

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.1.12.01 Тенденции развития дизайна и искусства в мировой практике

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

Цель курса – получение знаний об основных стилевых направлениях и тенденциях развития мирового современного искусства, в том числе архитектуры и дизайна XX-XXI вв. В объеме дисциплины изучаются вопросы специфики материально-технической основы пространственных архитектурных искусств, затрагиваются принципиальные вопросы закономерностей художественной организации архитектурных и дизайнерских компонентов в едином средовом ансамбле. Задачи курса: - овладеть знаниями специфики мирового современного искусства и дизайна - изучить основные тенденции развития дизайна и искусства в мировой практике - изучить основные этапы развития ведущих мировых архитектурно-дизайнерских школ и их мастеров - пределить место и значение отечественного искусства в мировом процессе

Краткое содержание дисциплины

Учебная дисциплина "Тенденции развития дизайна и искусства в мировой практике" обобщает, дополняет и углубляет положения других теоретических и практических художественных проектных дисциплин направления ДАС, в процессе обучения студент овладевает знаниями основных тенденций развития дизайна и искусства в мировой практике.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ОК-7 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня профессиональной компетенции	Знать: мировые тенденции развития искусства и дизайна архитектурной среды
	Уметь: оценивать условия существования человека в архитектурной среде и анализировать ее художественные и функциональные характеристики
	Владеть: пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня профессиональной компетенции
ОК-6 пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной деятельности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления	Знать: специфику выразительных средств пространственных искусств
	Уметь: понимать взаимодействие функционально-процессуальной деятельности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления
	Владеть: пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной деятельности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Б.1.19 Современные пространственные искусства, Б.1.14 Материалы и композиция в архитектуре и дизайне	ДВ.1.15.01 Концептуальное проектирование в средовом дизайне, ДВ.1.13.01 Эстетика архитектуры и дизайна, ДВ.1.10.01 Дизайн и декоративное искусство в формировании архитектурной среды

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

Дисциплина	Требования
Б.1.19 Современные пространственные искусства	Знать: морфологию пространственных искусств и их специфику; основной закон развития архитектуры и дизайна. Уметь: характеризовать и анализировать творчество ведущих мастеров мировой современности. Владеть: навыками грамотно работать с учебной, научной, научно-популярной и специальной литературой по вопросам теории и истории пространственных искусств.
Б.1.14 Материалы и композиция в архитектуре и дизайне	Знать: диапазон используемых материалов в дизайне архитектурной среды; структуру композиционного построения объектов ДАС Уметь: выявлять степень художественного качества объектов современного дизайна. Владеть: навыками анализа композиционных особенностей памятников архитектуры и дизайна с учетом специфики их изучения и обращением к подлинным образцам

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
		8
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108
<i>Аудиторные занятия</i>	48	48
Лекции (Л)	32	32
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	16	16
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	60	60
Конспекты учебной и научной литературы	30	30
Подготовка к зачету. Работа с визуальными источниками и видеоматериалами, составление презентаций	30	30
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. Архитектура и дизайн в классификационной характеристике пространственных искусств	4	2	2	0
2	Тенденции развития и направления в мировом авангардном искусстве XX-XXI вв.: модернизм	16	12	4	0
3	Тенденции развития и направления в мировом авангардном искусстве XX-XXI вв.: постмодернизм	18	12	6	0
4	Проблемы и тенденции в развитии современного мирового искусства и дизайна	10	6	4	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Природа и сущность архитектурных видов искусства	2
2	2	Тенденции и основные направления развития дизайна и искусства в мировой практике XX века: фовизм, пуризм, кубизм	4
3	2	Тенденции и основные направления развития дизайна и искусства в мировой практике XX века: минимализм	2
4	2	Тенденции и основные направления развития дизайна и искусства в мировой практике XX века: экспрессионизм и абстракционизм	4
5	2	Тенденции и основные направления развития дизайна и искусства в мировой практике XX века: дадаизм и сюрреализм	2
6	3	Поп-арт в искусстве постмодернизма второй половины XX века	6
7	3	Концепции хеппининга и перформанса в мировом искусстве и дизайне. Кинетическое искусство и энвайронмент	6
8	4	Искусство постмодернизма: от поп-арта и поп-дизайна до гиперреализма	2
9	4	Проблемы и тенденции в развитии современного пространственного искусства	2
10	4	Проблемы и тенденции в развитии современного дизайна	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Специфика образно-выразительных средств и материально-технической основы архитектуры и дизайна. Функции архитектурных искусств.	2
2	2	Предпосылки возникновения авангардистских течений в мировом искусстве. Множественность разных художественных направлений, течений первой половины XX века	2
3	2	Влияние стилей пластических искусств на образный строй архитектуры и предметно-пространственной среды	2
4	3	Поп-арт в дизайне. Основные принципы «Радикального дизайна» и стилевые признаки «Хай-тека».	2
5	3	Концепции хеппининга и перформанса и творчество лидеров мирового движения	2

6	3	Два полярных направления в искусстве: гиперреализм и деконструктивизм	2
7	4	Экологическая направленность современного мирового искусства и дизайна	2
8	4	Тенденция развития «бестелесного» дизайна. Роль бионики в формообразовании. Нанотехнологии в архитектуре и дизайне.	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
Конспекты учебной и научной литературы	Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. – М.: Омега-Л, 2005; Лаврентьев А.Н. История дизайна. – М.: Гардарики, 2007. – 303 с.; Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. - М.:СЗКЭО, 2006 Михайлов С.М. История дизайна: том 2. – М.: Союз Дизайнеров России, 2005	30
Подготовка к зачету. Работа с визуальными источниками и видеоматериалами, составление презентаций	Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. В. Г. Власов. - СПб.: Азбука-классика, 2006. - 750, [1] с. 8 л. цв. ил., ил.; Архитектурный информационно-образовательный ресурс /АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ	30

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
дискурсы	Практические занятия и семинары	Дискурс на заданную тему задает определенные параметры в учебном процессе, формирует требования и может служить критерием в оценке и исчислении понятийного и содержательного аппарата образовательного знания.	16

Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Инновационные формы обучения	Краткое описание и примеры использования в темах и разделах
кейс-метод	использование на учебных занятиях материала с большим количеством визуальных источников предназначены для оценки стиля и скорости восприятия и анализа предметов и объектов искусства и дизайна, умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в определённой

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: знакомство с результатами научных исследований преподавателей ЮУрГУ по проблемам высшего образования, представленных в журнале "Вестник Южно-Уральского государственного университета", серия "Строительство и архитектура", тексты статей номеров за 2013-2017 гг. представлены на сайте <http://vestnik.susu.ru/ped/issue/archive> (доступ свободный); Архитектура, градостроительство и дизайн: Электронный научный журнал / Architecture, Urbanism and Design: International Electronic Scientific Journal / Южно-Уральский государственный национальный исследовательский университет. ЮУрГУ, 2014-2017. ISSN 2313-724X // 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	ОК-7 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня профессиональной компетенции	проверка конспектов, зачет	1-20
Все разделы	ОК-6 пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной деятельности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления	собеседование, проверка презентаций, зачет	21-40

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
проверка конспектов, зачет	проверка конспектов раскрывает степень и уровень понимания студентом социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня профессиональной компетенции	Зачтено: проверка конспектов раскрывает степень понимания и уровень знания освоенных студентом тем не менее чем на 75 % Не зачтено: выполнение заданий менее чем на 75 %
собеседование, проверка презентаций, зачет	пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной деятельности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления	Зачтено: собеседование, проверка презентаций раскрывает степень понимания и уровень знания освоенных студентом тем не менее чем на 75 % Не зачтено: выполнение заданий менее чем на 75 %

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
<p>проверка конспектов, зачет</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Охарактеризовать основные проблемы и тенденции развития искусства XX века 2. Каким термином определяют художественные явления первой половины XX века, и дать ему характеристику. 3. Каким термином определяют искусство, созданное после 1960-х годов и дать ему характеристику. 4. Кем и когда было представлено обоснование новой концепции постмодернизма? 5. Кто являлся яркими представителями интернационального стиля в модернистской архитектуре и дизайне? 6. Кто являлся представителем теории дезурбанизма и ее основные принципы. 7. Кто являлся создателем и сторонником урбанистической теории строительства и ее основные положения. 8. Кто является создателем и сторонником органической архитектуры и дизайна? 9. Программное произведение кубизма П.Пикассо? Влияние Пикассо на развитие проектной культуры XX века. 10. В какой области творческой деятельности проявился Пикассо как дизайнер? 11. Лидером какого движения в искусстве XX века являлся А. Матисс и его роль в проектной культуре XX века. 12. Охарактеризовать течение в европейском искусстве начала XX века характеризующееся тенденцией к выражению эмоциональной характеристики образов и обостренным выражением эмоционального состояния самого художника. 13. В какой стране экспрессионизм зародился, и кто сыграл важную роль в его становлении? 14. Назвать представителей абстрактного экспрессионизма и дать характеристику направлению 15. Роль В.Кандинского в развитии лирического абстракционизма 16. В.Кандинский и его влияние на дизайнерское формообразование 17. Феномен творческой деятельности Д.Поллока 18. Назвать представителей геометрического абстракционизма и дать характеристику направлению 19. Основные принципы творчества В.Вазарелли и его влияние на развитие дизайнерского формообразования 20. Влияние художественной практики П. Мондриана на искусство дизайна
<p>собеседование, проверка презентаций, зачет</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 «своочееризации». 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. Лаврентьев, А. Н. История дизайна [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности 052400 Дизайн А. Н. Лаврентьев. - М.: Гардарики, 2007. - 303 с. 8 л. ил.
2. 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.
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. Орельская, О. В. Современная зарубежная архитектура [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура" О. В. Орельская. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 266, [2] с. ил.
2. Ковешникова, Н. А. История дизайна [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности 070601 "Дизайн" Н. А. Ковешникова. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2015. - 256 с. ил.
3. Шукурова, А. Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. - М.: Стройиздат, 1990. - 318 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	Д (се ло авт / с
1	Дополнительная литература	Архитектурный информационно-образовательный ресурс /АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ	ScienceDirect	Ин Св
2	Методические пособия для преподавателя	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	Ин Ав
3	Дополнительная литература	Воронина, М.Д. Правовые основы архитектурно-дизайнерской деятельности: учебное пособие / М.Д. Воронина. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 77 с. http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000536328	eLIBRARY.RU	Ин Ав

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. -LibreOffice(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
Лекции	610 (1)	компьютерная техника, проектор
Практические занятия и семинары	610 (1)	компьютерная техника, проектор