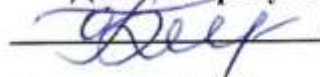

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

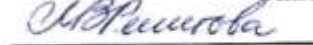
Деканом факультета МАИС

 О.А. Бударинной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

АРТ-ДИЗАЙН

Направление подготовки: «Дизайн»

Для всех профилей подготовки

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

**Москва
2015**

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование творческой личности дизайнера, обладающего профессиональными и социальными компетенциями, адаптированного к профессиональной деятельности, умеющего креативно мыслить, работать в команде, соединять творческий потенциал группы для разработки современных проектов в области дизайна.

Дисциплина «Арт-дизайн» способствует непрерывному развитию личности в области профессиональной деятельности дизайнера, способного на основе знаний, умений и навыков самостоятельно мыслить и осуществлять практические действия.

В контексте реализации новой концепции образования данная дисциплина должна быть направлена не на отдельное освоение студентами необходимых знаний и умений, а комплексный подход к изучению средового дизайна, с учетом социализации будущих специалистов и адаптации к условиям профессиональной деятельности.

Перед профессорско-преподавательским составом ставится задача формирования профессиональной компетентности студентов, а именно личностных способностей будущего специалиста, дающих возможность успешно заниматься творческой профессиональной деятельностью, грамотно применять знания и умения в производственной и социальной сфере, решать задачи широкого спектра в области создания гармоничных коммуникаций окружающей действительности.

Формирование профессиональной компетентности студентов может эффективно осуществляться на основе реализации данной программы в том случае, если ее содержание будет направлено на создание системы учебных ситуаций, задающих социальный и предметный контексты предстоящей профессиональной деятельности. Студенты должны будут ознакомиться не только с основами наук, а получить компетенции необходимые в профессиональной деятельности и будущей жизни. Обучение не должно быть отделено от воспитания, в процессе овладения предметными знаниями необходимо также развитие социальных компетенций обучающихся.

Цели:

- овладение методами создания и моделирования арт объектов ;
- развитие творческого мышления в процессе выполнения профессионально-ориентированных задач;
- развитие проектной культуры студентов в области дизайна;
- воспитание личностных и профессионально-ориентированных качеств студентов в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов;

- развитие мотивации к непрерывному самосовершенствованию и творческому росту в процессе профессионально-ориентированной деятельности.

В ходе ее достижения решаются задачи:

- развитие творческих способностей студентов;
- развитие творческого воображения, образного мышления, наблюдательности и зрительной памяти;
- подготовка студентов к самостоятельному решению профессиональных задач, связанных со спецификой применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в организации архитектурно – пространственной среды (интерьера и экстерьера) с использованием различных художественных материалов;
- воспитание профессиональной культуры дизайнера;
- усиление мотивации обучения, активизации творческого потенциала студентов и выход на участие в учебно-творческих профильных выставках различного масштаба.
- обладать теоретическими знаниями и практическими умениями, связанными с проектной деятельностью и дизайном необходимыми специалисту дизайнеру;
- знать методы организации творческого процесса дизайнеров;
- иметь навыки научно – исследовательской деятельности в области искусства дизайна;
- уметь использовать традиционные и современные проектные решения в организации архитектурно – пространственной среде;
- знать основные правила последовательности выполнения творческой работы (от композиционного замысла и проектного решения до его воплощения в различных материалах);
- уметь выполнять различные по сложности упражнения, эскизы, дизайн – проекты;

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина «Арт-дизайн» является одной из дисциплин по выбору в учебном плане по специальности – «Дизайн», специализации - «дизайн среды» и изучается на протяжении двух семестров 3 курса и одного семестра 4 курса.

Курс «Арт-дизайн» органически связан с общепрофессиональными, специальными дисциплинами и с дисциплинами специализации учебного плана: «История дизайна науки и техники», «Введение в специальность», «Проектирование в дизайне среды», «Скульптура и пластическое моделирование», «Основы композиции в дизайне среды» и др. Данный курс изучается в течении первых лет обучения. Его изучение связано с необходимостью формирования начальных представлений о дизайне, об основных задачах проектирования и классификации видов и форм визуальных коммуникаций и произведений монументально – декоративного искусства.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

Проектирование в дизайне среды

Рисунок

живопись

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

Наименование компетенции	Код компетенции
владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения	ОК-1
Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно - конструктивного построения и основам академической живописи; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями	ПК-2
Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений	ПК-3

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

- *знать основы проектирования объектов окружающей среды;*
- *знать значимость выбора материалов при проектировании объектов дизайна*

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:

1	ВВЕДЕНИЕ В АРТ-ДИЗАЙН	6	1	1		1	опрос
1	ВВЕДЕНИЕ В АРТ-ДИЗАЙН	6	2	1		1	опрос
2	Специфика дизайна. Виды дизайна. Основные задачи проектирования и классификация видов и форм визуальных коммуникаций	6	3	1		1	опрос
2	Специфика дизайна. Виды дизайна. Основные задачи проектирования и классификация видов и форм визуальных коммуникаций	6	4	1		1*	опрос
2	Специфика дизайна. Виды дизайна. Основные задачи проектирования и классификация видов и форм визуальных коммуникаций	6	5	1		1	опрос
2	Специфика дизайна. Виды дизайна. Основные задачи проектирования и классификация видов и форм визуальных коммуникаций	6	6	1		1*	опрос
2	Специфика дизайна. Виды дизайна. Основные задачи проектирования и классификация видов и форм визуальных коммуникаций	6	7	1		1*	опрос
3	Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и	6	8	1		1	реферат

	монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств.							
3	Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств.	6	9	1			1	Рубежный контроль.
3	Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств.	6	10	1			1*	опрос
3	Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств.	6	11	1			1	опрос
3	Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств.	6	12	1			1*	опрос

4	РАЗРАБОТКА ДЕТСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ИГРУШКИ КАК ОБЪЕКТА АРТ- ДИЗАЙНА	6	13	1			1*	опрос
4	РАЗРАБОТКА ДЕТСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ИГРУШКИ КАК ОБЪЕКТА АРТ- ДИЗАЙНА	6	14	1			1	опрос
4	РАЗРАБОТКА ДЕТСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ИГРУШКИ КАК ОБЪЕКТА АРТ- ДИЗАЙНА	6	15			1	1*	просмотр
4	РАЗРАБОТКА ДЕТСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ИГРУШКИ КАК ОБЪЕКТА АРТ- ДИЗАЙНА	6	16			1	1	просмотр
4	РАЗРАБОТКА ДЕТСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ИГРУШКИ как объекта арт-дизайна	6	17			1	1*	просмотр
4	РАЗРАБОТКА ДЕТСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ИГРУШКИ как объекта арт-дизайна	6	18			1	1	Зачет

7 семестр

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ в том числе в интерактивной форме 20%				Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				лек ции	семи нар	п/г	с/р	

					Ы			
5	Современные и традиционные средства реализации проектных решений, тенденции их развития. История развития и становления «современного стиля».	7	1	2			2	опрос
5	Современные и традиционные средства реализации проектных решений, тенденции их развития. История развития и становления «современного стиля».	7	2	2			2*	опрос
5	Современные и традиционные средства реализации проектных решений, тенденции их развития. История развития и становления «современного стиля».	7	3	2*			2	опрос
5	Современные и традиционные средства реализации проектных решений, тенденции их развития. История развития и становления «современного стиля».	7	4	2			2	опрос
5	Современные и традиционные средства реализации проектных решений, тенденции их развития. История развития и становления «современного стиля».	7	5	2			2*	опрос
5	Современные и традиционные средства реализации проектных решений,	7	6			2	2*	реферат

	тенденции их развития. История развития и становления «современного стиля».							
6	МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА	7	7	2		2	просмотр	
6	МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА	7	8			2*	2	просмотр
6	МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА	7	9			2	2*	Рубежный контроль
6	МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА	7	10			2	2	просмотр
6	МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА	7	11			2*	2*	просмотр
6	МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА	7	12				2	просмотр
7	Рекламная установка и входная группа в организации общественных объектов городской среды.	7	13	2			2	просмотр
7	Рекламная установка и входная группа в организации общественных объектов городской среды.	7	14			2	2*	просмотр
7	Рекламная установка и входная группа в организации общественных объектов городской среды.	7	15			2	2*	просмотр
7	Рекламная установка и входная группа в организации общественных объектов городской среды.	7	16			2*	2	просмотр

7	Рекламная установка и входная группа в организации общественных объектов городской среды.	7	17			2	2	просмотр
7	Рекламная установка и входная группа в организации общественных объектов городской среды.	7	18			2	2	Экзамен

*Занятия проводимые в интерактивном формате

6. Содержание программы

Программа по курсу проектирования рассчитана на 2 семестра, в каждом из которых студент выполняет 2 задания. Основной проект является курсовой работой и включает в себе обязательный минимум. Дополнительный проект присутствует в программе обучения для раскрытия творческого потенциала студента. В особых случаях может выступать в роли альтернативы основному. Является обязательным. Рассматривается в сумме с основным и играет решающую роль при возникновении спорных моментов в оценке за общую работу студента в течение семестра. Консультации с преподавателем по доп. Предмету ведутся в свободное от основного проекта время, если такого времени нет, студент работает над доп. Проектом самостоятельно. На выходе доп. Проект носит формат клаузуры.

ТЕМА № 1: ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ В АРТ-ДИЗАЙНЕ.

Понятие «Арт-дизайн»

Задачи и функции арт- дизайна.

Задача проекта- разделить поэтапно работу. Увидеть слияние существующего объекта с городской средой. Сформулировать у студента объемно пространственное мышление.

Пройти путь от постановки задачи к реализации на примере уже готового объекта городской среды.

Введение в дисциплину «Арт-дизайн». Предмет, основные цели и задачи курса.

Искусство – художественное творчество в целом. Определение места дизайна в искусстве. Дизайн (художественное проектирование) и его основные положения. Дизайн как явление общественной жизни. Дизайн как комплексная междисциплинарная проектно – художественная деятельность, интегрирующая естественнонаучные, технические гуманитарные знания, инженерное и художественное мышление, направленная на формирование на промышленной основе предметного мира в чрезвычайно обширной «зоне контакта» его с человеком во всех без исключения сферах жизнедеятельности.

Общий обзор учебно-методической, научной, искусствоведческой литературы и периодическими изданиями (журналами), посвященной существу и содержанию исторического аспекта, а также задач современного дизайна; организации архитектурно – пространственной среды, интерьерам и экстерьерам различного назначения:

общественным сооружениям, жилым, развлекательно – игровым комплексам, монументально – декоративным решениям и декоративно – прикладным изделиям. Проект. Процесс проектирования. Средства проектирования (специфические приемы и принципы, используемые дизайнером в процессе работы: проектные классификации, композиционное формообразование, проектно – графическое моделирование, проектная графика и т.д.). Влияние выбора средств проектирования на ход проектирования, на характер и формы будущего объекта, на степень его проработки, методы предъявления. Проектная задача. Проектный анализ. Методы, приемы и решения предметно – дизайнерского проектирования. Навыки творческой работы студентов.

Лекции:

Специфические формы дизайнерской деятельности, отличающиеся предметом проектирования, целями и методами проектной работы и ее конечными результатами.

Самостоятельная работа:

- подбор искусствоведческой, художественной, научной и учебно-методической литературы. Просмотр иллюстративного материала. Схемы. Таблицы.

Форма отчетности

Конспект. Схемы, чертежи.

Контрольные вопросы:

1. Что изучает курс «Арт-дизайн».
2. Дизайн как явление общественной жизни.
3. Основные направления и специфические особенности форм дизайнерской деятельности.
4. Влияние выбора средств проектирования на ход проектирования, на характер и формы будущего объекта, на степень его проработки, методы предъявления.
5. Дизайн как специфическая сфера деятельности по разработке (проектированию) предметно – пространственной среды.

Виды дизайна.

ТЕМА № 2: Специфика дизайна. Виды дизайна. Основные задачи проектирования и классификация видов и форм визуальных коммуникаций

Специфика дизайна. Основные понятия и определения.

Дизайн как комплекс явлений, связанных с хозяйственно – экономической жизнью общества, явлениями культуры в целом и искусства в частности, деятельности, предваряющей изготовление изделий и создание средовых объектов – проектной деятельности:

- развитие науки и техники,
- массовое машинное производство,
- урбанизация,
- традиции и опыт художественно – прикладных ремесел,
- архитектурное проектирование («старое» явление),
- инженерное проектирование («новое» явление) и др.

Среда. Пространственная среда, предметная, световая, цветовая и т.д. Закономерности построения и проектирования. Комплексное решение взаимодействия человека и его окружения. Феномен природного или искусственного происхождения среды (физические

свойства – влажность, температура и т.д.) вещное или предметное наполнение (оборудование, инженерное и технологическое оснащение и его утилитарно – функциональные, пластические, фактурные и прочие зрительные характеристики).

Дизайн – как специфическая сфера деятельности по разработке (проектированию) предметно – пространственной среды (в целом и отдельных ее компонентов), а так же жизненных ситуаций с целью придания результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации и гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом.

Виды дизайна. Специфические формы специализации дизайнерской деятельности, отличающиеся предметом проектирования (областью приложения профессиональных знаний), целями и методами проектной работы и ее конечными результатами.

Основные виды дизайна, способствующие наиболее эффективной организации профессиональной деятельности и качественной постановке специального образования. Графический дизайн, промышленный, средовой и их разновидности; в графическом дизайне – работа с визуальными коммуникациями, информационной графикой, рекламой и др., в промышленном (индустриальный)– формирование бытовых вещей и приборов, объектов, машиностроения, средств транспорта, одежды и т.д., в средовом – дизайн интерьера и открытых пространств различного назначения. Виды дизайна, отвечающие особенностям отдельных сфер дизайн – проектирования (экологический дизайн, эргодизайн, футуродизайн (футурологическое проектирование), ландшафтный дизайн, экспозиционный, инженерный и др.). Городской дизайн (средства: элементы ландшафта, малые архитектурные формы, плоскостные сооружения благоустройство, скульптуры, росписи, суперграфика, информационные устройства, городское оборудование, временное оформление, временные сооружения).

Виды дизайна, отличающиеся нацеленностью или характером работы: арт- дизайн, шрифтовой дизайн, ленд – арт, архитектурный дизайн, компьютерный и др. Виды дизайна имеющие «местные» художественные признаки – дизайн региональный, «мусорный» и пр. Синтез прагматических и художественных идей и решений, направленных на улучшение условий существования человека в целостной эстетически совершенной форме.

Лекции:

Основные функции коммуникационного процесса (управленческая, информативная, фактическая /связанная с установлением контактов/). Визуальные коммуникации как система визуально – графических знаков и решений, вычлененная из других составляющих среды часть ее зрительных воздействий (информационных устройств, графических символов и пр.), призванная решать задачи обеспечения ориентации, утоления информационного голода, регулирования поведения человека в конкретных предметно – пространственных ситуациях. Набор выразительных, броских по цвету, острых по форме элементов среды (реклама, информационное табло, пиктография, суперграфика, шрифтовые комбинации, система цветового зонирования). Основные средства графических изображений (фотография, монтаж, типографика, цветография компьютерная графика) в формировании предметно – пространственной среды.

Эмоциональный и смысловой аспекты социального взаимодействия средствами визуально – графического языка (условные графические изображения знаков, символов и т.д.).

Самостоятельная работа:

- подбор искусствоведческой, художественной, научной и учебно-методической литературы. Просмотр наглядно - иллюстративного материала.

Форма отчетности

Конспект. Схемы, чертежи.

Контрольные вопросы:

1. Дизайн – как специфическая сфера деятельности по разработке (проектированию) предметно – пространственной среды.
2. Виды дизайна.
3. Визуальные средства коммуникации.
4. Основные функции коммуникационного процесса.
5. Основные средства графического изображения в формировании предметно – пространственной среды.

ТЕМА №3 Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств.

Анализ выразительных средств организации пространств.

Анализ в дизайне как неотъемлемая часть архитектурно – дизайнерского проектирования, предпроектное изучение задач и обстоятельств проектирования, осмысление промежуточных и конечных результатов работы. Анализ в дизайне: анализ среды (природный (рельеф, вода, климат, зелень), среды искусственной (архитектура, малые формы, предметное наполнение и т.д.)); социокультурной реальности (глобальной, региональной, местной); функциональный анализ, связанный с характером производства, потребления, формами протекающего процессов (образ жизни), коммуникативной функцией будущего объекта, санитарно – техническими формами обеспечения функции; анализ материалов и технологических возможностей; анализ прототипов; исторический анализ ситуации или вещи.

Анализ феномена «среда» как специфической категории проектирования.

Анализ предметно – пространственной среды в различных видах дизайна. Система мер, обеспечивающих адекватное отражение архитектурных и дизайнерских идей в условных формах подачи проектного материала в процессе проектирования. Мысленное или фиксированное расчленение объектов (явлений и изделий) в различных проектных языках на отдельные составляющие с целью получения необходимой информации (в соответствии с проектной задачей). Выявление образных источников конкретных визуальных предложений формообразования дизайн – проекта.

Непосредственное окружение потребителя среды, совокупность природных и искусственных средовых пространств и их вещного наполнения, находящиеся в постоянном взаимодействии с человеком и его запросами. Выбор объекта анализа в соответствии с проектной задачей.

Анализ в дизайне как инструмент логического подхода к проблеме, свойство мышления архитектора и дизайнера, необходимая предпосылка синтеза.

Синтез искусств как сочетание разных видов искусства, рассчитанное на многостороннее эстетическое воздействие. Единство идейно – художественного замысла конкретного произведения или целостное взаимодействие отдельных элементов ансамбля (предметно – пространственного комплекса).

Синтез в дизайне как процесс мысленного или процедурного упорядочения проектных сведений, отобранных при дизайнерском анализе, и сведение их в единое целое – проектный образ. Синтез в дизайне – важное звено решения дизайнерской задачи, определение концепции проектных работ, дизайн – программы, направления проектирования. Методы и принципы синтеза в дизайне: системный характер (морфологические, комбинаторные, аналоговые связи); спонтанно – интуитивный (связи ассоциативные). Дизайнерская (функционально - прагматическая) и художественная

(эмоционально – образная, архитектурная) идеи – диалектическое противопоставление и единство содержательных задач дизайнерского проектирования, необходимые для проявления их синтеза – образа произведений дизайнерского искусства.

Художественно – образное содержание средового ансамбля.

Дизайн архитектурной среды как один из видов дизайна и форма проектной культуры, синтезирующая слагаемые образа жизни в функционально – художественную целостность.

Визуальная среда как особая форма восприятия целостной предметно – пространственной ситуации с помощью зрительных ощущений. Организация архитектурно – пространственной среды с помощью комплексного применения средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений. Образование активных композиционных узлов, становление идейно – содержательных и зрительно – целостных пространственных формирований.

Идея ансамбля синтеза искусств – совместная работа мастеров разного профиля, постоянное соблюдение гармонии между наполнением содержания и убедительностью и масштабностью форм компонентов. Основные функции – ориентация в средовом пространстве, бытовая, техническая и социальная информация, совершенствование художественных качеств среды; особенности взаимодействия с пространственной ситуацией.

Знание законов развития природы и общества, достижений научно – технического прогресса, художественной культуры. Социально – функциональные, инженерно – технические и идейно – эстетические начала в единстве архитектурно – дизайнерского ансамбля.

Практические занятия:

Роль шрифтовых и абстрактно – декоративных композиций, суперграфики, арт – дизайна, декоративной организации пространственных структур. Целенаправленная художественная организация предметно – пространственной среды, создание эмоционально – художественного эффекта. Новизна решений, нестандартность образов, наполнение тонкими ассоциациями, лиризмом, иронией и мн.др.

Шрифтовой дизайн. Специфика (поиск художественной формы шрифта или шрифтовой композиции, наиболее соответствующей виду графического дизайна и смыслу вербального сообщения). Современный шрифтовой дизайн (традиционные средства – кисть, перо, новые – фломастер, рапидограф, компьютеризация изображения).

Суперграфика как средство формирования гармоничной, комфортной среды обитания человека, в том числе ее колористики на различных масштабных уровнях (соотношение с природным фоном, динамичный цветовой контекст, оптическая нейтрализация объемов и др.). Пространственная графика - как особая форма суперграфики.

Самостоятельная работа:

- подбор искусствоведческой, художественной, научной и учебно-методической литературы. Просмотр иллюстративного материала. Схемы. Таблицы.

Форма отчетности

Конспект. Схемы, чертежи.

Контрольные вопросы:

1. Анализ выразительных средств организации пространств.
2. Проектный образ - как синтез в дизайне.
3. Специфика шрифтового дизайна.
4. Анализ феномена «среда» как специфической категории проектирования.
5. Методы и принципы синтеза в дизайне.

6. Анализ предметно – пространственной среды в различных видах дизайна.

ТЕМА № 4: РАЗРАБОТКА ДЕТСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ИГРУШКИ КАК ОБЪЕКТА АРТ-ДИЗАЙНА

Основной задачей проекта является создание игровой среды. Упор на воображение, погружение в воспоминания из детства. Как правило, студент выбирает отрезок из своего прошлого и проектирует игровую зону для себя. Данная мотивация поддерживает внимание и интерес студента и способствует к более детальной работе над проектом, на базе выработанных во 2м семестре механике и навыков. Теперь применяя знания и навыки, полученные с прошлого проекта, студент подключает фантазию и личный опыт, что в сумме дает первый авторский полноценный проект. В дальнейшем все проектные задания будут исходить из принципа вытекания одного проекта из другого, иметь самостоятельную цельную основу и базироваться на приобретенных навыках.

Проект рассчитан на весь семестр. Включает в себя такие этапы работы:

1. Выбор темы по критериям (возраст, пол, игровая ситуация);
2. Подбор материала (выбор похожего реализованного проекта);
3. Обсуждение нескольких идей, принятие обоюдного решения с преподавателем;
4. Эскизный поиск способов решения выбранной идеи;
5. Выявление модулей игрушки (конструктора);
6. Поисковый макет;
7. Компоновка на планшете;
8. Графическая подача;
9. Чертежи в масштабе 1:2;
10. Создание нескольких игровых ситуаций;
11. Конечный макет в масштабе 1:1;
12. Пояснительная записка.

Дополнительный проект- верстка рекламного плаката, открытки

ТЕМА № 5: СОВРЕМЕННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ «СОВРЕМЕННОГО СТИЛЯ».

Существо и содержание задач современного дизайна.

Современные особенности дизайнерского проектирования. Современный мир – сфера существования сегодняшнего человека (многообразие, непрерывное развитие, движение). Характерные особенности развития: высокие контрасты – богатство отдельных слоев общества и стран и нищета других; высокая технология и первобытные инстинкты; развитый интеллект, новые материалы, сложнейшие механизмы, грандиозные проекты, удивительная фантазия и безудержное, разрушительное потребление. Нетрадиционные отношения человека со средой (производство изделий для удовлетворения временных потребностей: вещи разового потребления, прокат вещей).

Тесная взаимосвязь с отдельными отраслями: экономикой, производством, социологией, эргономикой, развитием науки и техники и мн.др.

Поиски профессиональных ориентиров сегодняшнего дизайнера (условия современной реальности, новое мышление). Открытое проектирование как принципиально новый, ясно осознающий свои цели и задачи тип профессионального мышления, предполагающего не только традиционную для проектирования возможность воздействия на окружающую среду, но и необходимость собственных изменений в зависимости от ее реакций. Взаимосвязь образа жизни, предметной среды и проектной культуры. Диалог дизайнера с потребителем. Универсальный архитектор – художник – дизайнер – типичная фигура проектного мира сегодня.

Стиль в дизайне. Характерный признак стиля – его сравнительное постоянство. Концептуальный характер дизайнерского решения («хай – тек», «ретро», «Мемфис», фристайл и др.)

Стилизация в дизайне (сознательное употребление признаков того или иного стиля при проектировании изделий или прямой перенос наиболее явных визуальных признаков культурного образца на проектируемый объект). Категория стиля тесно связана с понятием теории дизайна – архетип (фиксация «единственность», устойчивость, пространственно технологического предназначения и устройство вещи или комплекса, которые могут быть реализованы практически без ущерба утилитарного начала множеством стилевых вариаций).

Лекции:

Смена эстетических и культурных ориентиров, произошедших в мире на рубеже веков в результате научно – технической революции. Стайлинг. Стремительное развитие производств, расширение предметного ассортимента, обслуживающих жизнедеятельность человека. Тесная связь с модой (вместо единого стиля «классических эпох» к концу века мы наблюдаем многостилье, эклектику, чрезмерно широкую и пеструю картину массовых товаров). Смещение стилей в их произвольную комбинацию в декоративном искусстве и архитектуре. «Постмодернизм» (терпимость к неясному и противоречивому, внимание к особенностям контекста, свобода в обращении с историческими заимствованиями, диалог с заказчиком, потребителем).

Формирование эмоционально-образного представления о предметных и пространственных комплексах средствами тектоники.

Основные направления творческого поиска в приемах и средствах формирования современной среды (повышение комфортности, совершенствование инженерного и бытового оборудования, усложнение – в соответствии с функциональными запросами – пространственных схем и др.).

Самостоятельная работа:

- подбор искусствоведческой, художественной, научной и учебно-методической литературы. Просмотр иллюстративного материала. Схемы. Таблицы.

Форма отчетности

Конспект. Реферат.

Контрольные вопросы:

1. Существо и содержание задач современного дизайна.
2. Современные особенности дизайнерского проектирования.
3. Стилизация в дизайне.
4. Универсальный архитектор – художник – дизайнер – типичная фигура проектного мира сегодня.

ТЕМА № 6: ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОГО (ТЕЛЕВИЗИОННОГО) ПРОСТРАНСТВА

Вводная лекция: Разработка планировочного и объемно-пространственного решения малой архитектурной формы. Курс посвящен началам архитектурной композиции, архитектурной графике и макетированию. Ознакомление студентов с техникой выполнения архитектурных чертежей с использованием туши, акварели и темперы. Выполнение упражнений по теории композиции. Выполнение нескольких клаузур по теме: архитектура в пейзаже. Ознакомление с наиболее характерными образцами мебели и оборудования интерьеров с анализом их функционального назначения, особенностей художественной формы, характера конструктивного решения, использования отделочных материалов, стиля в архитектуре. В процессе работы над этими композиционными заданиями происходит первоначальное знакомство студента с основными закономерностями архитектурной композиции: с тектоникой, масштабностью, пропорциями, соотношениями главного и второстепенного, ролью цвета в архитектурной композиции и пр.

ТЕМА №7 : РЕКЛАМНАЯ УСТАНОВКА И ВХОДНАЯ ГРУППА В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.**

Курс «Арт- дизайн» включает в себя лекционный материал и практическую работу, на основе которых часть работы выполняется студентами самостоятельно.

Лекционный материал представляет основные теоретические сведения по предмету. Студенты должны расширить полученные знания посредством изучения специальной литературы по курсу. Теоретический материал служит базой для выполнения основного и доп. проектов.

Во время аудиторных занятий объясняются поставленные задачи и разбираются методы их решений, ведутся консультации с преподавателем, анализируются доп. проект, объясняются ошибки и причины их появления. Ведутся дискуссии на тему проекта, в процессе которых преподаватель упоминает актуальные проекты и доп. Литературу, которые в дальнейшем студент обязан рассмотреть.

Учебный процесс предполагает серьёзную самостоятельную работу студента, которая включает в себя:

теоретическую подготовку

- изучение методических аспектов дизайн-проектирования;
- изучение теоретических аспектов дизайн-проектирования;
- изучение этапов и способов проектирования в средовом и графическом дизайне;

практическую работу

- выполнение эскизирования;
- выполнение практических заданий по текущей тематике.

Студенты в процессе самостоятельной работы должны усвоить лекционный материал, изучить аналоги, ознакомиться с литературой по проектированию. Собранный и изученный материал будет основой для выполнения практических работ.

Методические рекомендации по выполнению реферата ранее называемых "пояснительная записка", включающая в себя сбор материала:

При подготовке к реферату студент должен изучить необходимую литературу и аналоги по предмету исследования, на основе изученного материала создать проект, отразив своё понимание заданной проблемы.

В процессе работы студент должен продемонстрировать умение пользоваться графическими, 3d программами, макетированием и навыками черчения, знать современные тенденции в дизайне, владеть теоретическими и практическими навыками создания проекта.

При защите реферата необходимо представить графические материалы (схемы, эскизы и др.)

Реферат по арт-дизайну состоит из двух частей: творческой (практической) и теоретической (текстовой), в которой систематизируются, закрепляются и расширяются полученные во время теоретического и практического обучения знания и умения. В реферате должно быть продемонстрировано применение этих знаний и умений при решении разрабатываемых вопросов и проблем. Реферат направлен на выяснение степени подготовленности студента к выполнению самостоятельной практической работы.

Реферат дает возможность определения исследовательских умений студента, глубины его знаний в средовом дизайне.

Проводимое исследование в реферате может касаться чисто теоретической проблемы или ориентироваться на практические задачи, связанные с видами профессиональной деятельности дизайнера.

Обязательные компоненты реферата следующие: текстовая часть и наглядная часть в виде планшетов (плакатов, баннеров, таблиц, макетов и презентаций количество и размер которых зависит от творческого замысла).

Библиография содержит перечень используемой литературы в алфавитном порядке с указанием автора, места и года издания).

Иллюстрации (фотографии, репродукции, ксероксы, эскизы, последовательность выполнения творческой части проекта, рисунки и др.) представлены в качестве сбора.

Объем приложения не ограничен, но имеет заданный преподавателем минимум.

Примерная структура реферата:

- титульный лист;
- оглавление (содержание);
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- сбор материала.

В реферат рассматриваются актуальность, цель, задачи, методы исследования, его новизна, теоретическая и практическая значимость.

Темы к реферату:

1. Основные принципы комплексного архитектурно-художественного формирования среды городов и массовой жилой застройки
- Наружная реклама и суперграфика в колористике города
2. Роль света в эстетизации средового пространства
3. Роль монументально-декоративных произведений в дизайне интерьеров различного назначения
4. Проектирование монументально-декоративных композиций в условиях садово-парковой среды
5. Комплексное применение в среде визуальных средств коммуникаций, рекламы и монументально-декоративных композиций, как новый тип синтеза искусств
6. Виды компьютерной графики.
7. Особенности проектирования жилой среды
8. Дизайн и реклама
9. Проектирование объектов дизайна. Нормативная и содержательная характеристика основных этапов проектирования
10. Основные отличительные признаки объектов дизайна. Функциональность и эстетика, техника и искусство

11. Что такое эргономика. Каковы цели и задачи
12. Виды дизайна.
13. Дизайн городской среды. Средства формирования среды.
14. Специфические свойства ландшафтного дизайна.
15. Эстетическая организация формы в дизайне архитектурной среды.

Требования к зачёту:

1. Студент должен набрать за текущий семестр необходимое количество баллов.

Критериями оценки являются:

- актуальность темы,
- креативность концептуального решения,
- верное композиционное решение,
- грамотный колористический подход,
- правильная техническая подача графики,
- качество макета,
- общий объем подачи проекта.

2. Представить к зачёту основной и доп. проект.

3. Зачёт и экзамен проходит в формате просмотра, где группа преподавателей дает оценку работе студента. Студенты на просмотре не присутствуют. Если возникает сомнение по поводу оценки студента, то ведущий преподаватель может вызвать студента и задать вопросы по теоретической части курса:

Вопросы к зачету:

- Перечислите основные средства гармонизации художественной формы.
- Назовите художественные средства построения композиции.
- Какие основные принципы композиционно-художественного формообразования.
- В чем сущность эффекта «хроматической стереоскопии».
- Дайте определение понятия «художественная концепция».
- Какие задачи решает дизайнер при проектировании среды обитания человека.
- Назовите основные виды средового дизайна.
- Типология видов и форм архитектурной среды.
- Дайте определение понятию «дизайн».
- Какова структура дизайнерской деятельности.

- Особенности разработки наружной рекламы.
- Проектирование объектов дизайна. Нормативная и содержательная характеристика основных этапов проектирования.
- Основные отличительные признаки объектов дизайна. Функциональность и эстетика, техника и искусство.
- Гармония как универсальное системообразующее средство в дизайне. Пропорция золотого сечения в объектах дизайна.
- Формообразование. Соответствие формы предмета его назначению. Зависимость формы предмета от используемых материалов, конструкций и технологии производства. Формообразование на основе компьютерных технологий.
- В чем заключаются основные особенности арт-дизайна.
- В чем особенности конструирования объектов на основе природных форм (бионика)
- Особенности разработки наружной рекламы.
- Расскажите о наиболее интересных публикациях по проблемам дизайна с которыми Вы ознакомились.
- Средства формирования открытых пространств.
- Дизайн городской среды. Средства формирования среды.
- Цвет как средство визуальной коммуникации.
- Понятие образа в искусстве и в дизайне.
- Отличие проектного образа от художественного. Различные подходы к созданию проектного образа (на примере творчества ведущих дизайнеров). --Авторские концепции и стили в дизайне.
- Два основных вида композиции в дизайне: объемно-пространственная и плоскостная. Важнейшие выразительные средства композиции (объем, пространство, структура и тектоника; масштаб, пропорции, ритм и метр; контраст и нюанс; симметрия и асимметрия; цвет).
- Цветовые гармонии. Образно-ассоциативное восприятие цвета.
- Пространственная графика - как особая форма суперграфики.
- Роль шрифтовых и абстрактно – декоративных композиций, суперграфики, арт – дизайна, декоративной организации пространственных структур.
- Предметно – пространственные образования.
- Средовые объекты.
- Средовые системы различного ранга и степени сложности.
- Функционально – образное единство средовых объектов и систем.
- Мобильные средовые объекты.

- Зрительное восприятие.
- Идеиное и эмоциональное воздействие объектов с самобытными принципами предметно – пространственной организации.
- Типы классификации средовых объектов.
- Интерьер как внутреннее архитектурное пространство (размеры, формы, конструкции, декор внутреннего пространства).
- Интерьер как среда обитания человека.
- Композиционное решение архитектурно – пространственной среды.
- Художественная обработка материала (в зависимости от поставленной задачи).

5. Образовательные технологии

Принципы системно – деятельностного подхода наиболее актуальная форма организации учебной деятельности студентов на современном этапе развития образования. Позволяющий способствовать формированию общекультурных и профессиональных компетенций у студентов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Данная технология является универсальной и прекрасно вписывается в принципы контекстного подхода.

Системно - деятельностный подход ставит достаточно четко сформулированные цели формирования общекультурных компетентностей и деятельностных способностей, что наиболее полно отвечает современным тенденциям развития образования во всем мире. Системно – деятельностный подход располагает теоретической концепцией, которая раскрывает методологические, педагогические, дидактические и психологические особенности основных его принципов. Над предметный характер деятельностного подхода позволяет осуществить преемственность традиционной академической школы и новых концепций образования деятельностной направленности.

Предлагаемый подход имеет систему дидактических принципов позволяющих строить образовательный процесс студентов на качественно новом уровне:

Принцип деятельности, заключающийся в том, что студент, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и профессиональных компетенций.

Принцип непрерывности - означает преемственность между этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик.

Принцип целостности - последовательное моделирование в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов. Это осуществление целенаправленного перехода от учебных заданий в процессе изучения дисциплины к выполнению различного рода композиций» и в последующем к квази-профессиональным – выполнение проектов с моделированием производственной деятельности.

Принцип минимакса – заключается в реализации возможности освоения содержания дисциплины на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития) и обеспечить при этом усвоение социально безопасного минимума (государственного стандарта компетенций).

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, ориентация на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.

Принцип вариативности – предполагает формирование у студентов способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое, креативное начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения студентами собственного опыта активной творческой деятельности.

Отметим, что предполагаемая система дидактических принципов обеспечивает формирование системы знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями академической школы. Таким образом, она не отвергает традиционную систему фундаментальных знаний, а продолжает и развивает ее в направлении реализации современных целей образования.

Из вышеизложенного возможно заключить, что преимущества системно – деятельностного подхода к обучению заключаются в том, что:

- а) студент находится в деятельностной позиции;
- б) используется весь потенциал активности студента – от восприятия до принятия собственного решения при работе над заданием;
- в) знания получаются и усваиваются в контексте решаемой профессиональной ситуации, что способствует развитию познавательной и профессиональной мотивации;

г) используется сочетание индивидуальных и коллективных форм работы со студентами, при ведущей роли коллективных, что дает возможность делиться творческими идеями, способами реализации их в работе, способами осуществления проекта с другими членами коллектива, что приводит к развитию не только деловых, но и социальных качеств личности дизайнера;

д) студен-дизайнер учится использовать учебную информацию как средство деятельности, все более приобретающей черты профессиональной, что обеспечивает переход объективной информации в личностное знание, в профессиональные компетенции специалиста.

д) центральным звеном педагогического процесса становится развивающаяся творческая личность дизайнера;

г) в деятельностном обучении решается проблема интеграции учебной, научной и профессиональной деятельности студентов;

д) из объекта педагогических воздействий студент превращается в субъект, осуществляющий познавательную, профессиональную, социокультурную деятельность;

е) в контекстном обучении возможно использование любых педагогических технологий – традиционных и новых.

Активно формируются профессиональные компетенции студентов при выполнении самостоятельной работы, как на аудиторных, так и внеаудиторных занятиях.

Каждый вид деятельности будь – проблемная лекция, аудиторное занятие или самостоятельная работа предполагает наличие проблемы, которую студент учится преодолевать.

Данный процесс осуществлялся на основе следующих структурных компонентов:

- выделение цели деятельности
- определение предмета деятельности
- планирование соей деятельности
- выбор средств деятельности
- рефлексия деятельности

Организуя самостоятельную работу студентов, преподаватель направляет и контролирует процесс добывания новых знаний, ставя перед ними проблему осуществления творческого применения полученной информации. Роль преподавателя в данной ситуации несет в себе функции управления деятельностью.

Для наиболее эффективного обучения, целесообразно разрабатывать задания для студентов, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Дизайнер,

работающий в различных областях, должен владеть главными понятиями и общими проблемами искусства: теоретическими знаниями формообразования и композиционного построения художественных произведений, практическими графическими и прикладными навыками. Одновременно необходимо эффективно решать проблему вузовского обучения – проникновение основ фундаментальных наук в практические задания, в следствие этого, при обучении студент усваивал методологию решения практических работ на базе знаний фундаментальных дисциплин. Данный подход повышает мотивацию деятельности студентов к дальнейшей профессиональной деятельности, т.к. они видят смысл в предложенных им заданиях и это активизирует их к освоению профессии.

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

Основные виды учебной деятельности студентов и их общая семестровая балльная оценка:

- посещение всех лекционных и семинарских занятий – 10 баллов.
- самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса, и отражение в практической работе – 10 баллов.
- рубежный контроль – 10 баллов.
- своевременное выполнение всех текущих теоретических и практических заданий – 10 баллов.
- креативное выполнение всех текущих теоретических и практических заданий – 20 баллов.
- премиальные – 10 баллов.
- итоговая работа в течение семестра – 70 баллов.

Зачетная(экзаменационная) сессия:

Допускаются к сессии студенты, набравшие по итогам работы в семестре не менее 40 баллов и выше

В течение семестра максимальное количество баллов – 70 баллов

Шкала оценок/баллов за зачет(экзамен):

- «отлично» - 30 баллов

- «хорошо» - 20 баллов

- «удовлетворительно» - 15 баллов

- «неудовлетворительно» - менее 15 баллов

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на зачете.

В течении семестра максимальное количество баллов – 70, а на зачете - 30.

В итоге – 100 баллов.

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость.

100-85 баллов – «отлично»

84 – 70 баллов – «хорошо»

69- 55 баллов – «удовлетворительно»

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) «Арт-дизайн»

а) основная литература:

1. Формальная композиция : [творческий практикум по основам дизайна]: учеб. пособие для бакалавров / Е. В. Жердев, О. Б. Чепурова, С. Г. Шлеюк, Т. А. Мазурина, Оренбургский гос. ун-т.— 2-е изд. — Оренбург : Университет, 2014.— ISBN 978-5-4417-0442-7

2. Курило, Л. В. История архитектурных стилей : учебник / Е. В. Смирнова, Российская международная академия туризма, Л. В. Курило.— 3-е изд. — М. : Советский спорт, 2012.— ISBN 978-5-9718-0581-6

б) дополнительная литература:

1. Агранович-Пономарева, Е. С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий : учеб. пособие. - Ростов-н/Д : Феникс, 2005. - 348 с.
2. Воронов, Н. В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Т. 1 / НИИ Рос. Акад. художеств. - М. : Союз дизайнеров России, 2001. - 423 с.
3. Михайлов, С. М. Основы дизайна : учеб. для вузов / НИИ Рос. Акад. художеств. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Союз Дизайнеров, 2002. - 240 с.
4. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с.
5. Чижиков, В. В. Дизайн культурной среды : Учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2001. - 183 с.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Специализированные мастерские
2. Комплекс технических средств, позволяющих проецировать изображение из программ подготовки презентаций (экран, проектор, Notebook).
3. Доступ в Internet.
4. Цветной струйный принтер (формат бумаги А3).
5. Рабочие столы.
6. Планшеты.
7. Наглядные пособия.
- 8 Авторские методические пособия.
9. Авторские учебные пособия на электронных носителях.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций
ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки _____ .

Автор А. В. Акулинская

Рецензент(ы)

Документ одобрен на заседании

Заседание методического совета по качеству по направлению _____

от _____ года, протокол № _____ .