

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»**

ФИЛИАЛ МГУ В Г. ГРОЗНОМ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

Дизайн и мода

Уровень высшего образования:

Бакалавриат

Направление подготовки

42.03.05 Медиакоммуникации

Направленность (профиль)/специализация образовательной программы

Общий

Форма обучения

Очная

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена в соответствии с самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом, утвержденным приказом МГУ от 29 декабря 2018 года № 1775 (в редакции приказов МГУ от 11 сентября 2019 года № 1109, от 10 июня 2021 года № 609, от 29 мая 2023 года № 700, 702, 703) для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации».

1. Цели освоения дисциплины

- сформировать представление о дизайне и моде как знаковых системах культуры;
- осмыслить дизайн и моду как трансляторов ценностных смыслов и эстетических категорий;
- проследить междисциплинарные связи между феноменами дизайна, моды и медиа.

2. Место дисциплины в структуре Образовательной программы

Дисциплина «Дизайн и мода» относится к базовой части ООП (блоку «Язык и культура») и изучается в 7 семестре. Она базируется на комплексе базовых знаний о развитии человеческой культуры, полученных студентами в рамках общего среднего образования. Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Дизайн и мода», корреспондируются с материалом предшествующих и параллельно читаемых дисциплин блока «Язык и культура», а также других дисциплин вариативной части ООП (специальные курсы, специальные семинары, межкафедральные курсы), связанных с культурными аспектами жизни социума.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций по ОС МГУ:

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. **(УК-11);**
- Способность использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов **(ОПК-3);**
- Способность распространять общечеловеческие ценности с помощью мультимедийного контента **(ПК-7).**

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- категориальный аппарат в области дизайна и моды;
- базовые этические и эстетические принципы в области дизайна и моды;
- основные теоретические модели моды;
- особое место вещи/предмета в семиотической системе дизайна и моды.

Уметь:

- комплексно использовать изобразительно-выразительные средства языка дизайна и моды;
- оценивать и использовать инновационные идеи в области дизайна и моды при создании оригинального образа в моделировании медиапроекта/медиапродукта;
- интегрировать базовые эстетические принципы в смежные эстетические сферы – моду и дизайн;
- определять стилевые черты в сообщениях, транслируемых дизайном и модой;

Владеть:

- культурными кодами дизайна и моды в процессе построения культурной коммуникации;

- навыками культуротворческого мышления в области знаний о дизайне и моде при моделировании собственного медиапродукта.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Из них: 36 часов – аудиторная нагрузка, 36 часов – самостоятельная работа студентов.

4.1. Структура дисциплины

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
				Лекции	Семинары	Изучение литератур	
1	Мода и дизайн как феномены культуры.	7	1	2			
2	Мода и дизайн как культурные тексты.	7	2	2			
3	Предмет/вещь в семиотической системе дизайна и моды.	7	3, 4	4			
4	Основные эстетические принципы и элементы дизайна и моды.	7	5, 6	4			
5	Ценности дизайна и моды.	7	7	2		4	Круглый стол с участием практиков индустрии моды и дизайна.
6	Композиция в дизайне и моде.	7	8	2		4	
7	Материя и фактура в дизайне и моде.	7	9	2		4	
8	Пространственные образы в дизайне и моде.	7	10, 11	4		8	Творческая работа

	моде.						
9	Категория времени в дизайне и моде.	7	12	2		4	
10	Гендер в дизайне и моде.	7	13, 14	4		4	
11	Цветовой код в дизайне и моде.	7	15, 16	4		4	Творческая работа
12	Дизайн и мода в медиа.	7	17, 18	4		4	Круглый стол с участием практиков в области лайфстайл-медиа.
	Итого			36		36	
							Зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Мода и дизайн как феномены культуры.	Понятие моды и дизайна. Место моды и дизайна в культуре. Функции моды и дизайна в культуре. Основные теории моды (Торстейн Веблен, Георг Зиммель, Александр Гофман). Амбивалентный характер предпосылок возникновения моды (функции отличия и подражания).
2	Мода и дизайн как культурные тексты.	Знаковая природа моды и дизайна (Ролан Барт, Умберто Эко). Мода и дизайн как эстетические и повседневные коммуникативные практики (Александр Гофман). Роль медиа в трансляции этих практик.
3	Предмет/вещь в семиотической системе дизайна и моды.	Понятие вещи. Философия вещи в культурном дискурсе (Мишель Фуко, Мартин Хайдеггер). Типы вещей, их функции (Владимир Топоров). Коммуникативные способности вещи (Деян Суджич). Уникальность и серийность вещи. Образ предмета в фотографии, рисунке, инсталляции, нарративе. Одежда как вещь. Об эффекте среды в жизни вещей, о «дефиците стиля» в серийных вещах (Жан Бодрийяр).
4.	Основные эстетические принципы и элементы дизайна и моды.	Категория красоты в культуре. Проблема гармонии и единства в искусстве дизайна и моды. Способы достижения единства в культурном тексте.
5.	Ценности дизайна и моды.	Круглый стол с приглашением практиков на тему: «Нравственна ли мода? Идеен ли дизайн?»
6.	Композиция в дизайне и моде.	Принципы композиции. Линия и форма в дизайне моды. Проблема симметрии и асимметрии в визуальном объекте. Значение ритма в искусстве моды и дизайна. Способы создания визуального акцента. Феномен асимметричных коллекций знаменитых модельеров (Йодзи Ямамото). Роль обуви

		и аксессуаров в композиции костюма.
7.	Материя и фактура в дизайне и моде.	Значение материала для дизайнера и модельера. Легкие и тяжелые ткани, природные материалы в дизайне. Философия барочной складки в одежде, эффект драпировки (Жиль Делёз).
8.	Пространственные образы в дизайне и моде.	Дизайн интерьера и экстерьера. Топонимика дома и города. Оппозиция города и деревни в моде. Создание ландшафтной среды вокруг объекта внимания. Способы создания глубины. Метафорические образы сада в ландшафтном дизайне.
9.	Категория времени в дизайне и моде.	Проблема времени и возраста в культуре моды и дизайна. Феномен «путешествия во времени» в дизайне интерьера, в создании фоновой предметной среды, в коллекциях одежды. Способы передачи движения в одежде и интерьере.
10.	Соматический код в дизайне и моде.	Пол и костюм (Э. Холландер). Мужское и женское в дизайне и моде. Феномен телесного в моде и дизайне.
11.	Цветовой код в дизайне и моде.	Борьба света и тени в основных цветах спектра, о прозрачности и невидимости как сопутствующих свету и цвету категориях, о свете как выраженной предметности (Аристотель. Трактаты «О цветах», «О душе», «О чувственном восприятии»). О понимании света как материи, форме, телесности (Роберт Гроссетест. «О свете, или О начале форм»). О символике и эстетике цвета в различных художественных эпохах (Мишель Пастуро). Основные и дополнительные цвета. Холодные и теплые цвета. Далекие и близкие цвета. Психология цвета в языке одежды (Макс Люшер).
12.	Дизайн и мода в медиа.	Встреча в рамках круглого стола с ведущими представителями лайфстайл-медиа в области моды и дизайна.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Основной способ представления материала дисциплины – лекционный и семинарский. В рамках лекций и семинаров важное место занимает визуальная демонстрация преподавателем актуального фактического материала (таблиц, рисунков, схем, графиков, диаграмм и пр.). Интерактивное взаимодействие со студентами реализуется в форме живого общения с экспертами – авторитетными представителями российской медиаиндустрии – в рамках мастер-классов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости является посещение студентами лекций и семинаров, активная работа в рамках семинарских занятий, подготовка тезисов и участие в круглых столах с практиками, подготовка творческих работ на предложенную в ходе семинаров тему.

Участие в двух круглых столах и наличие двух творческих работ является условием допуска к промежуточной аттестации в форме экзамена.

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие моды в культуре, ее функции и свойства.
2. Понятие дизайна, его функции и основные принципы.
3. Основные характеристики концепции моды Торстейна Веблена.
4. Основные характеристики концепции моды Георга Зиммеля.
5. Основные характеристики концепции моды Александра Гофмана.
6. Основные идеи семиотической модели моды Ролана Барта.
7. Мода как коммуникация.
8. Дизайн как коммуникационный процесс.
9. Место вещи в искусстве дизайна и моды.
10. Типы вещей, их функции в культуре.
11. Способы создания визуального акцента в дизайне и моде.
12. Ценности дизайна и моды.
13. Символика цвета в моде и дизайне.
13. Способы создания глубины в дизайне и моде.
14. Функции ландшафтного дизайна.
15. Значение ритма в искусстве моды и дизайна.
16. Виды форм в дизайне.
17. Способы достижения равновесия в дизайне и моде.
18. Значение светотени в пространстве.
19. Категория времени в моде.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. – М.: КДУ, 2015. – 228 с.
2. Лауэр Д., Пентак С. Основы дизайна. – СПб.: Питер, 2018. – 304 с.
3. Мода и искусство / Ред. Гечи Адам, Караминас Вики; пер. с англ. Е. Демидовой, Е. Кардаш, Т. Пирусской, Р. Шмаракова. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 272 с.

б) дополнительная литература:

1. Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. - Пер. с фр. С. Н. Зенкина. - М., 2003. – 512 с.
2. Бодрийяр Жан. Система вещей /Пер. с фр. С. Зенкина. – М., 2001.
3. Быстрова Т. Вещь, форма, стиль: Введение в философию дизайна / Т. Быстрова. – М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2018. – 374 с.
4. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен; пер. с англ., вступ. ст. и примеч. С. Г. Сорокиной; общ. ред. В. В. Мотылева. – Изд. 4-е. – М.: ЛИБРОКОМ, 2011. – 365 с.
5. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма. - М.: Академия, 2003. – 432 с.
6. Делёз, Жиль. Складка. Лейбниц и барокко /Общая редакция и послесл. В.А. Подороги. Пер. с франц. Б.М. Скуратова — М.: издательство «Логос», 1997. — 264 с.
7. Зиммель Г. Созерцание жизни // Зиммель Г. Избранное. Том 2: Созерцание жизни. – М., 1996.
8. Зиммель Г. Женская культура // Зиммель Г. Избранное. Том 2: Созерцание жизни. – М., 1996.
9. Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2: Созерцание жизни. – М., 1996.

10. Кандинский В. О духовном в искусстве. – М., Издательство «Архимед». 1992.
11. Махлина С. Т. Семиотика культуры повседневности. - СПб., 2009.
12. Осинская И. Поэтика моды / Инна Осинская . – М., 2016.
13. Пастуро М. Зеленый. История цвета / Мишель пастуро; пер. с франц. Н. Кулиш. – М.: Новое литературное обозрение, 2018 – 168 с.
14. Пастуро М. Синий. История цвета / Мишель пастуро; пер. с франц. Н. Кулиш. – М.: Новое литературное обозрение, 2017 – 144 с.
15. Рокамора, А. Одевая город: Париж, мода и медиа / Аньес Рокамора; пер. с англ. К. Гусаровой. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 224 с.
16. Соколов Б. М. Пейзажный парк в Европе и России. От Просвещения к романтизму. – М., 2017.
17. Суджич Деян. Язык вещей / Пер. с англ. Максим Коробочкин. - М.: Strelka Press, 2015. – 232 с.
18. Холландер, Э. Пол и костюм. Эволюция современной одежды / Энн Холландер; пер. с англ. Е. Канищевой, Л. Сумм. – М.: Новое литературное обозрение, 2018. – 176 с.

в) интернет-ресурсы:

Операционная система, текстовый редактор, интернет-браузер

<http://www.interior.ru/>

<http://www.stroganovka.ru/>

<http://kak.ru/>

<http://rdh.ru/>

<https://archi.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для освоения дисциплины требуется свободный доступ к сети Интернет, а также:

А. Помещения: аудитория для проведения лекционных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации;

Б. Оборудование: наборы ученической мебели, рабочее место преподавателя, ученическая доска, компьютер, проектор, экран, доска интерактивная.

Разработчики

доцент Сидорова Светлана Юрьевна, факультет журналистики МГУ.