

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВШТЭ

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.04.02 Дизайн и современный образ жизни

Учебный план: ФГОСЗ++b540301КД-1_24-14.plx

Кафедра: 22 Материаловедения и технологии машиностроения

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки:
(специализация) Концептуальный дизайн

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
8	УП	18	18	35,75	0,25	2	Зачет
	РПД	18	18	35,75	0,25	2	
Итого	УП	18	18	35,75	0,25	2	
	РПД	18	18	35,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

доцент

Барынина
Александровна

Ольга

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой материаловедения и
технологии машиностроения

Евдокимов А.Н.

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Евдокимов А.Н.

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: - изучение своеобразия современного национального дизайна Западной Европе, Америке, Японии, России;

- знакомство с типологией различных современных образов жизни и соответствующих им дизайнерских концепций для выработки собственного профессионального языка.

1.2 Задачи дисциплины:

- знать классификацию стилевых направлений, тенденции развития современного мирового дизайна, школы современного дизайна; творческое наследие и эстетические принципы выдающихся дизайнеров;

- уметь анализировать произведения дизайна и давать им оценку, проводить эстетический анализ стилевых направлений в дизайне;

- использовать полученные знания по дисциплине, для развития своей личности и в профессиональной деятельности

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: Способен создавать концептуальный проект архитектурной среды

Знать: - требования, предъявляемые к художественным материалам и художественно-промышленным объектам; современные технологии изготовления конкурентоспособных художественных материалов и художественнопромышленных изделий; тенденции развития дизайна и технологии художественных материалов и художественно-промышленных объектов

Уметь: - сопоставлять существующие экономические, экологические, социальные и других ограничения; разрабатывать и внедрять в производство современные технологии.

Владеть: – навыками применения актуальной информации при создании объектов концептуального дизайна.

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Взаимодействие в среде	8				П
Тема 1. Смартфоны/гаджеты/девайсы		2	2	5,75	
Тема 2. Приложения, интерфейсы и пользовательский опыт		2	2	4	
Тема 3. Реклама		2	2	4	
Тема 4. Социальное взаимодействие (мессенджеры, чаты, каналы, контент)		2	2	4	
Раздел 2. Восприятие					П
Тема 5. Неразрывность технологий и человека		2	2	4	
Тема 6. Единое информационное поле		3	3	4	
Тема 7. Самоидентичность в метамодернистском мире		3	3	4	
Тема 8. Дизайн как отражение культурного контекста и состояния общества		2	2	6	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		18	18	35,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		36,25		35,75	

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, СИСТЕМЫ И СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения
ПК-4	Студент разбирается в современных тенденциях дизайна и умеет их соотносить с актуальными повседневным и профессиональными задачами.

5.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Студент проявил знание программного материала, демонстрирует сформированные умения и навыки, указанные в программе компетенции, умеет систематизировать материал и делать выводы.	
Не зачтено	Студент не усвоил основное содержание материала, не умеет систематизировать информацию, делать выводы, четко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями.	

5.3 Типовые контрольные задания и/или иные материалы, используемые для оценки результатов обучения

5.3.1 Типовые контрольные вопросы

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 8	
1	Реинновации в дизайне рубежа XX-XXI веков.
2	Стилистические проблемы современного дизайна.
3	«Прошлое» и «будущее» в контексте культуры постмодернизма. Дизайн как маркер времени.
4	Семиотика предметно-пространственной среды. Смыслы и значения вещей.
5	Феномен новой эклектики в современном дизайне.
6	Феномен цитации, метафоры и парафразы в современном дизайне.
7	Дизайн как явление модернистской культуры.
8	Индустриальное и ремесленное в образных решениях современного дизайна.
9	Расширение смыслового поля дизайна в конце XX века.
10	Смена парадигм в дизайн-деятельности. Дизайн в эпоху медиа. 13
11	Особенности взаимодействия дизайна и киберпространства.
12	Особенности взаимодействия дизайна и концептуального искусства.
13	Современные стилевые направления в мировом дизайне (минимализм, техно, деконструктивизм).
14	Особенности творчества мастеров дизайна конца XX – начала XXI вв. (К.Рашида, Р.Арода и др.)
15	Современная архитектура и дизайн промышленных зданий.
16	Дизайн как маркетинговая технология.
17	Социальноэкономические механизмы моды.
18	Дизайн и глобализация. Региональные образы дизайна.
19	Дизайн среды как путь гуманизации среды обитания.
20	Эволюция жизненного пространства в дизайне XX – XXI вв.
21	Эстетическая проблематика дизайн-деятельности.
22	Современные стилевые направления в мировом дизайне (винтаж, гранж, фьюжен). 10,11
23	Феномен стайлинга в дизайн-деятельности.
24	Понятия Vulgar, Kitsch, массовая культура, «мозаичная культура» в контексте развития дизайна.
25	Творческие достижения мастеров конца XX – XXI вв. (Г. Пеше, А. Мендини, Р. Сирк).
26	Феномен арт-дизайна.
27	Акционистское искусство и нонконформистский дизайн.
28	Эксподизайн в современной предметно-пространственной среде.
29	Роль международных конгрессов индустриального дизайна. Границы дизайн-деятельности в современной культуре.
30	Принципы формообразования в постмодернистском дизайне.
31	Современные школы дизайна. Проблемы дизайн-образования.
32	Проблемы социальной адресности дизайн-продукта

5.3.2 Типовые тестовые задания

1 Назовите сферу дизайна, развивающаяся в связи с маркетинговыми технологиями в последние десятилетия.

- А) Дизайн рекламы.
- Б) Дизайн одежды.
- В) Дизайн интерьера.

2 Назовите одного из авторов концепции «редизайна».

- А) Ле Корбюзье.
- Б) Арне Якобсен.
- В) Алесандро Мендини.

3 Назовите метод создания образа произведений дизайна в эпоху эстетики постмодернизма.

- А) Метод проекта.
- Б) Метод цитации.
- В) Метод мозгового штурма.

4 Какой представительский орган формирует официальную политику в сфере дизайн деятельности на международном уровне?

- А) Ассамблея ЮНЕСКО.
- Б) Комиссия Миланской Биенале.
- В) Конгресс ИКСИД.

5 Назовите имя архитектора и дизайнера рубежа XX-XXI вв., реализующего в своем творчестве концепцию «био-тек».

- А) Заха Хадид.
- Б) Роберт Вентури.
- В) Эторе Соттсас.

6 Какие концептуальные связи с явлениями современного искусства обнаруживаются в дизайне промышленных изделий Филиппа Старка?

- А) Связь с гиперреализмом.
- Б) Связь с соц-артом.
- В) Связь с беспредметным искусством.

7 Какое из базовых понятий искусства стало эксплуатироваться в маркетинговых технологиях и дизайне для расширения ассортимента и вариативности образности изделий – произведений дизайна?

- А) Художественный метод.
- Б) Художественный стиль.
- В) Художественный концепт

5.3.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

не предусмотрены

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения

5.4.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.4.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная ☐ Письменная ☐ Компьютерное тестирование ☐ Иная ☐

5.4.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в виде просмотра подготовленных проектов коллегиально преподавателями кафедры в присутствии студента. Студенту задаются вопросы по проекту в зависимости от проектного решения и состояния поданных материалов - по функционально-пространственной организации, выбору материалов и цветовой характеристике элементов дизайн-проекта, по компоновке и выполнению представленного проекта.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Благова, Т. Ю.	Теория и методология дизайна. Креативные методы дизайна	Саратов: Профобразование	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/105161.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С., Бердник, Т. О.	Мастера дизайна автомобиля	Саратов: Вузовское образование	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/86444.html
Робин, ван, Вермюлен, Т., МакДауэлл, Дж., Тот, Дж., Хейзер, И., ван, Туинен, Гиббонс, Э., Ли, Константину, Тиммер, Н., С., Растед, Ханно, Швинд, Губер, И., Функ, В., Брауз, С., Эшельман, Р., Элкинс, Дж., Липки, В. М., ред., Робина, Гиббонс, Э., Вермюлена, Т.	Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма	Москва: РИПОЛ классик	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/118815.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С., Бердник, Т. О.	Мастера дизайна костюма	Саратов: Вузовское образование	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/86445.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Мастера промышленного дизайна	Саратов: Вузовское образование	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/86447.html
Беркун, С., Васильева, В., Герцен, К.	Дизайн всего: как появляются вещи, о которых мы не задумываемся	Москва: Альпина Паблишер	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/119593.html
Кантарюк, Е. А., Кукушкина, В. А.	Антропология дизайна: философия, технология, техники	Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/118437.html
Кухта, М. С.	История дизайна	Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/86508.html
Гаврилов, В. А., Игнатов, В. А.	Арт-дизайн	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/102606.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Дизайн визуальных коммуникаций	Саратов: Вузовское образование	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/102235.html
Медведева, Е. И.	Мифодизайн в рекламе технических инноваций	Саратов: Вузовское образование	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/102240.html
Благова, Т. Ю.	Теория дизайна	Саратов: Профобразование	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/105160.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С., Карпова, М. А.	Мастера дизайна среды	Саратов: Вузовское образование	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/86446.html
Половникова, М. В., Исяньюлова, Р. Р.	Фитодизайн	Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа	2020	http://www.iprbookshop.ru/89256.html
Кукушкина, В. А., Гамов, Е. С., Кантарюк, Е. А.	Эргодизайн: основы социокультурного проектирования	Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/92850.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Ульяновский, А. В.	Мифодизайн	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/101353.html

Кашин, Д. О.	Социальное взаимодействие индивидов	Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2021	https://www.iprbooks-hop.ru/123750.html
Мальшина, Н. А., Половникова, М. В.	Маркетинг ландшафтных услуг	Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа	2020	http://www.iprbookshop.ru/97305.html
Томасова, Д. А.	Развитие и применение дизайн-мышления в маркетинговых исследованиях	Саратов: Вузовское образование	2021	https://www.iprbooks-hop.ru/110122.html
Епифанова, А. Г.	История графического дизайна и рекламы	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks-hop.ru/123351.html
Бобырева, Е. В., Буряковская, В. А.	Трансформация дискурсивного пространства в эпоху массмедиа (на материале русского и английского языков)	Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена»	2020	http://www.iprbookshop.ru/105827.html
Гореловой, И. Н.	Общественный прогресс и цивилизация	Москва: Российский университет транспорта (МИИТ)	2021	https://www.iprbooks-hop.ru/122119.html
Арясова, А. Ю.	Социальное взаимодействие в отрасли	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2022	https://www.iprbooks-hop.ru/123446.html
Скопинцева, Т. Ю.	Современные техники анализа текстов культуры	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ	2016	https://www.iprbooks-hop.ru/69945.html
Хрущева, Н.	Метамодерн в музыке и вокруг нее	Москва: РИПОЛ классик	2020	https://www.iprbooks-hop.ru/118814.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Adobe Stock. Фотографии, векторные изображения и видеоматериалы для использования в своих проектах.
2. Shutterstock. База данных с фотографиями, векторными изображениями, видеоматериалами и аудиозаписями.
3. iStock by Getty Images. База данных с изображениями и другими материалами для дизайна.
4. Unsplash. Коллекция фотографий высокого качества с открытым доступом.
5. Pexels. Коллекция фотографий высокого качества с открытым доступом.
6. FreemImages. Большая коллекция изображений с лицензией Creative Commons.
7. Vecteezy. База данных векторных изображений.
8. Gratisography. Коллекция графических элементов и иллюстраций.
9. Crello. Онлайн-инструмент для создания графического контента.
10. Canva. Онлайн-сервис для графического дизайна.
11. DeviantArt. Крупнейшая социальная сеть для художников и иллюстраторов.
12. Pixabay. База данных с изображениями в высоком разрешении; материалы доступны для свободного использования.
13. Freepik. База данных с векторными изображениями, фотографиями и другими материалами для дизайна.
14. StockSnap. Коллекция фотографий высокого качества с открытым доступом.
15. Flickr. Фотохостинг с большим количеством качественных фотографий.
16. ArtStation. Социальная сеть для профессиональных художников и аниматоров.
17. Behance. Платформа для демонстрации портфолио дизайнеров.
18. Stalwarts. База данных с работами современных художников.
19. Vexels. Онлайн-библиотека векторных изображений.
20. Яндекс.Картинки — сервис для поиска изображений по запросу.
21. Google Images — сервис для поиска изображений по запросу.
22. Pinterest — платформа с картинками и идеями.
23. Artcyclopedia — онлайн-энциклопедия искусства, которая содержит информацию о художниках, стилях и направлениях в искусстве.
24. Artprice — сайт, который предоставляет информацию о ценах на произведения искусства.
25. AskART — база данных, содержащая информацию о современных художниках и их работах.
26. Gallerix — галерея современного искусства с возможностью поиска по художникам, направлениям и стилям.
27. World Art — онлайн-галерея с работами современных художников.
28. Энциклопедия «Всемирное искусство» — русскоязычный ресурс, содержащий статьи об истории искусства и биографиях художников.
29. Артхив — портал с информацией о художниках и их работами.

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftWindows 8

MicrosoftOfficeProfessional 2013

CorelDrawGraphicsSuite X7

Microsoft: Windows Professional 10 Russian Upgrade OLPNL AcademicEdition

Microsoft: Office Standard 2016 Russian OLP NL AcademicEdition

AutoCADDesign

Adobe: Lightroom 6 AcademicEdition License International English Multiple Platforms

Microsoft: WIN HOME 10 Russian OLPNL AcademicEdition Legalization GetGenuine

Cura

3DScan

Ultimaker Cura 5.0.0

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Основное оборудование:

доска, учебная мебель, стол, стул преподавателя, книжные полки, стеллажи, образцы макетов зданий, образцы светового оборудования, каталоги малых архитектурных форм, методические пособия, образцы архитектурно-строительных материалов, расходные материалы (разные виды бумаги, ножницы, клей, картон, карандаши, фигурные дыроколы, скотч, стеки, клеенки, фольга, краски, кисти) и материалы для макетирования.

Технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки).

Помещение для самостоятельной работы обучающихся.

Основное оборудование: оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.