

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «История и теория дизайна»
для направления 54.04.01 «Дизайн» подготовки магистратура

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Школа дизайна
факультета коммуникаций, медиа и дизайна
Рабочая программа дисциплины
История и теория дизайна

для образовательной программы «Коммуникационный дизайн»
направления подготовки 54.04.01 «Дизайн»
уровень магистр

Разработчик(и) программы

Алексеев А. alexeev.sasha@gmail.com

Бакина Т.В. tbakina@hse.ru

Краснослободцева А.В. akrasnoslobodtseva@hse.ru

Логвин С.Н. slogvin@hse.ru

Машаров Д. denis.masharov@gmail.com

Москва, 2017

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.

1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История и теория дизайна», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 54.04.01 «Дизайн», обучающихся по образовательной программе «Коммуникационный дизайн».

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ <https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1321444638/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2054.04.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf>
- Образовательной программой «Коммуникационный дизайн» направления подготовки 54.04.01 «Дизайн».
- Объединенным учебным планом университета по образовательной программе магистратуры «Дизайн», утвержденным в 2017г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История и теория дизайна» является формирование у обучающихся базовых знаний в области истории дизайна. Дисциплина призвана формировать у студентов базовое представление об эволюции искусства и дизайна, которое будет необходимо при дальнейшем освоении разделов курса «История и теория дизайна». Дисциплина открывает студентам широкий контекст профессии, формирует профессиональное мышление и снабжает материалом для будущей работы.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень мирования компетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной	УК-1Б	СД, МЦ	владеет	практическая работа, самостоятельная работа, выполнение проекта, мастер - класс	просмотр работ, эссе, экзамен
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников,	УК-5Б	СД, МЦ	использует, оценивает	практическая работа, самостоятельная работа,	просмотр работ

необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)					
Способен работать в команде	УК-7Б, СД, МЦ		применяет	практическая работа, самостоятельная работа,	просмотр работ
Способен критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность	УК-9Б, СД, МЦ		воспроизводит, распознает	практическая работа, самостоятельная работа,	просмотр работ
Способен к постановке творческих	ПК-2Б, СД, МЦ		воспроизводит, использует, демонстрирует	практическая работа, самостоятельная	просмотр работ

задач и их решению				работа,	
Способен к самостоятельному созданию художественного образа или идеи, основанных на концептуальном, творческом подходе	ПК-3Б, СД, МЦ		воспроизводит, распознает, использует, применяет	практическая работа, самостоятельная работа,	просмотр работ
Способен к поиску и синтезу необходимой информации при решении профессиональных задач, в т.ч. с применением актуальных информационных коммуникационных технологий	ПК-4Б, СД, МЦ		использует, владеет, применяет	практическая работа, самостоятельная работа,	просмотр работ
Способен в	ПК-18Б, СД, МЦ		использует,	практическая	просмотр работ

профессиональ ной деятельности руководствоват ься принципами социальной ответственности и			применяет	работа, самостоятельная работа,	
---	--	--	-----------	---------------------------------------	--

Уровни формирования компетенций:

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Базовая часть».

Для всех специализаций настоящая дисциплина является базовой.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

«История», «История и теория дизайна»

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин:

«История и теория дизайна», «Креативное проектирование», дисциплин по выбору и др.

№	Название раздела	Все го часов	Аудиторные часы				Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	Практические занятия	Другие виды работы	
1	Раздел 1. История анимационного кино				32		268
2	Раздел 2. Современная анимация				40		268
3	Раздел 3. Мода и кинематограф				30		274
	Итого				102		810

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 год				2 год		Параметры **
		1	2	3	4	1	2	
Текущий	Контрольная работа							Например: съемная работа 60 минут
	Эссе							Например: 3-4 тыс. слов

	Реферат							
	домашнее задание	*	*	*	*			Просмотр выполненных работ
	самостоятельная работа							
	Проект							Например: Презентация из 15 слайдов, отчет
	Тест							
	Визуальное исследование							
Промежуточный	Экзамен		*		*		*	Просмотр выполненного проекта через сайт- портфолио.
Итоговый	Экзамен							Просмотр выполненного проекта через сайт- портфолио.

** В графе Параметры указывается регламент (свод постоянных или временных правил, регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности) проведения контроля (заполняется для каждого контроля соответственно): формат работы (письменная, устная, тест, тест в компьютерной программе и другое), время, отведенное на аудиторские работы, количество дней проведения контроля, количество дней оценки результатов контроля (только для итогового контроля), объем письменных работ для домашних работ, сроки сдачи

письменных работ (число), время на самостоятельную подготовку письменных работ и другая информация, носящая регламентирующий характер.]

7 Критерии оценки знаний, навыков

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме проверки домашних заданий. Формат домашней работы регламентируется преподавателем конкретного раздела дисциплины и может представлять собой реферат, эссе, визуальное исследование, аналитическую работу.

Промежуточный и итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме проведения промежуточных тестов, включающих в себя от 5 до 10 вопросов. Тестовые вопросы могут быть закрытого типа (с предложенными вариантами ответов), открытого типа (без предложенных вариантов ответа, где необходимо письменно сформулировать свой ответ) и в формате «угадайки» (набор изображений по тематике предмета, который необходимо идентифицировать по одному или нескольким указанным параметрам (автор /название работы / год)).

По результатам текущего, промежуточного и итогового контроля осуществляется выведение накопленной оценки по каждому из тематических разделов дисциплины.

В процессе оценивания рассматриваются знания, умения и навыки студента полученные им в результате освоения разделов дисциплины.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

8 Содержание дисциплины

История анимационного кино

Количество часов аудиторной работы – 32 часа

Количество самостоятельной работы

В рамках курса студенты изучают ключевые этапы развития анимации в России, США, Западной и Восточной Европе и Азии. Они познакомятся с

ключевыми теоретическими моделями, особенностями анимационного языка, а также стилистическими направлениями в анимации. Студенты смогут получить комплексное представление об эволюции анимации от ее возникновения до современности, и будут иметь представление о знаковых анимационных фильмах и ключевых режиссерах мировой анимации.

Тема 1. Появление анимации. Мультипликация и анимация. (2 часа)

Китайский театр теней. Волшебный фонарь. Фенакистоскоп. Зоотроп. Мутоскоп. Кинетоскоп. Праксиноскоп и Оптический театр. Эмиль Рейно и его мультфильмы. «Бедный Пьеро» и «Вокруг кабины». Сценарии мультфильмов Рейно.

Тема 2. Первые кинофирмы. Ранние технологии (2 часа)

Джордж Стюарт Блэтон и его роль в развитии анимации. Вайтограф. «Очарованный рисунок». «Комические фазы смешных лиц», «Гостиница с привидениями». Покадровая съемка. «Американское движение». Сегундо де Шомон и его «Электрический отель».

Тема 3. Первые персонажи в истории анимации: мультипликация Эмиля Коля и Уинзора Маккея (2 часа)

Эмиль Коля и его анимационные фильмы. Кинофирмы «Гомон» и «Патэ». Фантоши Эмиля Коля. Технологии создания мультфильма Эмиля Коля. «Веселые микробы» Эмиля Коля. Уинзор Маккей как создатель комиксов и анимационных фильмов. Герои Маккея: Маленький Немо и динозавр Герти. История и техника создания Герти. Структура фильмов Маккея. «Гибель Лузитании» - первый сохранившийся документальный мультипликационный фильм. Анимация по ключевым кадрам.

Тема 4. Появление кукольной мультипликации в России (2 часа)

Объемная мультипликация Владислава Старевича. Биография режиссера. Российский и европейский периоды творчества. Техника создания кукол.

Пародии и басни в мультипликации Старевича. Авторская анимация Старевича. Александр Ханжонков и Владислав Старевич. Гоголь и Старевич.

Тема 5. Появление рисованной анимации в России (2 часа)

Национализация кинопромышленности. Дзига Вертов и «Киноправда». «Советские игрушки» Александра Бушкина и Дзиги Вертова. Политический шарж и анимация. Экспериментальная группа мультипликаторов «Мастерская» и их фильм «Межпланетная революция». Кинофабрика «Межрабпом-Русь». Создание первого анимационного фильма для детей. Методы создания «Сеньки –африканца» Ивана Иванова-Вано и Даниила Черкеса. Мультфильм «Каток» Иванова-Вано и Черкеса 1927 года: история создания, сюжет, политический подтекст. Создание первых постоянных анимационных героев (Тип-Топ, Будилка, Братишкин). «Почта» Михаила Цехановского.

Тема 6. Новые герои и новые режиссеры в американской анимации (2 часа)

Джон Рэндольф Брей и его анимационный фильм «Сон художника». Первый шаг Брея к механизации аниматорского труда. Серия мультфильмов Брея «Полковник Враль». Патенты Брея. Кинофирмы «Парамаунт» и «Голдвин». Серии «Безумный кот», «Джерри на работе» объединения «Vray-Hard process Company». Начало карьеры братьев Макса и Дейва Флейшеров. Серии «Кот Феликс», «Коко-клоун», «Из чернильницы». Ротоскоп Флейшеров. Попай и Бетти-Буп. Просветительская работа Флейшеров.

Тема 7. Вторая половина десятых годов двадцатого века в анимации (2 часа)

Разделение труда в анимационных студиях. Система дистрибуции анимационных фильмов. «Война и сон Мони» Сегундо де Шомона и Джованни

Пастроне. «El Apostol» Квирини Кристиани. Авангардная анимация. Художественное течение «ДаДа».

Тема 8. Авангардная анимация 1920-х годов. (2 часа)

«Опусы» Вальтера Руттмана. «Сон о соколах» Руттмана для «Нибелунгов» Фрица Ланга. «Ритмы» Ганса Рихтера. Ман Рей и его рейограммы. «Возвращение к разуму» Ман Рея. «Механический балет» Фернана Леже 1924 года. «Диагональная симфония» Викинга Эггелинга. Влияние кубизма, ДаДа и других авангардных течений на развитие анимации.

Тема 9. Ранние работы Уолта Диснея (2 часа)

Дебют Уолта Диснея и Юба Айверкса в 1921 году со «Смехограммами» в Канзас-Сити. Переезд Диснея в Лос-Анжелес и создание киностудии. Серия про «Алису в стране чудес». Роль киностудии Диснея в развитии анимационной промышленности. Появление персонажа «кролик Освальд». Влияние мультипликации Диснея на разные сферы культуры. Дисней и современники.

Тема 10. Уолт Дисней и Юб Айвекс (2 часа)

Появление в 1928 году Микки Мауса. «Пароходик Вилли». Серия Диснея «Забавные истории»: «Танец скелетов». Чарльз Столлинг и его концепция синтеза музыки и изображения. Роль Юба Айверкса на киностудии Диснея. Персонажи Айверкса: лягушонок Флип и Вилли Вупер. Спецэффекты Айверкса. Развитие «целлулоидной» технологии в конце 1920-х годов.

Тема 11. Китайский театр теней и анимация (2 часа)

Роль китайского театра теней при создании фильмов Нобуро Офуджи и Лотты Райнигер. Японская анимация Нобуро Офуджи и его фильм «Скамейка под цветущей вишней». Анимационные фильмы Лотты Райнигер: «Приключения принца Ахмеда», «Папагено», «Сераль», серия про Доктора Дулиттла. «Танец

верблюдов» братьев Ванг - первый китайский анимационный фильм. Пионеры венгерской анимации Дюла Мачкашши и Джон Халас.

Тема 12. Советская анимация 1930-х годов. (2 часа)

Появление звука в анимации. «Улица поперек» Владимира Сутеева и Льва Атаманова (1931 год). Идеологические ограничения при создании мультфильмов в СССР. «Блэк энд Уайт» Ивана Иванова-Вано и Леонида Амальрика: способ создания пространственной глубины, ритм фильма. Сатира: «Органчик» Николая Ходатаева, «Сказка о царе Дурандае» Иванова-Вано. Фестиваль американских мультфильмов в кинотеатре «Ударник» в 1933 году и открытие советским зрителем Диснея. Влияние фестиваля на развитие отечественной мультипликации. Судьба мультфильма «Сказка о попе и его работнике Балде» Михаила Цехановского. «Новый Гулливер» Александра Птушко: технологии создания, сюжет.

Тема 13. Цветные фильмы Уолта Диснея (2 часа)

«Цветы и деревья» (1932) Уолта Диснея – первый цветной анимационный фильм. Премия «Оскар» за «Цветы и деревья». «Три поросенка» Диснея. Использование Диснеем камеры для создания глубинной перспективы в фильме «Старая мельница» (1937). «Белоснежка и семь гномов» - первый полнометражный фильм Диснея (1937). Премьера «Фантазии» Диснея в 1941 году и стереофонический звук в фильме.

Тема 14. Советская анимация и «Союзмультфильм» (2 часа)

Создание студии «Союздетмультфильм» в 1936 году. Первые годы работы студии. Курсы подготовки мультипликаторов на «Союзмультфильме». Первые мультфильмы студии. «Дядя Степа» (1939) Владимира Сутеева. Мультфильм «Лимпопо» - первое появление на экранах Доктора Айболита. «Джябжа»

Пашенко. История создания «Сказки о глупом мышонке» Цехановского. Стиль Ивана Иванова-Вано и его мультфильм «Мойдодыр».

Тема 15. Новые техники и приемы в американской и европейской анимации (2 часа)

Норман Мак-Ларен и его новаторские идеи. Абстрактные фильмы Мак-Ларена: «Камера танцует», «Звезды и полосы», «Точки и кольца». Синтез документального и анимационного пластов в антифашистском фильме Мак-Ларена «Безграничный ад». Система «фундус». Использование техники пастели Мак-Лареном («Серая курочка»). Александр Алексеев и его техника игольчатого экрана (фильм «Ночь на лысой горе»).

Тема 16. Анимация Оскара Фишингера, Ханны и Барберы, Поля Гримо и Иржи Трнка и Карела Земана (2 часа)

Оскар Фишингер и его абстрактный фильм «Композиция в голубом». Роль мультипликации Диснея во время Второй мировой войны. «Том и Джерри» Ханны и Барберы. Поль Гримо и его фильмы «Чучело», «Пастушка и трубочист». Иржи Трнка: путь от рисованной мультипликации к кукольной. Карел Земан и его персонаж Пан Прокоук.

Современная анимация

Количество часов аудиторной работы – 40 часов

Количество самостоятельной работы

В рамках курса студенты изучают ключевые этапы развития анимации в России, США, Западной и Восточной Европе и Азии. Они познакомятся с ключевыми теоретическими моделями, особенностями анимационного языка, а также стилистическими направлениями в анимации. Студенты смогут получить комплексное представление об эволюции анимации от ее возникновения до

современности, и будут иметь представление о знаковых анимационных фильмах и ключевых режиссерах мировой анимации.

Тема 17. Анимация в СССР в период Второй мировой войны. (2 часа)

Эвакуация «Союзмультфильма» в Самарканд. «Сказка о царе Салтане» В. и З. Брумберг. «Краденое солнце» Иванова-Вано. Роль произведений Корнея Чуковского в истории отечественной анимации. «Телефон» Михаила Цехановского. «Пропавшая грамота» В. и З. Брумберг. Цензура в СССР в послевоенное время. Жанр сказки в послевоенной мультипликации. «Конёк-Горбунок», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Снегурочка» Иванова –Вано. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Царевна-лягушка» Михаила Цехановского. «Аленький цветочек» Льва Атаманова.

Тема 18. Анимация и телевидение (2 часа)

Создание в США студии UPA Стивеном Босустовым. Новая эстетика анимационных фильмов, выпущенных в студии. «Кролик-крестоносец» Алекса Андерсона и Джея Барда – первый телевизионный анимационный фильм. Роль ТВ в развитии анимации. Лумиграф Оскара Фишингера. Развитие анимации по всему миру. «Загребская школа» (Д. Вукотич, В. Мимица, З. Боурек, Б. Колар). «Очарованное село» канадских режиссеров М. и Р. Расико. «Скотный двор» Джона Халаса в Великобритании. Экспериментальная анимация Гарри Смита и Лана Лая.

Тема 19. Компьютерные технологии и анимация (2 часа)

Диснеевские фильмы 1960-1970-х годов. Появление сериала «Флинстоуны» на американском телевидении. «Звездная война» Стива Рассела – первая видеоигра. Создание «Sketchpad» Айвена Сазерленда. Первый компьютерный фильм (1963 год) Э. Зайца. Электронный спецэффекты в анимации. Премьера «Улицы Сезам» в 1969 году. Система «CAESAR». Система «CINETRON». Сатирическая анимация в США. «Кот Фриц» Ральфа Бакши. «Маппет-шоу» Джима Хенсона. Сериал «Симпсоны» студии Fox Network.

Тема 20. Основные темы советской мультипликации 1950-х годов (2 часа)

Национальные сказки народов СССР в мультипликации 1950-х годов. «Слон и муравей» Бориса Дёжкина и Геннадия Филиппова. «В яранге горит огонь» Ольги Ходатаевой. «Ночь перед Рождеством В. и З. Брумберг. «Золотая антилопа» Льва Атаманова. Мультфильмы для самых маленьких Владимира Сутеева. Новогодняя тематика в советской мультипликации. Экранизация западноевропейских сказок советскими аниматорами. «Гадкий утёнок» В. Дегтярёва. «Снежная королева» Л. Атаманова. Фильмы на спортивную тему. «Необыкновенный матч» М. Пашенко и Б. Дёжкина.

Тема 21. Современные сюжеты сказок в советской анимации. (2 часа)

«Пластическая революция» в советской анимации. Федор Хитрук и его анимационные персонажи. «История одного преступления», «Фильм, фильм, фильм», «Человек в рамке», «Топтыжка», «Каникулы Бонифация». «Вини-пух». Кукольная анимация 1960-х. «Варежка» Р. Качанова. «Ни богу, ни чёрту» В. Курчевского. «Мой зеленый крокодил» В. Курчевского. Обращение мультипликаторов к литературе как важная тенденция 1960-х годов. «Левша» Ивана Иванова-Вано. «Баня» Анатолия Карановича и Сергея Юткевича.

Тема 22. Советские мультфильмы для взрослых. «Веселая карусель». (2 часа)

«Дюймовочка» Л. Амальрика. «Чиполлино» Б. Дёжкина. Мультфильмы Бориса Степанцева. Циклы мультфильмов: «Ну, погоди!», «Кот Леопольд». Развитие кукольной анимации в 1970-е годы. «Крокодил Гена» Р. Качанова. «38 попугаев» И. Уфимцева. «Трое из Простоквашино» В. Попова. «Бременские музыканты» И. Ковалевской. Создание анимационного журнала для детей «Веселая карусель». Фильмы Хржановского.

Тема 23. Авторская отечественная анимация. Часть 1. (2 часа)

Мультипликация Анатолия Петрова, Юрия Норштейна.

Тема 24. Авторская отечественная анимация. Часть 2. (2 часа)

Мультипликация Гарри Бардина, Александра Татарского, Эдуарда Назарова. Новые студии, новые фильмы в России.

Тема 25. Современная анимация разных стран. (2 часа)

Аниме как культурный феномен. Киностудия Pixar: технологии создания фильмов. Фильмы Миядзаки.

Тема 26. Тенденции развития анимационного кино (2 часа)

Технологии создания современных мультфильмов. Авторская анимация разных стран. Тенденции и фестивали анимационного кино.

Мода и кинематограф

Количество часов аудиторной работы – 30 часов

Количество самостоятельной работы – 274 часа

В рамках курса студенты изучают особенности ремесла дизайнеров по костюмам в кино, знакомятся с эволюцией моды на экране и наиболее репрезентативными кинематографическими образами, созданными мастерами индустрии. В рамках анализа большого количества киноматериалов, студенты смогут получить представление о том, каким образом разрабатывается концепция кино-образа, как через внешний облик и костюм раскрывается психология персонажей фильмов, и как экранные образы коррелируют с общими тенденциями моды XX-XXI века.

Тема 1. Введение. Особенности профессии художника по костюмам в кино (2 часа)

Введение. Профессия художника по костюмам в кино: ключевые принципы работы и особенности деятельности. Костюм и кинематографический образ. Принципы работы с реконструкцией исторического костюма и с функционированием современной моды в кино. Голливудский и европейский

кинематограф: две модели работы с дизайном одежды в кино. Популяризация модных течений через массовое кино.

Тема 2. Исторический костюм: голливудское и европейское кино. (8 часов)

Концепция моделирования исторического костюма. Ключевые правила работы с исторической модой в пространстве кинематографа. Проблема исторической достоверности и культурной ностальгии в разработке костюма. Внесение современных веяний в исторический образ.

Исторические фильмы: от Древнего Египта до 1910-х годов.

Тема 3. Особенности работы над костюмом в кинематографе 1920-2000-х годов (20 часов)

Возникновение потребности в профессии художника по костюмам в кино. Первые опыты формирования законченного образа актеров в фильмах Д.У. Гриффита. Формирование классической голливудской системы и статуса иконы экранного стиля. Технологический прогресс и развитие киноязыка: новые методы проработки экранного образа. Особенности цветового решения в условиях черно-белой съемки. Особенности цветового решения в условиях цветного кинематографа. Специфика системы «Техниколор» в контексте работы с костюмом. Творчество Клэр Уэст, Гилберта Адриана, Трэвиса Бэнтон, Эдит Хэд, Жана-Луи и др. ведущих дизайнеров костюмов классической голливудской системы. Работы знаменитых кутюрье в кинематографе: Коко Шанель, Ив Сен-Лоран, Пьер Бальмен, Жан-Поль Готье и др. Отражение ключевых трендов моды XX века в киноэстетике. От голливудского гламура к психологической проработке образов. С экрана в «жизнь»: примеры возникновения трендов в моде XX века, основанных на кинематографических образах.

11 Порядок формирования оценок по дисциплине

**Куммулятивная система оценивания
по дисциплинам блока «История искусств»**

оценки за учебную дисциплину (или конкретный предметный блок/часть дисциплины) на основе полученных студентами баллов в течение всей длительности дисциплины. Таким образом, студент, получивший положительный балл в итоге суммирования всех промежуточных оценок, освобождается от необходимости сдачи итогового экзамена.

Студенты, получившие накопленную итоговую **4 балла**, могут сдавать итоговый экзамен (в устной форме либо в форме итогового тестирования) **на добровольной основе**.

Студенты, получившие накопленную итоговую оценку **3 балла и ниже хотя бы по одному из блоков дисциплины**, сдают итоговый экзамен (в устной форме либо в форме итогового тестирования) **в обязательном порядке**.

В случае пропуска промежуточного теста **по уважительной причине** и строго по предоставлению медицинской справки, подтверждающей уважительную причину отсутствия, студент имеет право пройти пропущенный им тест в определенный преподавателем день.

Накопительная система оценивания предполагает:

1. **Проведение промежуточных тестов**, включающих в себя **от 20 до 30 вопросов**. Тестовые вопросы могут быть **закрытого типа** (с предложенными вариантами ответов), **открытого типа** (без предложенных вариантов ответа, где необходимо письменно сформулировать свой ответ) и **в формате «угадайки»** (набор изображений по тематике предмета, который необходимо идентифицировать по одному или нескольким указанным параметрам (автор / название работы / год)).

В каждом модуле предполагается проведение одного промежуточного теста.

2. **Выполнение модульной домашней работы**, которая выполняется студентом во внеаудиторное время. **Формат домашней работы регламентируется преподавателем** и может представлять собой **реферат, эссе, визуальное исследование, аналитическую работу**.

В каждом полугодии предполагается выполнение одной домашней работы.

3. **Выведение оценки за активность на занятиях (посещаемость) студентов** на протяжении длительности предмета. Шкала соответствия оценки и посещенных студентами занятий регламентируется преподавателем исходя из длительности конкретного предмета. **Необходимым минимумом** в данном случае является факт активного присутствия (посещения) конкретным студентом **половины от числа всех занятий**, проведенных по конкретному предмету.

Накопительная оценка за **отдельный предметный блок** в рамках дисциплины «История и теория дизайна» выводится по следующей шкале:

100% итоговой оценки =
= **40%** (оценки за два промежуточных теста, где каждый тест имеет коэффициент 0,2 – т.е. 20% из 100% итоговой оценки) +
+ **30%** (оценка за домашнюю работу) +
+ **30%** (оценка за активность на занятиях (посещаемость)).

Пример: (оценка за 1ый тест*0,2)+(оценка за 2ой тест*0,2)+(оценка за домашнюю работу*0,3)+(оценка за активность на занятиях (посещаемость*0,3))=100%

Суммарная оценка за дисциплину «История и теория дизайна» рассчитывается как сумма полученных оценок за отдельные блоки этой дисциплины. **Коэффициенты блоков формируются в соответствии с их длительностью.** Так, коэффициент более длительного блока будет больше, чем коэффициент менее длительного блока.

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1-12.2 Базовый учебник и основная литература

Литература по разделу «История анимации»:

1. *Асенин С.В.* Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации. М.: Издательство «Искусство», 1974.
2. *Асенин С.В.* Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликации социалистических стран. М.: Издательство «Искусство», 1986.
3. *Горшкова Д.В.* История российской мультипликации. Двадцатый век. М.: Издательский дом «Варио», 2016.
4. *Норштейн Ю.* Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. М.: ВГИК, 2005
5. Журнал «Киноведческие записки», N 51, 2001
6. *Barrier, Michael.* Animated Man: The Life of Walt Disney. University of California Press, 2007.
7. *Barrier, Michael.* Hollywood Cartoons: American Animation in Its Golden Age. Oxford University Press, 2003.
8. *Crafton, Donald.* Before Mickey: The Animated Film 1898-1928. University Of Chicago Press, 1993
9. *Clements, Jonathan; McCarthy, Helen.* The Anime Encyclopedia: A Guide to

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Программа дисциплины «История и теория дизайна»

для направления 54.04.01 «Дизайн» подготовки магистратура

Japanese Animation Since 1917. Stone Bridge Press, 2006.

10. *Solomon, Charles*. *Enchanted Drawings: The History of Animation*. New York: Random House, 1989.

Литература по разделу «История кино»:

1. 90-е: Кино, которое мы потеряли. Сб. ст. Сост. Л. Малюкова. М.: «Зебра Е», 2007.
2. *Адаменко Н.* Дмитрий Месхиев и поэтический реализм фильма «Долгая счастливая жизнь». Киноведческие записки. — № 64.
3. Ален Рене: Сборник. М.: Искусство, 1982
4. *Артюх А.А.* Новый Голливуд. История и концепция. 2015.
5. *Базен А.* Что такое кино? М., 1972.
6. *Беленький И.* Лекции по всеобщей истории кино. – М., 2008
7. Бергман о Бергмане. М. Радуга, 1985.
8. *Богемский Г.* Кино Италии сегодня. М., 1977.
9. Бунюэль о Бунюэле. М. Радуга, 1989.
10. *Бьоркман С.* Ларс фон Триер: Интервью = Trier om von Trier / Пер. с швед. Ю. Колесовой. — СПб.: ИД «Азбука-классика», 2008.

11. *Васильченко А.* Проектор Доктор Геббельса. Кинематограф Третьего рейха. М.: 2009.
12. *Вендерс В.* История истины // Киноведческие записки, 2005, вып. 75.
13. *Вертов Д.* Статьи. Дневники. Замыслы. М.: Искусство, 1973.
14. *Висконти о Висконти. М., Радуга, 1990.*
15. *Герман А.* Высокая простота // Искусство Кино № 6, 1990. С. 102
16. *Громов Е.* Лев Кулешов. М.: Искусство, 1984.
17. *Жанколя Ж.-П.* Кино Франции. Пятая Республика. 1958-1978. М., 1985.
18. *И.Бергман.* Статьи. Рецензии. Сценарии. Интервью, М., 1969
19. *Ильшев П.В.* Особенности изобразительного моделирования кинематографического пространства в фильмах Акиры Куросавы // Культурологический журнал, 2011
20. *Исаева К.* История советского киноискусства в послевоенное десятилетие, ВГИК, 1992.
21. История отечественного кино. Отв. ред. Л.М. Будяк. М: Прогресс-Традиция, 2005
22. История советского кино (1917-1967). В 4-х томах. М.: Искусство, 1969-1978.
23. Итальянская кинематография. Кино: Энциклопедический словарь/Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др.- М.: Сов. энциклопедия, 1987. — 640 с., 96 л.
24. Кинематограф "оттепели". Книга первая. Роскомкино. НИИК. М., "Материк", 1996.
25. Кино Италии: Неореализм, М.: Искусство, 1989.
26. Кино Польской Народной Республики. М., 1974.
27. *Кракауэр З.* «Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера» М. 1977.
28. *Ковальская Е., Матвиенко К.* Новая драма. СПб: Сеанс, Амфора, 2008. — 511 с.
29. *Колодяжная В.* Кино Италии (1940-1960). М., 1961.
30. *Комаров В.* История зарубежного кино. Том 1. Немое кино. — М.: «Искусство», 1965.

31. *Комм Д.* Формулы страха. Введение в историю и теорию фильма ужасов. БХВ-Петербург, 2012.
32. *Корецкий В.* Коллективное действие. Сеанс. Блог. 25 января, 2012: <http://seance.ru/blog/shapito/>
33. *Краснова Г.* Кино ФРГ. М., 1987.
34. *Кузьмина Л.* К истории «Догмы-95»: ретро с амбициями новой волны. Киноведческие записки, № 66 (15 января 2005)
35. *Кулешов Л.* Собр.соч. в 3 т., М., Искусство, 1987-1988.
36. *Ларионов Д.* Злые вы: 5 фильмов Веры Хитиловой о женщинах, разорванных связях и обществе насилия. Сеанс. 19 марта, 2014: http://seance.ru/blog/reviews/vera_chytilova_5_films/
37. *Лебедев Н.* Очерки истории кино СССР. Немое кино. М.: Искусство, 1965.
38. *Лукеш Я.* Чешская "новая волна" (1960 – 1968). Синеотека. 23 марта 2008: <http://www.cinematheque.ru/post/136842/3>
39. *Лурселль Ж.* Авторская энциклопедия фильмов. М.: Rosebud, 2009
40. *Плахов А.* Жить. Сеанс. Блог. 6 июня, 2013: http://seance.ru/blog/reviews/zhit_guide/
41. *Плахов А.* Режиссеры будущего. Индивидуалисты и универсалы. СПб: Сеанс, Амфора, 2009.-320 с.*Elsaesser T., Barker A. (Eds.) Early Cinema: Space, Frame, Narrative / eds. L.: British Film Institute, 2008.*
42. *Разлогов К.* Мировое кино. История искусства экрана. М.: Эксмо, 2013
43. Режиссерская энциклопедия кино Европы. — М.: Материк, НИИ киноискусства, 2002.
44. *Разлогов, К.* Специфика игрового кино как исторического источника// История страны. История кино. (Общ. ред. С. Секеринского). М.: «Знак», 2004.
45. Робер Брессон. М., Музей кино, 1994.
46. *Садуль Ж.* История киноискусства от его зарождения до наших дней, М., 1957.
47. *Самутина Н.* Авторский интеллектуальный кинематограф как европейская идея//Киноведческие записки, 2002, № 60

48. *Сато Т.* Кино Японии (перевод с английского) М.: — Радуга, 1988.
49. *Соболев Р.* Абрис Жана-Люка Годара. Сб. вып.3. М., 1972.
50. Советское кино. 70-е годы. Основные тенденции развития. М.: Искусство, 1984.
51. *Соколов, В.* О теоретическом и эмпирическом уровнях киноведения // Кино: методология исследования. М.: «НИИ киноискусства», 1984.
52. *Смирнов А.* Жила-была одна баба. СПб.: Мастерская СЕАНС, 2011. — 200 с
53. Трюффо о Трюффо. М., 1987.
54. *Туровская М.* Семь с половиной или фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1990.
55. *Фрейлих С.* Теория кино от Эйзенштейна до Тарковского. М., 1992.
56. *Шкловский В.* Эйзенштейн. М.: Искусство, 1985.
57. *Эйзенштейн С.* Избр. произв., т 1-6, М., 1964-71.

58. *Aldouby H.* Federico Fellini: Painting in Film, Painting on Film. University of Toronto Press, 2014.
59. *Anderson C.* Hollywood TV: The Studio System in the Fifties. University of Texas Press, 1994.
60. *Ashby J.* British Cinema, Past and Present. Routledge, 2000.
61. *Bengtson J.* Silent Echoes: Discovering Early Hollywood Through the Films of Buster Keaton. Santa Monica Press, 2000
62. *Bondanella P.* A History of Italian Cinema. Continuum, 2009.
63. *Booker M. K.* Postmodern Hollywood: What's New in Film and Why It Makes Us Feel So Strange. Praeger, 2007.
64. *Bordwell D.* French Impressionist Cinema. New York: Arno Press, 1980.
65. *Bordwell D., Staiger J., Thompson K.* The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of Production to 1960. Columbia University Press, 1985
66. *Bordwell D.* The Films of Carl Theodor Dreyer. University of California Press, 1983.
67. *Bowers Q. D.* Nickelodeon Theatres and Their Music. Vestal Press, 1986.

68. *Buckland W.* Directed by Steven Spielberg: Poetics of the Contemporary Hollywood Blockbuster. Bloomsbury Academic, 2006.
69. *Colin, A.* Le cinéma japonais. — 128. Cinéma, 2005
70. Conversations avec Manoel de Oliveira par Antoine de Baecque et Jacque Parsi. Cahiers du cinema, 1996
71. *Cronin P.* Herzog on Herzog – London: Faber and Faber Ltd., 2002
72. *Dale A.* Comedy is a Man in Trouble: Slapstick in American Movies. University of Minnesota Press, 2002
73. *Dika V.* Recycled Culture in Contemporary Art and Film: The Uses of Nostalgia. Cambridge University Press, 2003.
74. *Earle W.* Surrealism in Film: Beyond the Realist Sensibility. Transaction Publishers, 2010.
75. *Eisner L.* The Haunted Screen: Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max Reinhardt. Thames & Hudson, 2008.
76. *Elsaesser T. Horwath A. King N.* The Last Great American Picture Show: New Hollywood Cinema in the 1970s. Amsterdam University Press, 2004
77. *Elsaesser T.* The Persistence of Hollywood. Routledge, 2011.
78. *Eyman S.* The Speed of Sound: Hollywood and the Talkie Revolution, 1926-1930. Simon & Schuster, 1997.
79. Film Genre Reader. University of Texas Press, 1986.
80. *Forbes J. Street S.* European Cinema: An Introduction. Palgrave Macmillan, 2000.
81. *Freedland M.* Hollywood on Trial: McCarthyism's War Against the Movies. Anova Books, 2008.
82. *Friedberg A.* Window Shopping: Cinema and the Postmodern. University of California Press, 1994.
83. *Friedrich O.* City of Nets: A Portrait of Hollywood in the 1940s. Harper & Row, 1986.
84. *Gale M.* Dada and Surrealism. Phaidon Press, 1997
85. *Garncarz J., Ligensa A.,* eds. The Cinema of Germany. – Wallflower Press, distributed by Columbia University Press, 2012.

86. *Gilbert N.* Better Left Unsaid: Victorian Novels, Hays Code Films, and the Benefits of Censorship. Stanford University Press, 2013
87. *Grant B. K.* Auteurs and Authorship: A Film Reader. Wiley-Blackwell, 2008.
88. *Gunning T.* The Cinema of Attraction: Early Film, Its Spectator, and the Avant-Garde // *Elsaesser T., Barker A.* (Eds.) Early Cinema: Space, Frame, Narrative / eds. L.: British Film Institute, 2008.
89. *Haines R.* Technicolor Movies: The History of Dye Transfer. McFarland & Company, 2003.
90. *Hall P.* The History of Independent Cinema. BearManor Media, 2009.
91. *Harris M.* Scenes From A Revolution: The Birth of the New Hollywood. Canongate Books, 2009.
92. *Hermes M.* Hystericizing Germany. Fassbinder, Alexanderplatz. — Sternberg Press, 2014.
93. *Hillier J.* Cahiers Du Cinema: 1960-68: New Wave, New Cinema, Re-evaluating Hollywood v. 2. Harvard University Press, 1992.
94. *Hjort M.* Small Nation, Global Cinema: The New Danish cinema. — University of Minnesota Press, 2005.
95. *Holmlund C.* (ed) American Cinema of the 1990s: Themes and Variations. Rutgers University Press, 2008.
96. *Images: My Life in Film, Ingmar Bergman.* Translated by Ruuth M. New York, Arcade Pub., 1994.
97. *Ishaghpour Yu.* Formes de l'impermanence: le style de Yasujiro Ozu. Tours: Farrago; Paris: L. Scheer, 2002.
98. *Jancovich M.* Horror, The Film Reader. Routledge, 2001.
99. *Johnson R.* Manoel de Oliveira. University of Illinois Press, 2007.
100. *King G.* New Hollywood Cinema: An Introduction. I.B.Tauris, 2002.
101. *Koven M. J.* La Dolce Morte: Vernacular Cinema and the Italian Giallo Film. The Scarecrow Press, 2006.
102. *Kramer P.* The New Hollywood: From Bonnie and Clyde to Star Wars. Columbia University Press, 2006.

103. *Lanzoni R.* French Cinema: From Its Beginnings to the Present. Bloomsbury Academic, 2004.
104. *Levy E.* Cinema of Outsiders: The Rise of American Independent Film. New York University Press, 1999.
105. *Lyons D.* Independent Visions: A Critical Introduction to Recent Independent American Film. Ballantine Books, 1994.
106. *Making Pictures: A Century of European Cinematography.* Aurum Press, 2003.
107. *McDonald P. Wasko J.* (eds) The Contemporary Hollywood Film Industry. Wiley-Blackwell, 2007.
108. *Merritt G.* Celluloid Mavericks: The History of American Independent Film. Thunder's Mouth Press, 2000.
109. *Miller T.* The Contemporary Hollywood Reader. Routledge, 2009.
110. *Ott F.* The Films of Fritz Lang. Citadell Press, 1979.
111. *Pollard T. Boggs C.* A World in Chaos: Social Crisis and the Rise of Postmodern Cinema. Rowman & Littlefield Publishers, 2003.
112. *Pomerance M.* (ed). American Cinema of the 1950s: Themes and Variations. Rutgers University Press, 2005
113. *Prince S.* American Cinema of the 1980s: Themes and Variations (Screen Decades). Berg Publishers, 2007.
114. *Rhode E.* A History of Cinema: From its Origins to 1970. Allen Lane, 1976.
115. *Richards J. Aldgate A.* Best of British: Cinema and Society from 1930 to Present. I. B. Tauris, 1999.
116. *Robb B.* Silent Cinema. Kamera Books, 2007.
117. *Rocchio V.* Cinema of Anxiety: A Psychoanalysis of Italian Neorealism. University of Texas Press, 1999.
118. *Rosenbaum J.* The Classical Modernist: Manoel de Oliveira // Film Comment. 2008. July-Aug.
119. *Sarris A.* The American Cinema: Directors and Directions, 1929 – 1968. Da Capo Press, 1996.
120. *Sarris S.* You Ain't Heard Nothing Yet: The American Talking Film, History & Memory. Oxford University Press, 1998.

121. *Schatz T.* The Genius of the System: Hollywood Filmmaking in the Studio Era. Pantheon, 1988.
122. *Shipman D.* The Story of Cinema. St. Martins's Press, 1982.
123. *Sikov E.* Screwball: Hollywood's Madcap Romantic Comedies. Crown Publishers, 1989.
124. *Silver A.* Film Noir Reader. Limelight Editions, 2004.
125. *Slide A.* Nitrate Won't Wait: A History of Film Preservation in the United States. McFarland & Company, 1992.
126. *Sprengler C.* Screening Nostalgia: Populuxe Props and Technicolor Aesthetics in Contemporary American Film. Berghahn Books, 2009.
127. *Stam R.* Film Theory: An Introduction. Blackwell Publishing, 2000.
128. *Sutton D.* Hollywood Blockbusters: The Anthropology of Popular Movies. Bloomsbury Academic, 2009.
129. *Usai P.* Silent Cinema: An Introduction. British Film Institute Publishing, 2000.
130. *Tasker Y.* The Hollywood Action and Adventure Film (New Approaches to Film Genre). John Wiley & Sons, 2015.
131. *Taves B.* Thomas Ince: Hollywood's Independent Pioneer. The University Press of Kentucky, 2012
132. *Thompson K.* Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique. Harvard University Press, 1999.
133. *Welsh J. Tibbets J.* The Cinema of Tony Richardson: Essays and Interviews. State University of New York Press, 1999.
134. *Willoquet-Maricondi P.* Peter Greenaway's Postmodern / Poststructuralist Cinema. Scarecrow Press, 2008.
135. *Zone R.* Stereoscopic Cinema and the Origins of 3-D Film, 1838-1952. The University Press of Kentucky, 2007

12.5 Программные средства

В рамках изучения дисциплины возможно использование следующего программного обеспечения: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design,

Adobe Acrobat Professional, Adobe Acrobat Distiller, Комплект руссифицированных шрифтов «Type 1» и «Open type», драйвер RIP.

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно оборудованная лекционно-мультимедийная аудитория с затемнением для окон, компьютер PC или Mac, видеопроектор и экран настенный, а так же звуковое оснащение для демонстрации презентаций, фото и видео материалов.