

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Архитектурно-строительный
институт

_____ Д. В. Ульрих
09.06.2018

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к ОП ВО от 27.06.2018 №007-03-1894**

дисциплины ДВ.1.10.02 Декоративное искусство в архитектурной среде
для направления 07.03.03 Дизайн архитектурной среды
уровень бакалавр **тип программы** Бакалавриат
профиль подготовки
форма обучения очная
кафедра-разработчик Дизайн и изобразительные искусства

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, утверждённым приказом Минобрнауки от 21.03.2016 № 247

Зав.кафедрой разработчика,
(ученая степень, ученое звание)

_____ 27.04.2018 _____
(подпись)

Д. Н. Сурин

Разработчик программы,
доцент
(ученая степень, ученое звание,
должность)

_____ 26.04.2018 _____
(подпись)

О. Р. Бокова

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины "Дизайн и декоративное искусство в формировании архитектурной среды" является формирование представлений об основных аспектах анализа фундаментальных методов синтеза и ансамблевости в сложении образа архитектурной среды; формирование у студента компетенций в соответствии с ФГОС в предметной области профессиональной подготовки бакалавра дизайна архитектурной среды.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина относится к модулю «Профессиональные дисциплины», входит в часть "дисциплины по выбору", определяющуюся ОП вуза. Курс учебной дисциплины включает в себя четыре раздела: 1. Введение. Предметно-пространственная среда города, ее слагаемые, 2. Теоретические основы изучения проблемы взаимодействия пространственных искусств в дизайн-архитектурном проектировании, 3. Дизайн и декоративное искусство в формировании архитектурной среды эпохи модернизма: мировой опыт, 4. Дизайн и декоративное искусство в формировании архитектурной среды в условиях постмодернизма: мировой опыт. Данный курс обобщает и дополняет положения других теоретических и практических художественных дисциплин направления "Дизайн архитектурной среды"

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ОПК-1 способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик	Знать:особенности пространственного образно-выразительного языка архитектонических видов искусств
	Уметь:характеризовать и анализировать творчество ведущих мастеров мировой современности
	Владеть: способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик
ПК-7 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания, способностью использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов	Знать:методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания
	Уметь:использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов
	Владеть:способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Б.1.20 Основы теории формирования среды,	Преддипломная практика (10 семестр)

ДВ.1.09.01 Комплексное формирование объектов и систем архитектурной среды	
---	--

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
ДВ.1.09.01 Комплексное формирование объектов и систем архитектурной среды	Знать: основные мировые направления комплексных средовых проектных разработок; основы композиционного формирования архитектурной среды (средства композиции и задачи их использования, "язык" формирования среды, ансамбль в дизайне среды). Уметь: - самостоятельно исследовать проектные ситуации и оценивать эффективность принимаемых решений. Владеть: - методами комплексного проектирования архитектурно-пространственной ситуации для средовых процессов.
Б.1.20 Основы теории формирования среды	Знать: современный опыт и тенденции развития архитектуры и дизайна в контексте мировой культуры. Уметь: анализировать и критически оценивать опыт формирования и развития искусственной среды. Владеть: методами анализа архитектурных форм и пространств.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		9
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108
<i>Аудиторные занятия</i>	56	56
Лекции (Л)	28	28
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	28	28
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	52	52
Работа с визуальными источниками и видеоматериалами, конспекты основной литературы	25	25
Подготовка к зачету. Составление презентаций по выбранной теме, работа с литературой	27	27
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах
-----------	----------------------------------	---

		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Введение. Предметно-пространственная среда города, ее составляемые	4	2	2	0
2	Теоретические основы изучения проблемы взаимодействия пространственных искусств в дизайн-архитектурном проектировании	12	6	6	0
3	Дизайн и декоративное искусство в формировании архитектурной среды эпохи модернизма: мировой опыт	20	10	10	0
4	Дизайн и декоративное искусство в формировании архитектурной среды в условиях постмодернизма: мировой опыт	20	10	10	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Морфологические, типологические и культурно-исторические формы взаимодействия различных видов пластических искусств	2
2	2	Методы и подходы к описанию, анализу, интерпретации предметно-пространственных, образных решений объектов, формирующих среду в разных культурно-исторических условиях	2
3	2	Средовые объекты как произведения искусства архитектурной среды, трансформируемой во времени и пространстве.	4
4	3	Дизайн и декоративное искусство в формировании архитектурной среды эпохи модернизма	4
5	3	Вопросы синтеза и ансамблевости в формировании архитектурной среды	4
6	3	Декоративные и функциональные предметно-пространственные формы искусства современного города	2
7	4	Дизайн и декоративное искусство в формировании архитектурной среды эпохи постмодернизма	4
8	4	Новые возможности формообразования арт-объектов архитектурной среды	4
9	4	Специфика художественного образа современной архитектурной среды	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Морфологические, типологические и культурно-исторические формы взаимодействия различных видов пластических искусств	2
2	2	Анализ фундаментальных методов синтеза и ансамблевости в формировании образа архитектурной среды	4
3	2	Поиски пространственно-пластических и декоративных форм в творчестве А. Гауди	2
4	3	Синтез пространственных искусств в архитектуре Ле Корбюзье и интерьерный предметный дизайн П. Пикассо	2
5	3	Геометрический абстракционизм П. Мондриана и Оп-арт В.Вазарелли в архитектурной среде	4
6	3	Творческий метод «готовых вещей» (ready-made) Марселя Дюшана	2
7	3	Архитектурный и дизайнерский опыт С. Дали	2
8	4	Энди Уорхол и рождение поп-дизайна	2

9	4	Концептуальные арт-проекты Класа Олденбурга	2
10	4	Объемно-пространственные образы Г.Мура и Дж. Манцу, Л. Буржуа в условиях городской среды	2
11	4	Деконструктивизм и бионическое формообразование в архитектуре	2
12	4	Анализ декоративных и функциональных предметно-пространственных форм искусства Уральского региона, – в объектах архитектурной среды	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
Работа с визуальными источниками и видеоматериалами, конспекты основной литературы	№№ 1-5 списка основной литературы, в объеме всех страниц	25
Подготовка к зачету. Составление презентаций по выбранной теме, работа с литературой	№№ 1-14 списка дополнительной литературы, в объеме всех страниц	27

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
дискурс	Практические занятия и семинары	обсуждение проблемы на заданную тему	16
воркшопы	Практические занятия и семинары	встречи с ведущими мастерами декоративного искусства региона	4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Инновационные формы обучения	Краткое описание и примеры использования в темах и разделах
Кейс-метод	система обучения, базирующаяся на анализе и обсуждении отечественного и зарубежного опыта п созданию единого ансамбля городской архитектурной среды.

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: Для подготовки к семинарским и практическим занятиям осуществляется знакомство с результатами научных исследований преподавателей ЮУрГУ по проблемам развития архитектуры и дизайна, опубликованных в журнале "Вестник Южно-Уральского государственного университета", серия "Строительство и архитектура", тексты статей номеров журнала за 2012-2017 гг. представлены на сайте <http://vestnik.susu.ru/ped/issue/archive> (доступ свободный); научном журнале "Дизайн.Искусство.Промышленность",

статьи в доступе на сайте www.elibrary.ru ; "Архитектура, градостроительство и дизайн"/ Электронный научный журнал // URL: <http://aud-journal.com/>

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНы	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Все разделы	ОПК-1 способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик	зачет, проверка конспектов	1-20
Все разделы	ПК-7 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания, способностью использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов	зачет, проверка презентаций	21-40

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
зачет, проверка конспектов	Зачет проводится в форме устного опроса. В аудитории, где проводится зачет, должно одновременно присутствовать не более 6 – 8 студентов. Каждому студенту задается по одному вопросу или заданию из каждой темы, выносимой на зачет. При неправильном ответе студенту могут быть заданы уточняющие или новые вопросы из этой темы. Тема считается освоенной, если студент смог ответить на 75% вопросов, заданных по этой теме.	Зачтено: Оценка «зачтено» выставляется студенту, который освоил на 75 % темы, вынесенные на зачет. Критерии оценивания: способность к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в архитектурной среде и стремление к совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик; способность к пространственному воображению, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания, способностью использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы и систематическая активная работа на практических занятиях. Не зачтено: Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не освоил хотя бы одну тему
зачет, проверка презентаций	Зачет проводится в форме устного опроса. В аудитории, где проводится зачет, должно одновременно присутствовать не более 6 – 8 студентов. Каждому студенту	Зачтено: Оценка «зачтено» выставляется студенту, который освоил на 75 % темы, вынесенные на зачет. Критерии оценивания: способность к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в

	<p>задается по одному вопросу или заданию из каждой темы, выносимой на зачет. При неправильном ответе студенту могут быть заданы уточняющие или новые вопросы из этой темы. Тема считается освоенной, если студент смог ответить на 75% вопросов, заданных по этой теме.</p>	<p>архитектурной среде и стремление к совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик; способность к пространственному воображению, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания, способностью использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы и систематическая активная работа на практических занятиях.</p> <p>Не зачтено: Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не освоил хотя бы одну тему.</p>
--	--	--

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
зачет, проверка конспектов	<ol style="list-style-type: none"> Охарактеризовать основные проблемы и тенденции развития искусства XX века Каким термином определяют художественные явления первой половины XX века, и дать ему характеристику. Каким термином определяют искусство, созданное после 1960-х годов и дать ему характеристику. Кем и когда было представлено обоснование новой концепции постмодернизма? Кто являлся яркими представителями интернационального стиля в модернистской архитектуре и дизайне? Кто являлся представителем теории дезурбанизма и ее основные принципы. Кто являлся создателем и сторонником урбанистической теории строительства и ее основные положения. Кто является создателем и сторонником органической архитектуры и дизайна? Программное произведение кубизма П.Пикассо? Влияние Пикассо на развитие проектной культуры XX века. В какой области творческой деятельности проявился Пикассо как дизайнер? Лидером какого движения в искусстве XX века являлся А. Матисс и его роль в проектной культуре XX века. Охарактеризовать течение в европейском искусстве начала XX века характеризующееся тенденцией к выражению эмоциональной характеристики образов и обостренным выражением эмоционального состояния самого художника. В какой стране экспрессионизм зародился, и кто сыграл важную роль в его становлении? Назвать представителей абстрактного экспрессионизма и дать характеристику направлению Роль В.Кандинского в развитии лирического абстракционизма В.Кандинский и его влияние на дизайнерское формообразование Феномен творческой деятельности Д.Поллока Назвать представителей геометрического абстракционизма и дать характеристику направлению Основные принципы творчества В.Вазарелли и его влияние на развитие дизайнерского формообразования Влияние художественной практики П. Мондриана на искусство дизайна

зачет, проверка презентаций	21. Сюрреализм и основные принципы творчества С.Дали 22. Деятельность С.Дали в области дизайна 23. Основные тенденции развития скульптуры в городской среде XX века (Э.Бурдель, А. Майоль) 24. Основные тенденции развития скульптуры в городской среде XX века: Д. Манцу 25. Метод «готовых вещей» (реди-мейд) в скульптуре XX века 26. Где и когда родилось искусство поп-арта, раскрыть его содержание. 27. Основные принципы художественной деятельности художников поп-арта: Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол. 28. Энди Уорхол – лидер поп-арта. 29. Отличительные признаки хэппиненга от перформанса и его влияние на развитие дизайна. 30. Назвать и охарактеризовать творческий метод представителей перформанса. 31. Охарактеризовать искусство гиперреализма (фотореализма) конца 1960-70-х годов как направление в живописи и скульптуре и его роль в дизайне 32. Мастера гиперреализма-фотореализма и их основные методы работы. 33. Основные течения в архитектуре и дизайне постмодернизма. 34. Охарактеризовать направление, для которого свойственно стремление к эстетическому освоению различных инновационных научных и промышленных разработок. 35. Основные принципы «культуры недолговечности» и движения «своичеризации». 36. Содержание явления «бестелесного» дизайна. 37. Роль бионики в формообразовании искусства дизайна. 38. Нанотехнологии в архитектуре и дизайне. 39. Понятие «менеджмент дизайна» и его содержание. 40. Связь дизайнерской деятельности с экологией: механизм действия.
-----------------------------	---

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] пер. с англ. Р. Арнхейм ; вступ. ст. В. П. Шестакова. - Стер. изд. - М.: Архитектура-С, 2007. - 391, [1] с. ил. 22 см.
2. Орельская, О. В. Современная зарубежная архитектура Учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура" О. В. Орельская. - М.: Академия, 2006. - 266, [2] с. ил.
3. Шукурова, А. Н. Архитектурные модели. Очерки истории и мастерства [Текст] А. Н. Шукурова ; Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств. - М.: Индрик, 2011. - 311 с. ил.

б) дополнительная литература:

1. Раппапорт, А. Г. Форма в архитектуре: Пробл. теории и методол. ВНИИ теории архитектуры и градостроительства. - М.: Стройиздат, 1990. - 346 с. ил.
2. Эстетические ценности предметно-пространственной среды Всесоюз. науч.-исслед. ин-т техн. эстетики; А. В. Иконников, М. С. Каган, В. Р. Пилипенко и др.; Под общ. ред. А. В. Иконникова. - М.: Стройиздат, 1990. - 334 с. ил.

3. Устин, В. Б. Художественное проектирование интерьеров [Текст] учеб. пособие для вузов В. Б. Устин. - М.: АСТ и др., 2010. - 288 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. Проект-INTERNATIONAL (о российской и зарубежной архитектуре)
2. Архитектура. Строительство. Дизайн офиц. журн. ВАК РФ Междунар. Ассоц. Союзов Архитекторов, Союз моск. архитекторов, Архит.-строит. центр "Дом на Брестской" журнал

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Шабалина, Н.М. Основы истории декоративно-прикладного искусства: Часть 1. Теория декоративно-прикладного искусства. Учебное пособие. – Челябинск, Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 74 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

2. Шабалина, Н.М. Основы истории декоративно-прикладного искусства: Часть 1. Теория декоративно-прикладного искусства. Учебное пособие. – Челябинск, Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 74 с.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	
1	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Шабалина, Н.М. Основы истории декоративно-прикладного искусства: Часть 1. Теория декоративно-прикладного искусства. Учебное пособие. – Челябинск, Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 74 с.	eLIBRARY.RU	Информационно-автоматизированный ресурс
2	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Шубенков, М.В. Структурные закономерности архитектурного формообразования: учеб. пособие / Шубенков М.В.: – М.: Архитектура-С, 2006. – 320с.:ил.	eLIBRARY.RU	Информационно-автоматизированный ресурс
3	Методические пособия для преподавателя	Сапрыкина, Н.А. Основы динамического формообразования в архитектуре: учебник для вузов / Сапрыкина Н.А. – М.: Архитектура-С, 2005.– 312с.	eLIBRARY.RU	Информационно-автоматизированный ресурс
4	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Нестеров, Д.И. Колористика и колористический анализ объектов архитектурной среды: методические указания / составитель Д.И. Нестеров. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 27 с. http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000527506	eLIBRARY.RU	Информационно-автоматизированный ресурс
5	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Варгот, Т.А. Цветоведение и колористика: учебное пособие к практическим и теоретическим занятиям / Т.А. Варгот. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 47 с. http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000537719	eLIBRARY.RU	Информационно-автоматизированный ресурс

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. -LibreOffice(бессрочно)
2. -Paint.NET(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -База данных ВИНТИ РАН(бессрочно)
2. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Зачет, диф. зачет	610 (1)	компьютерная техника, проектор, экран
Практические занятия и семинары	610 (1)	компьютерная техника, проектор, экран
Лекции	610 (1)	компьютерная техника, проектор, экран