

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной
работе

Лейфа А.В. Лейфа

3 июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНУ»

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль) образовательной программы – Дизайн среды

Квалификация выпускника – Магистр

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 2 Семестр 3

Зачет 3 сем

Общая трудоемкость дисциплины 72.0 (академ. час), 2.00 (з.е)

Составитель Т.Ю. Благова, доцент, канд. пед. наук, член Союза дизайнеров России

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для направления подготовки 54.04.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.20 № 1004

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

12.03.2024 г. , протокол № 7

Заведующий кафедрой Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

3 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

3 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

3 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

3 июня 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

изучение теории и методики обучения дизайну

Задачи дисциплины:

изучение современных тенденций развития теории и методологии дизайна;
исследование теоретико-методологических вопросов дизайна;
овладение методиками обучения дизайну.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теория и методика обучения дизайну» входит в обязательную часть учебного плана. Она основывается на знании спец- дисциплин бакалавриата. Дисциплина «Теория и методика обучения дизайну» помогает осмыслить дизайн с педагогической точки зрения и открывает педагогические перспективы профессиональной деятельности, помогает овладеть методиками обучения дизайну.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-1. Способен применять методы научных исследований в дизайн-проектировании, дизайн-образовании, а также при разработке вопросов теории и методологии дизайна	ИД-1 ПК-1. Знать: предмет и объект деятельности в области средового проектирования; стадии, современные тенденции развития теории и методологии дизайна ИД-2ПК-1. Уметь: ставить и решать проектные и научные задачи в дизайне; применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке проектов и научно теоретических вопросов, действовать инновационно и технически грамотно. ИД-3ПК-1. Владеть: аналитическими и синтетическими методами дизайн проектирования и исследования теоретико-методологических вопросов дизайна.

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.00 зачетных единицы, 72.0 академических часов.

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1	2	3	4									5	6	7
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9			
1	Дизайн как проектно-художественная деятельность. Современные тенденции развития.	3	2		2								4	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
2	Место дизайна в структуре человеческой деятельности.	3	2		2								4	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
3	Цели и задачи дизайна, научных исследований в дизайне.	3	2		2								4	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
4	Стадии процесса дизайн-проектирования.	3	2		2								4	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
5	Знания композиции и эргономики, педагогики и психологии в дизайне.	3	2		2								4	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
6	Методы анализа и синтеза исследования теоретико-методологических вопросов дизайна.	3	2		2								4	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
7	Типы (уровни)	3	2		2								4	Экспресс-

	дизайн-проектирования . Методические подходы проектирования.												опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
8	Виды дизайна. Методические подходы проектирования.	3	2		2							4	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
9	Приемы креативных методов дизайна.	3	2									5.6	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
10	Индивидуальные занятия							0.2					
11	Зачет								0.2				
	Итого		18.0		16.0		0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	37.6	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Дизайн как проектно-художественная деятельность. Современные тенденции развития.	Канонический тип деятельности. Проектный тип деятельности. Возникновение понятия «дизайн». Социально-психологические факторы, определяющие развитие дизайна. Возникновение дизайна как типа деятельности. Преодоление противоречий социокультурного характера. Современные тенденции развития.
2	Место дизайна в структуре человеческой деятельности.	Функциональность и эстетика, техника и искусство. Различия арт-дизайна, инженерного дизайна. Движение дизайн-продуктов между искусством и техникой в зависимости от преобладания пользы или красоты.
3	Цели и задачи дизайна, научных исследований в дизайне.	Специфика термина «дизайн». Различные подходы к определению понятия дизайна. Специфические признаки объектов дизайна. Проблема взаимоотношения диалектически противоположных качеств в едином дизайн-продукте.
4	Стадии процесса дизайн-проектирования.	Основные этапы дизайн-проектирования. Дизайн-проектирование в учебных условиях и в условиях производства.
5	Знания композиции и эргономики, педагогики и психологии в дизайне.	Категории и средства композиции в дизайне. Методы эргономики при проектировании различных объектов дизайна. Психология

		восприятия и потребления объектов дизайна. Педагогическая направленность объектов дизайна.
6	Методы анализа и синтеза исследования теоретико-методологических вопросов дизайна.	Предпроектный анализ аналогов, исторический анализ прототипов, обобщение дизайн-объектов и их свойств в классификации. Прогнозирование и моделирование. Апробация опытного образца.
7	Типы (уровни) дизайн-проектирования. Методические подходы проектирования.	Предметный, комплексный, средовой дизайн. Аналоговое и инновационное проектирование. Модернизация, стилизация, полный дизайн. Имидж дизайн, дизайн мероприятий.
8	Виды дизайна. Методические подходы проектирования.	Дизайн одежды и аксессуаров, графический дизайн, компьютерный и WEB-дизайн, дизайн архитектурной среды, ландшафтный дизайн, дизайн выставочных экспозиций, праздничного оформления среды, арт-дизайн – проектирование эмоций, текстильный дизайн, фито-дизайн. По сферам жизнедеятельности человека: в сфере труда, отдыха, общения, обслуживания.
9	Приемы креативных методов дизайна.	Основные приемы: соединить, добавить, отделить, повернуть, перевернуть, размножить, разделить.

5.2. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Комбинаторные приемы в абстрактной композиции	Отработка приемов, методики
Комбинаторные приемы в графике орнамента	Отработка приемов, методики
Приемы масштабирования, гиперболизации и минимизации в дизайне	Отработка приемов, методики
Приемы трансформации дизайн-объектов	Отработка приемов, методики
Обобщение и стилизация в дизайне символов	Отработка приемов, методики
Ассоциативные композиции	Отработка приемов, методики
Стилизация дизайн-объектов	Отработка приемов, методики
Совмещение несовместимого в дизайне. Гармонизация дизайн-объекта	Отработка приемов, методики

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Дизайн как проектно-художественная деятельность.	Разработка эскизов по креативным методам. Поиск методик обучения дизайну.	4

	Современные тенденции развития.		
2	Место дизайна в структуре человеческой деятельности.	Разработка эскизов по креативным методам. Поиск методик обучения дизайну.	4
3	Цели и задачи дизайна, научных исследований в дизайне.	Разработка эскизов по креативным методам. Поиск методик обучения дизайну.	4
4	Стадии процесса дизайн-проектирования.	Разработка эскизов по креативным методам. Поиск методик обучения дизайну.	4
5	Знания композиции и эргономики, педагогики и психологии в дизайне.	Разработка эскизов по креативным методам. Поиск методик обучения дизайну.	4
6	Методы анализа и синтеза исследования теоретико-методологических вопросов дизайна.	Разработка эскизов по креативным методам. Поиск методик обучения дизайну.	4
7	Типы (уровни) дизайн-проектирования. Методические подходы проектирования.	Разработка эскизов по креативным методам. Поиск методик обучения дизайну.	4
8	Виды дизайна. Методические подходы проектирования.	Разработка эскизов по креативным методам. Поиск методик обучения дизайну.	4
9	Приемы креативных методов дизайна.	Разработка эскизов по креативным методам. Поиск методик обучения дизайну.	5.6

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для реализации компетентного подхода в учебном процессе предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий. По данной дисциплине применяются разнообразные формы и методы активизации познавательной деятельности обучающихся.

На лекциях применяются наглядные методы: электронные презентации, электронные учебно-методические разработки, тематические подборки слайдов – они позволяют задействовать наглядно-образный потенциал студентов.

На практических занятиях применяется технология дискуссии и сотрудничества, применяется лично-ориентированный подход на основе принципов гуманизации и культуросообразности. Применяются технологии саморазвития, формирования и развития педагогических навыков обучающихся.

В самостоятельной работе используются креативные методы дизайна, интерактивная форма в виде интернет-исследований.

Основные методы, применяемые на лекциях: лекция-объяснение, лекция-дискуссия.

Основные методы, применяемые на практических занятиях: аналитическое задание, кейс-задание, творческое задание.

Методы, применяемые на самостоятельной работе: поисково- аналитический, творческое задание.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Вопросы к зачету

1. Дизайн как проектно-художественная деятельность.
2. Современные тенденции развития дизайна.
3. Место дизайна в структуре человеческой деятельности.
4. Цели и задачи дизайна, научных исследований в дизайне.
5. Стадии процесса дизайн-проектирования.
6. Знания композиции и эргономики, педагогики и психологии в дизайне.
7. Методы анализа и синтеза исследования теоретико- методологических вопросов дизайна.
8. Типы (уровни) дизайн-проектирования. Методические подходы проектирования.
9. Виды дизайна. Методические подходы проектирования.
10. Приемы креативных методов дизайна.

9. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: [https:// urait.ru/ bcode/538145](https://urait.ru/bcode/538145) (дата обращения: 28.05.2024).
2. Петрушин, В. И. Развитие творческих способностей : учебное пособие / В. И. Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10523-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: [https:// urait.ru/ bcode/539705](https://urait.ru/bcode/539705) (дата обращения: 28.05.2024).
3. Благова, Татьяна Юрьевна. Абстрактная композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Ю. Благова ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 78 с. - http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7393.pdf
4. Благова, Татьяна Юрьевна. Теория и методология дизайна [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 2. Креативные методы дизайна / Т. Ю. Благова ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 79 с. -. [http:// irbis.amursu.ru/ DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7762.pdf](http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7762.pdf)
5. Ломов, С. П. Методология художественного образования : учебное пособие / С. П. Ломов, С. А. Аманжолов. — Москва : Прометей, 2011. — 188 с. — ISBN 978-5-4263-0040-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: [https:// www.iprbookshop.ru/8299.html](https://www.iprbookshop.ru/8299.html) (дата обращения: 28.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Буровкина, Л. А. Научно-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования : монография / Л. А. Буровкина. — Москва : Московский городской педагогический университет, 2011. — 320 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/26724.html> (дата обращения: 28.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Барциц, Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики : учебное пособие / Р. Ч. Барциц. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 200 с. — ISBN 978-5-4263-0355-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/79060.html> (дата обращения:

28.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Польшинская, И. Н. Национально- региональный компонент в художественном образовании : учебно- методические рекомендации по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 Национально- региональный компонент в художественном образовании / И. Н. Польшинская. — Нижневартовск : Нижневартовский государственный университет, 2022. — 62 с. — ISBN 978-5-00047-629-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/130274.html> (дата обращения: 28.05.2024). — Режим доступа: для авторизир.

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/	Электронно- библиотечная система IPRbooks — научно- образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования.
2	ЭБС ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru/	Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.
3	Автоматизированная информационная библиотечная система «ИРБИС 64»	лицензия коммерческая по договору № 945 от 28 ноября 2011 года

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	http://www.itsnicethat.com/	It sNiceThat Новостной ресурс свободного доступа об искусстве и дизайне.
2	http://www.archinfo.ru	Сайт Информационного агентства "Архитектор" Интернет ресурс по архитектуре и дизайну. Российский общеобразовательный портал
3	http://www.world-art.ru	WorldArt Сайт по различным видам искусства. Собраны статьи по истории архитектуры, градостроительства, скульптуры, живописи, справочные материалы по стилям и различным периодам искусства.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

АмГУ располагает материально- технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Требования к материально- техническому и учебно- методическому обеспечению программы: специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.