

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце: Автономная некоммерческая организация высшего образования

ФИО: Юров Сергей Серафимович

Должность: ректор

Дата подписания: 28.02.2025 18:25:31

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8f14

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

С.С. Юров

от « 21 »

ноября

2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.01 «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА»

Для направления подготовки:

54.04.01 «Дизайн»

(уровень магистратуры)

Типы задач профессиональной деятельности:

проектный

Направленность (профиль):

«Гейм-дизайн. Разработка авторских игр»

Форма обучения:

очная

Москва – 2024

Разработчик (и): Андросова Э.М. – кандидат культурологии, доцент, заведующая кафедрой дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

«15» ноября 2024 г.

_____/Андросова Э.М. /
(подпись)

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утв. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1004 от 13.08.2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета ФДМ _____

/ В. / В.В.Самсонова /

(подпись)

Заведующая кафедрой
разработчика РПД _____

/ Э.М. Андросова /

(подпись)

Протокол заседания кафедры № 06 от «15» ноября 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Результаты освоения дисциплины обучающимся
5. Объем дисциплины и распределение видов учебной работы по семестрам
6. Структура и содержание дисциплины
7. Примерная тематика курсовых работ
8. Фонд оценочных средств по дисциплине
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
12. Приложение 1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: заключается в предоставлении студентам знаний и понимания об истории, теории и ключевых концепциях в области искусства и дизайна. Дисциплина стремится ознакомить студентов с эволюцией искусства и дизайна на протяжении различных исторических периодов, а также с теоретическими подходами и методами, используемыми для анализа и интерпретации художественных произведений.

Задачи:

- раскрытие в исторической ретроспективе культурных и социально-экономических предпосылок становления и развития дизайна как самостоятельного вида профессиональной художественной деятельности;
- ознакомление с историей возникновения дизайна, с основными этапами истории дизайна, ведущими школами и мастерами;
- определение дизайна как выдающегося явления мировой материально-художественной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Место дисциплины в учебном плане:

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули).

Часть: обязательная часть.

Осваивается: 1 семестр.

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК - 5 - способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

ОПК – 1 - способность применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
УК -5 - способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Демонстрирует уважительное отношение к социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании культурных традиций мира (включая мировые религии, философские и этические учения), в зависимости от среды взаимодействия.	Знать: особенности и периоды формирования исторических, социальных, культурных традиций различных народов Уметь: взаимодействовать с различными народами, демонстрируя уважительное отношение к их историческому культурному наследию и традициям Владеть: способностью осуществлять взаимодействие с различными народами, демонстрируя уважительное отношение к их историческим и культурным традициям, опираясь на знании культурных традиций мира в зависимости от среды взаимодействия
	УК-5.2 Толерантно и конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции	Знать: принятые нормы и правила толерантного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции Уметь: следовать нормам и правилам толерантного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции Владеть: навыком толерантно и конструктивно коммуницировать, основываясь на социокультурных особенностях людей, в соответствии с принятыми нормами и правилами в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
ОПК-1. способность применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК -1.1. Знает этапы и тенденции развития мировой теории искусства, дизайна и проектирования	Знать: историю зарубежной и отечественной культуры и искусств, дизайна и проектирования Уметь: соотносить различные периоды и направления в развитии отечественного и зарубежного искусства, дизайна и проектирования, оценивать их с учетом современного уровня исторического познания Владеть: навыками работы с научно-методической литературой; навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий; технологиями научного анализа
	ОПК-1.2. Демонстрирует понимание отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: произведения отечественной и мировой культуры, их связь с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода Уметь: рассматривать произведения отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода Владеть: способностью рассматривать произведения отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ

Общая трудоемкость дисциплины «История и теория искусств и дизайна» для очной формы обучения, реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» составляет: 3 з.е. / 108 часов.

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц
	очная
Аудиторные занятия	39
<i>в том числе:</i>	
Лекции	13
Практические занятия	26
Лабораторные работы	
Самостоятельная работа	33
<i>в том числе:</i>	
часы на выполнение КР / КП	-
Промежуточная аттестация:	
Вид	экзамен
Трудоемкость (час.)	36
Общая трудоемкость з.е. / часов	3 з.е. / 108 часов

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Темы дисциплины		Количество часов			
№	Наименование	очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
1	Введение в дисциплину. Виды и жанры изобразительного искусства	2	3	-	5
2	Дизайн-проектирование в XXI веке. Теория, методология и практика	2	4	-	4
3	Базовые категории дизайна	2	3	-	4
4	Содержание процесса дизайн-проектирования	2	4	-	5
5	Сущность творчества в дизайне. Основные этапы разработки дизайн-проекта	1	4	-	5
6	Методы дизайн-проектирования	2	4	-	5
7	Средства дизайн-проектирования	2	4	-	5
Итого (часов)		13	26	-	33
Форма контроля:		Экзамен, 36 час.			
Всего по дисциплине:		108 / 3 з.е.			

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема №1. Введение в дисциплину. Виды и жанры изобразительного искусства

Искусство как одна из форм общественного сознания. Роль изобразительного искусства в обществе. Историческая обусловленность единства содержания и формы. Новаторство и традиции в искусстве.

Классификация видов искусств. Специфика и сущность видов и жанров изобразительного искусства, место искусства в жизни.

Архитектура. Технически-утилитарные и эстетические элементы в архитектуре. Абстрактно-символическая природа образа в архитектуре. Основные группы конструктивных элементов и проблема их художественного выражения.

Скульптура. Специфика скульптуры как особого вида искусства. Взаимосвязь скульптуры и архитектуры. Материал и техника изготовления скульптуры, их связь с художественной идеей произведения. Жанры скульптуры и их особенности. Виды скульптурного рельефа.

Живопись. Специфика живописи. Особенности передачи пространства и объема на плоскости. Материал и техника монументальной и станковой живописи. Основные средства пространственного построения живописного полотна. Роль композиции, рисунка и цвета, а также линейно-плоскостного и пространственного ритма в создании содержательного образа. Колорит и тон в живописи. Выбор точки зрения. Проблема времени в живописи. Формат и рама в станковой живописи. Жанры станковой живописи.

Графика. Основные разновидности графики. Подготовительный и станковый рисунок. Материалы и техника рисунка. Жанры графики. Подготовительный и станковый рисунок. Эстампная графика. Выпуклая, углубленная и плоская печать. Книжная иллюстрация. Плакат, его социальные функции и специфические изобразительные средства. Карикатура.

Декоративно-прикладное искусство. Связь архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Значение материала, его роль в художественном образе предмета. Функциональное и эстетическое в произведениях декоративно-прикладного искусства. Специфика народного декоративно-прикладного искусства.

Тема 2. Дизайн-проектирование в XXI веке. Теория, методология и практика.

Проектная деятельность в структуре человеческой деятельности. Функции дизайна. Сущность и специфика дизайн-деятельности. Основные элементы системы дизайн-деятельности: субъекты, объект, предмет, условия, средства, процесс, основные типы связей внутри и вне системы дизайн-деятельности. Дизайн как художественно-проектная деятельность. Типы проектирования. Принцип опережающего отражения действительности в проектной деятельности. Проектные средства и методы. Проектные факторы. Дизайн как техническая деятельность. Понятие технического в дизайне. Дизайн как экономическая деятельность. Дизайн как художественная деятельность. Эстетическое и художественное в дизайне. Техника как эстетическая значимость. Форма как эстетическая ценность. Художественные возможности дизайна.

Тема 3. Базовые категории дизайна.

Проектный образ как художественная модель. Образ как единство чувственного и смыслового в объекте дизайна. Трехкомпонентность художественного образа (объективная реальность, субъективный мир дизайнера, жизненный опыт реципиента). Качественные характеристики художественного образа дизайн-продукта. Разновидности образных моделей в дизайне: образ-заимствование, образ-аналогия, образ-ассоциация, образ-цитата, образ-стилизация. Композиция как средство организации художественной целостности объекта дизайна. Понятие функции. Подходы к классификации функций. Виды, типы и принципы организации функциональных систем. Функциональный процесс и его структура. Морфология объектов дизайна. Типы морфологических структур. Технологическая форма как проекция технологического процесса на материал. Смыслообразование. Механизм словес-

ных тропов как повышение информативности его образа. Цель, стратегия и тактика дизайн-проектирования. Дизайн-концепция. Структурные уровни проектной концепции. Аспекты процесса дизайн-проектирования (технологический, морфологический, функциональный, художественно-образный). Операциональные элементы и механизм дизайн-процесса.

Тема 4. Содержание процесса дизайн-проектирования.

Постановка проблемы. Выявление сторон и связей в проблеме и формулирование ее содержания. Определение проектных целей и состава задач. Художественное моделирование потенциального потребителя. Формирование «образа целей» и способов их достижения. Вычленение предмета проектирования. Смысловой, ролевой и функциональный, художественный контекст. Функциональный анализ. Типологический анализ. Морфологический анализ. Постановка проектной задачи (составление технического задания). Уровень проектной реализации дизайн-концепции. Поиск вариантов компоновочного и пластического решения объекта, основных формообразующих элементов. Выбор проектного варианта. Оформление материалов эскизного дизайн-проекта. Работа дизайнера на стадии выполнения рабочего проекта изделия, внедрения в серийное производство, авторского надзора.

Тема 5. Сущность творчества в дизайне. Основные этапы разработки дизайн-проекта.

Креативность как качественная характеристика профессионального мышления дизайнера. Метафоричность как интегративный показатель креативности. Визуальная метафора. Предвидение, гипотеза, фантазия, интуиция, типизация, обобщение и конкретизация. Механизм творческого процесса (посыл, осознание проблемы, инкубация, инсайт). Критерии оценки творчества в дизайн-деятельности. Ступени творчества: подражание, манера и творческая концепция (стиль). Новизна и ценность как критерии качества. Основные этапы разработки дизайн-проекта. Ознакомление с проблемой и разработка технического задания на проектирование. Разработка дизайн-предложения. Эскизный дизайн-проект. Технический дизайн-проект. Авторский надзор дизайнера на стадии выполнения рабочей документации и внедрения в серийное производство.

Тема 6. Методы дизайн-проектирования.

Классификация методов по характеру организации мышления дизайнера. Алгоритмические и эвристические методы. Методы исследования структуры проблемы и расширения смыслового контекста объекта проектирования. Методы целевого моделирования. Построение дерева целей. Сценарная модель структуры целей. Методы перспективного моделирования. Методы моделирования стратегий. Методы моделирования тактических действий. Методы функционального проектирования. Конструктивное моделирование. Комбинаторный метод. Методы эргономического проектирования. Методы художественно-образного проектирования. Методы смыслообразования (содержание образа). Методы оценки уровня дизайн-решения.

Тема 7. Средства дизайн-проектирования.

Проектные классификации. Средства и приемы смыслообразования. Средства и приемы композиционного формообразования в контексте объекта гармонизации. Средства проектно-графического моделирования. Средства объемного моделирования. Средства компьютерного проектирования. Конструкция, материал, технология как средство дизайн-проектирования.

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа не предусмотрена

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература

1. Амиржанова, А. Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи Средневековья: учебное пособие. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017.

Режим доступа: по подписке: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250>

2. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века: теоретическая история: учебник. – Москва: Юнити, 2017.

Режим доступа: по подписке: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615797>

3. Митина, Н. Г. История и философия искусства: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018.

Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494233>

4. Павлов, А. Ю. История искусств от первобытности до современности: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019.

Режим доступа: по подписке: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573330>

5. Рымшина Т. А.: Рисунки Винсента Ван Гога голландского периода, Учебники и учебные пособия для ВУЗов Москва: ООО “Сам Полиграфист”, 2015.

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488313

6. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч. 1. Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015.

Режим доступа: <https://pda.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649&sr=1>

7. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч. 2. Издательство: Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015.

8. Чуйко, Л. В. История декоративно-прикладного искусства: древний мир: учебное пособие. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019.

Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683191>

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

При осуществлении образовательного процесса по данной учебной дисциплине предполагается использование:

Лицензионное программное обеспечение:

1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, Лицензия: V8732726);

2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Договор: Tr000391618, Лицензия: V8732726).

Свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Браузер Google Chrome;

2. Браузер Yandex;

3. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов в формате PDF

9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online
2. Window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам
3. <http://libertarium.ru/library> – Библиотека Либертариума
4. <http://www.nel.ru/analytdoc/svodka.html> – Национальная электронная библиотека.
5. <http://www.auditorium.ru> – федеральный информационно-образовательный портал
6. textfighter.org/raznoe/Culture/ilina/ilina_t - Ильина. История искусств. Западноевропейское искусство
7. uchebnik.biz/book/70-istoriya-iskusstv - Учебник: История искусств. Западноевропейское искусство
8. bibliotekar.ru/Искусство/1.htm - [История изобразительного искусства Западной Европы](#)
9. <http://www.artprojekt.ru/Civilization/096.html>- Древнерусское и русское искусство.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Данные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы студентов, укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины, подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду Института.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. Аудитория оснащена:

- а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;
- б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки;
- в) наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины;
- г) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

Помещение для самостоятельной работы. Аудитория оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:

- а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;
- б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки;
- в) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных работ.

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов.

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы.

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах:

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов.

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

Первый этап – организационный;

Второй этап - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам

Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по освоению дисциплины

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с использованием информационных средств; индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ

Фонд оценочных средств

Текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Б1.О.01 «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА»

Для направления подготовки:

54.04.01 «Дизайн»
(уровень магистратуры)

Типы задач профессиональной деятельности:

проектный

Направленность (профиль):

«Гейм-дизайн. Разработка авторских игр»

Форма обучения:

очная

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
УК -5 - способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Демонстрирует уважительное отношение к социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании культурных традиций мира (включая мировые религии, философские и этические учения), в зависимости от среды взаимодействия.	Знать: особенности и периоды формирования исторических, социальных, культурных традиций различных народов Уметь: взаимодействовать с различными народами, демонстрируя уважительное отношение к их историческому культурному наследию и традициям Владеть: способностью осуществлять взаимодействие с различными народами, демонстрируя уважительное отношение к их историческим и культурным традициям, опираясь на знания культурных традиций мира в зависимости от среды взаимодействия
	УК-5.2 Толерантно и конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции	Знать: принятые нормы и правила толерантного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции Уметь: следовать нормам и правилам толерантного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции Владеть: навыком толерантно и конструктивно коммуницировать, основываясь на социокультурных особенностях людей, в соответствии с принятыми нормами и правилами в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
ОПК-1. способность применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК -1.1. Знает этапы и тенденции развития мировой теории искусства, дизайна и проектирования	Знать: историю зарубежной и отечественной культуры и искусств, дизайна и проектирования Уметь: соотносить различные периоды и направления в развитии отечественного и зарубежного искусства, дизайна и проектирования, оценивать их с учетом современного уровня исторического познания Владеть: навыками работы с научно-методической литературой; навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий; технологиями научного анализа
	ОПК-1.2. Демонстрирует понимание отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: произведения отечественной и мировой культуры, их связь с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода Уметь: рассматривать произведения отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода Владеть: способностью рассматривать произведения отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Показатели оценивания результатов обучения

Шкала оценивания			
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
Не знает: этапы разработки стратегии, определение стратегических целей, способы разработки подходов по их достижению Не умеет: находить, критически анализировать и выбирать необходимую информацию по разрешению проблемной ситуации Не владеет: навыком выработки стратегий действий по разрешению проблемной ситуации	В целом знает: этапы разработки стратегии, определение стратегических целей, способы разработки подходов по их достижению В целом умеет: находить, критически анализировать и выбирать необходимую информацию по разрешению проблемной ситуации В целом владеет: навыком выработки стратегий действий по разрешению проблемной ситуации	Знает: этапы разработки стратегии, определение стратегических целей, способы разработки подходов по их достижению Умеет: находить, критически анализировать и выбирать необходимую информацию по разрешению проблемной ситуации Владеет: навыком выработки стратегий действий по разрешению проблемной ситуации	В полном объеме знает: этапы разработки стратегии, определение стратегических целей, способы разработки подходов по их достижению В полном объеме умеет: находить, критически анализировать и выбирать необходимую информацию по разрешению проблемной ситуации В полном объеме владеет: навыком выработки стратегий действий по разрешению проблемной ситуации
Не знает: принципы и основные положения системного анализа Не умеет: применять принципы системного подхода при выборе вариантов решения проблемной ситуации Не владеет: навыком разрешения проблемной ситуации с использованием системного подхода	В целом знает: принципы и основные положения системного анализа В целом умеет: применять принципы системного подхода при выборе вариантов решения проблемной ситуации В целом владеет: навыком разрешения проблемной ситуации с использованием системного подхода	Знает: принципы и основные положения системного анализа Умеет: применять принципы системного подхода при выборе вариантов решения проблемной ситуации Владеет: навыком разрешения проблемной ситуации с использованием системного подхода	В полном объеме знает: принципы и основные положения системного анализа В полном объеме умеет: применять принципы системного подхода при выборе вариантов решения проблемной ситуации В полном объеме владеет: навыком разрешения проблемной ситуации с использованием системного подхода
Не знает: особенности и периоды формирования исторических, социальных, культурных традиций различных народов Не умеет: взаимодействовать с различными народами,	В целом знает: особенности и периоды формирования исторических, социальных, культурных традиций различных народов В целом умеет: взаимодействовать с различными народами,	Знает: особенности и периоды формирования исторических, социальных, культурных традиций различных народов Умеет: взаимодействовать с различными народами,	В полном объеме знает: особенности и периоды формирования исторических, социальных, культурных традиций различных народов В полном объеме

Шкала оценивания			
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
демонстрируя уважительное отношение к их историческому культурному наследию и традициям Не владеет: способностью осуществлять взаимодействие с различными народами, демонстрируя уважительное отношение к их историческим и культурным традициям, опираясь на знания культурных традиций мира в зависимости от среды взаимодействия	демонстрируя уважительное отношение к их историческому культурному наследию и традициям В целом владеет: способностью осуществлять взаимодействие с различными народами, демонстрируя уважительное отношение к их историческим и культурным традициям, опираясь на знания культурных традиций мира в зависимости от среды взаимодействия	демонстрируя уважительное отношение к их историческому культурному наследию и традициям Владеет: способностью осуществлять взаимодействие с различными народами, демонстрируя уважительное отношение к их историческим и культурным традициям, опираясь на знания культурных традиций мира в зависимости от среды взаимодействия	умеет: взаимодействовать с различными народами, демонстрируя уважительное отношение к их историческому культурному наследию и традициям В полном объеме владеет: способностью осуществлять взаимодействие с различными народами, демонстрируя уважительное отношение к их историческим и культурным традициям, опираясь на знания культурных традиций мира в зависимости от среды взаимодействия
Не знает: историю зарубежной и отечественной культуры и искусств, дизайна и проектирования Не умеет: соотносить различные периоды и направления в развитии отечественного и зарубежного искусства, дизайна и проектирования, оценивать их с учетом современного уровня исторического познания Не владеет: навыками работы с научно-методической литературой; навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий; технологиями научного анализа	В целом знает: историю зарубежной и отечественной культуры и искусств, дизайна и проектирования В целом умеет: соотносить различные периоды и направления в развитии отечественного и зарубежного искусства, дизайна и проектирования, оценивать их с учетом современного уровня исторического познания В целом владеет: навыками работы с научно-методической литературой; навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий; технологиями научного анализа	Знает: историю зарубежной и отечественной культуры и искусств, дизайна и проектирования Умеет: соотносить различные периоды и направления в развитии отечественного и зарубежного искусства, дизайна и проектирования, оценивать их с учетом современного уровня исторического познания Владеет: навыками работы с научно-методической литературой; навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий; технологиями научного анализа	В полном объеме знает: историю зарубежной и отечественной культуры и искусств, дизайна и проектирования В полном объеме умеет: соотносить различные периоды и направления в развитии отечественного и зарубежного искусства, дизайна и проектирования, оценивать их с учетом современного уровня исторического познания В полном объеме владеет: навыками работы с научно-методической литературой; навыками отбора и систематизации культурно-

Шкала оценивания			
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
			исторических фактов и событий; технологиями научного анализа
Не знает: произведения отечественной и мировой культуры, их связь с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода Не умеет: рассматривать произведения отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода Не владеет: способностью рассматривать произведения отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	В целом знает: произведения отечественной и мировой культуры, их связь с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода В целом умеет: рассматривать произведения отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода В целом владеет: способностью рассматривать произведения отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знает: произведения отечественной и мировой культуры, их связь с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода Умеет: рассматривать произведения отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода Владеет: способностью рассматривать произведения отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	В полном объеме знает: произведения отечественной и мировой культуры, их связь с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода В полном объеме умеет: рассматривать произведения отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода В полном объеме владеет: способностью рассматривать произведения отечественной и мировой культуры в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Оценочные средства

Задания для текущего контроля

Темы докладов:

1. Операционные элементы дизайн-проектирования. Алгоритмические методы в дизайне.
2. Методы исследования структуры проблемы.
3. Эвристические методы в дизайне.
4. Методы функционального анализа.
5. Методы эргономического проектирования.
6. Ретроспективное моделирование.
7. Механизм творческого процесса.
8. Дизайн-проектирование в XXI веке.

Оценка результатов выполнения доклада текущей аттестации оценивается по шкале зачтено/ не зачтено.

Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к экзамену:

1. Значение методологического знания в дизайне. Типы методик.
2. Дизайн-деятельность как система. Дизайн в контексте смены научных, культурных и проектных парадигм.
3. Предпосылки возникновения в конце XIX – начале XX вв. современных представлений о профессиональной проектной деятельности.
4. Дизайн как связь искусств и ремесел на заре своего возникновения.
5. Историко-методологическое значение первых дизайнерских школ в Европе и России (Баухауз, Вхутемас).
6. Дизайн как художественно-промышленная деятельность в начале XX века.
7. Постмодернистский этап в истории дизайна. Особенности методологии.
8. Композиционное формообразование и художественное моделирование в дизайне.
9. Средства дизайна. Средства и приемы формообразования.
10. Категории проектной деятельности.
11. Функция объекта дизайна.
12. Морфология и пространственная структура объекта дизайна.
13. Технологическая форма объекта дизайна.
14. Проектные исследования и их место в дизайн-процессе.
15. Цель, стратегия и тактика в дизайн-проектировании.
16. Механизм творческого процесса. Критерии оценки творчества в дизайн-деятельности.
17. Проектно-графическое моделирование. Его особенности, техника, типы.
18. Критика и оценка проекта. Методы оценки.

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации

4-балльная шкала (экзамен, зачет с оценкой)	2-балльная шкала (зачет)	Показатели	Критерии
Отлично	Зачтено	1. Полнота ответов на вопросы и выполнения задания. 2. Аргументированность выводов. 3. Умение перевести теоретические знания в практическую плоскость.	глубокое знание теоретической части темы, умение проиллюстрировать изложенное примерами, полный ответ на вопросы, способен применять умения при решении общих и нетиповых задач
Хорошо			глубокое знание теоретических вопросов, ответы на вопросы преподавателя, но допущены незначительные ошибки, способен применять умения при решении общих задач
Удовлетворительно			знание структуры основного учебно-программного материала, основных положений теории при наличии существенных пробелов в деталях, затруднения при практическом применении теории, существенные ошибки при ответах на вопросы преподавателя, имеет навыки в ограниченной области профессиональной деятельности
Неудовлетворительно	Не зачтено		существенные пробелы в знаниях основных положений теории, не владение терминологией, основными методиками, не способность формулировать свои мысли, применять на практике теоретические положения, отвечать на вопросы преподавателя

Разработчик: Андросова Элина Михайловна – кандидат культурологии, доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры дизайна (Протокол заседания кафедры № 06 от «15» ноября 2024 г.)