизайна с точки зрения традиционной и современной теории и методологии дизайна</i></p>	<p><i>6 семестр</i></p> <p>Темы:</p> <p>Приемы и методология традиционного анализа объектов материальной культуры и постмодернизм как новейшая философия искусства.</p> <p>Присутствие принципов постмодернизма в современной проектной практике. Сравнительные характеристики проектного мышления в искусстве, архитектуре и дизайне.</p> <p>Рефлексия, игра и ирония в современной проектной практике.</p> <p>Китч. Сложность понимания и трактовки. Традиционный и постмодернистский взгляд на проблему.</p> <p>Взгляд Н. Конрадовой на проблему китча в современной культуре и дизайне. Ж. Бодрийяр «Общество потребления» и проблема китча.</p>	<p>УК-1 ПК-2</p>
<p><i>Семиотика дизайна</i></p>	<p>Темы:</p> <p>Семиология и семиотика: предмет, объект, цели и задачи. Семантика. Семантическое поле.</p> <p>Семиотическая типология видов искусства. Место дизайна в семиотической типологии.</p> <p>Категории знака и символа. Означаемое и означающее. Классификация знаковых систем на индексные и иконические.</p> <p>Архетип и архетипика в архитектуре и дизайне. Пространственный архетип.</p> <p>Аллегория, метафора, иносказание, притча. Воплощение сущности вербальных категорий в визуальных видах искусства и дизайне.</p> <p>Понятие «код». Код как структура, типология кодов.</p> <p>Интерпретация, контекст и коммуникативные обстоятельства. Общие характеристики и специфика в дизайне.</p> <p>Неоднозначное сообщение и его плодотворность в дизайне. Информативные уровни эстетического сообщения в дизайне.</p> <p>Структурализм и постструктурализм в философии и</p>	<p>УК-1 ПК-2</p>

	других социальных науках. Влияние структурализма и постструктурализма на проблемы семиотики дизайна.	
<i>Пространство как текст, пространство как структура</i>	<p>Темы:</p> <p>Понятие структуры в современной философии. Структура в теории дизайна.</p> <p>Текст. Этимология и значения определения. Понятия гипертекста и интертекстуальности в дизайне. Текст как знаковая структура.</p> <p>Проектность и письменность. Знаковые системы в визуальной коммуникации.</p> <p>Проблема авторства. Р. Барт «Смерть автора» и М. Фуко «Что такое автор». Авторство в современном дизайн-проектировании.</p>	УК-1 ПК-2

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Практические занятия	Контроль	СРС	Всего час.
1.	<i>5 семестр</i> <i>Введение в основы теории и методологии дизайн-проектирования. Общие понятия теории и методологии дизайна</i>	20			8	28
2.	<i>Дизайн как вид деятельности в контексте культуры</i>	10			18	28
3.	<i>6 семестр</i> <i>Сущностные характеристики художественной и утилитарной ценности объектов дизайна с точки зрения традиционной и современной теории и методологии дизайна</i>	10			18	28
4.	<i>Семиотика дизайна</i>	20			12	32
5.	<i>Пространство как текст, пространство как структура</i>	8			20	28
	<i>Всего:</i>	68			76	144

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Рунге, В.Ф. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие / В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский.- М.: МЗ Пресс, 2003, 2005.
2. Шимко, Владимир Тихонович. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы теории [Текст] : учебное пособие / Владимир Тихонович Шимко. — Москва : Архитектура-С, 2004. — 296 с. : ил.
3. Шимко, Владимир Тихонович. Дизайнерское проектирование городской среды : [учебное пособие] / Владимир Тихонович Шимко. — Москва : Архитектура-С, 2006. — 382 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4369. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Елисеенков, Геннадий Симонович. Дизайн-проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн». Квалификация (степень) выпускника «магистр» / Геннадий Симонович Елисеенков. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. — 150 с. : ил. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/99290/#1>. — ISBN 978-5-8154-0357-4.
5. Одношивкин, В. Н. Основы методологии (система способов решения творческих задач) в художественном проектировании. Креативные эвристические и классические технологии в художественном проектировании и дизайне [Текст] : учебное пособие для вузов / В. Н. Одношивкин, Красноярский государственный художественный институт. – Красноярск : КГХИ, 2005. – 24 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Алексеев, Андрей Геннадьевич. Проектирование: предметный дизайн [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие: направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн» / Андрей Геннадьевич Алексеев. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. — 95 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/105256/#1>. — ISBN 978-5-8154-0405-2.
2. Глазычев, Вячеслав Леонидович. Дизайн как он есть [Текст] / Вячеслав Леонидович Глазычев. — Москва : Европа, 2006. — 319 с. : ил. — ISBN 5-9739-0066-5
3. Грашин, А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. Дизайн унифицированных и агрегатированных объектов: учебное пособие.- М.: Архитектура-С, 2004. - — 232 с. : ил. — ISBN 5-9647-0022-5.

4. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма [Электронный ресурс] : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям. – Электрон. текст. изд. – М. : Юрайт, 2018. – 186 с. – (Авторский учебник) . – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://biblio-online.ru/viewer/arhitektura-kompoziciya-i-forma-415445#page/1
5. Искусство в системе культуры / сост. и отв. ред. М.С. Каган.- Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1987.
6. Михайлов, С.М. Основы дизайна: учебник для вузов / С.М. Михайлов, А.С. Михайлова.- Казань: Дизайн-квартал, 2008.
7. Пигулевский, В.О. Дизайн и культура.- Харьков: Гуманитарный центр, 2014.
8. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2008. — 218с. — ISBN 978-5-469-01143-9.
9. Норман, Дональд А. Дизайн привычных вещей [Текст] / Дональд А. Норман. — Москва : Вильямс, 2006. — 374 с. : ил.: тв. — ISBN 5-8459-0872-8.
10. Шокорова, Лариса Владимировна. Дизайн-проектирование: стилизация :учебное пособие для СПО: рекомендовано УМО СПО в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Лариса Владимировна Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 74 с. : цв. вкл. (36 с.). —(Профессиональное образование) . — Режим доступа : <https://www.biblioonline.ru/viewer/dizayn-proektirovanie-stilizaciya-430881#page/1>. — ISBN 978-5-534-10584-1.
11. Джонс, Дж. К. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа / Дж. К. Джонс. — Москва: Мир, 1976.

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.

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, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, AutoCAD, программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Шкалы оценивания и критерии оценки

2.1 Критерии оценивания курсовой работы

Задания по дисциплине исполняются студентом на лекционных занятиях, а также проходят в виде консультаций на практических занятиях по итогам самостоятельной работы.

Цель работы – формировать представления обучающихся о происхождении, свойствах и содержании современной городской, общественной и индивидуальной среды, как одной из форм взаимодействия человека и пространства, и о необходимости объемно-пространственного мышления в проектном творчестве дизайнера среды.

Оценивание по системе зачтено/не зачтено складывается из предоставленных материалов по итогам текущего, промежуточного и итогового контроля

Для оценивания по системе зачтено / не зачтено

критерии	оценка	
	не зачтено	зачтено

<p>-типологию композиционных средств и их взаимодействие</p> <p>-направления и теории философии, истории искусств и дизайне</p> <p>-ориентироваться в стилях архитектуры, изобразительного искусства и дизайна и особенностях их использования в современном проектировании</p> <p>-экстраполировать приемы общенаучной методологии на проектную деятельность</p> <p>-навыками выбора и анализа объёмно-планировочных решений различных архитектурных сооружений</p> <p>- общими приемами методологии и применять знания при формировании концепции проекта</p>	<p>Необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо содержит грубые ошибки.</p>	<p>Необходимые практические компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено количеством баллов, близким к максимальному.</p>
<p>-основы теории и методологии проектирования</p> <p>-применять полученные знания к художественному проектированию</p> <p>-способностью аргументировать выбор концептуального решения группового или персонального дизайн-проекта</p>	<p>Необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо содержит грубые ошибки.</p>	<p>Необходимые практические компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено количеством баллов, близким к максимальному.</p>

2. Типовые контрольные задания

3.1 Критерии оценивания выполнения практического задания (текущий контроль)

Совокупность выполненных заданий оценивается как курсовой проект по результатам каждого семестра. После 5 семестра критерием оценки является зачет, 6 семестра - экзамен.

Задания	Курсовая работа	Максимальное кол-во баллов
---------	-----------------	----------------------------

	5 семестр	100 (общее)
1	Введение в основы теории и методологии	50
2	Дизайн как вид деятельности	50
	6 семестр	100 (общее)
1	Сущностные характеристики	30
2	Семиотика дизайна	40
3	Пространство как текст	30

Критерии оценивания выполнения практического задания

По окончании курса производится подсчет баллов и перевод их в традиционную систему оценок.

Соответствие оценок в 100-балльной шкале традиционным оценкам:

Оценка в 100-балльной шкале	Оценка в традиционной шкале
84–100	5 (отлично)
67–83	4 (хорошо)
50–66	3 (удовлетворительно)
0–49	2 (неудовлетворительно)

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Изучение дисциплины проводится в тематической последовательности. В качестве оценочных средств для промежуточной аттестации предлагается использовать практические задания.

Обязательным условием допуска студента к зачету и экзамену является посещение всех аудиторных занятий и выполнение студентом всех практических заданий.

4.1 Формы контроля по дисциплине и характер их проведения

Структура изучения дисциплины «Основы теории и методологии дизайн-проектирования» предусматривает следующие формы контроля:

– **текущий контроль** – осуществляется в ходе практических занятий в форме демонстрации выполнения самостоятельных заданий. Преподаватель, ведущий практические занятия, в ходе текущего контроля оценивает уровень освоения дисциплины каждым обучающимся и выставляет определенное количество баллов. Сумма всех баллов, полученных студентом в течение изучения дисциплины, формирует позицию студента в рейтинге всех обучающихся по дисциплине;

– **промежуточный контроль** состоит из промежуточного кафедрального просмотра в середине семестра (дата проведения утверждается на Заседании совета художественного факультета). Результаты промежуточного контроля также суммируются с результатами текущего контроля при формировании позиции обучающегося в рейтинге по дисциплине;

– **итоговый контроль** – проходит в виде зачета в конце 5 семестра и экзамена в конце 6 семестра обучения, в течение экзаменационно-зачетной недели, сроки которой назначаются приказом ректора.

4.3 Процедура аттестации

Процесс изучения дисциплины включает практические занятия и самостоятельную работу.

Форма итогового контроля при промежуточной аттестации – КП - курсовой проект.

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения курсовых заданий.

Комиссией оценивается совокупное впечатление от представленных материалов. В расчет принимается мнение руководителя о профессиональных навыках студента, о его умении планомерно работать в определенный временной промежуток, уметь прислушиваться и учитывать замечания руководителя и преподавателей кафедры, высказанные во время промежуточного просмотра.