

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

УТВЕРЖДЕНО

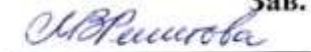
Деканом факультета МАИС

 О.А. Бударной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ДИЗАЙН И МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В ФОРМИРОВАНИИ
СРЕДЫ**

Направление подготовки «Дизайн»

Профиль подготовки: Дизайн среды

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

Москва

2015

Цели освоения дисциплины

Целью настоящего курса является:

- *овладение теоретическими знаниями и практическими умениями, связанными с проектной деятельностью и дизайном, необходимыми специалисту – дизайнеру;*
- *умение комплексно применять в организации архитектурно – пространственной среды средств визуальных коммуникаций и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств;*
- *привить навыки творческой работы студентов, где предусматривается ознакомление с литературой, посвященной дизайну организации среды, интерьерам различных общественных сооружений и декоративно – прикладным изделиям, с практикой работ отечественных и зарубежных мастеров;*
- *научить решать основные задачи проектирования и классификации видов и форм визуальных коммуникаций, произведений декоративно – прикладного искусства в дизайне среды;*

В ходе ее достижения решаются задачи:

- *формирование основных понятий, связанных с проектной культурой, дизайном, монументально – декоративным искусством;*
- *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;*
- *развитие научного кругозора в изучаемой области дизайна и монументально – декоративного искусства;*
- *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;*
- *уметь анализировать произведения различных видов дизайна и произведений монументально – декоративного искусства;*
- *иметь представление об основных правилах и приемах организации художественного пространства интерьера;*
- *знать методы организации творческого процесса дизайнеров;*
- *уметь комплексно применять в среде средства визуальных коммуникаций и монументально – декоративных решений;*
- *иметь навыки научно – исследовательской деятельности в области искусства дизайна;*
- *уметь использовать традиционные и современные проектные решения в организации архитектурно – пространственной среде;*
- *решать задачи создания художественного образа с использованием различных элементов и средств композиции в монументально - декоративном искусстве;*
- *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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды» является одной из дисциплин по выбору в учебном плане по специальности 070601 – «Дизайн», специализации 04 - «дизайн среды» и изучается на протяжении двух семестров 3 курса и одного семестра 4 курса.

Курс «Дизайн и монументально – декоративное искусство в формировании среды» 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) «Проектирование и конструирование в дизайне среды»

Код компетенции	Название компетенции	Краткое содержание /определение и структура компетенции	Характеристика порогового (обязательного) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза
ОК-1	Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения	- может осуществлять мыслительную деятельность на уровне анализа, синтеза и обобщения, - умеет ставить перед собой цели; способен выбирать пути достижения цели на основе воспринятой в процессе образования информации.	<ul style="list-style-type: none"> • дает определение понятий «анализ», «синтез» и «обобщение»; • толкует смысл понятий «анализ», «синтез» и «обобщение»; • использует эти знания для сбора информации, • классифицирует информацию по определенным категориям, • выделяет главное и второстепенное • демонстрирует культуру мышления при решении

			<p>профессиональных задач;</p> <ul style="list-style-type: none"> • распознает главные и вспомогательные цели; • соотносит требования к результатам образования с собственными целевыми установками; • ставит и решает задачи, необходимые для реализации цели; • разрабатывает план поэтапного решения поставленных задач • реализует на практике план поэтапного решения поставленных задач; • способен оценить роль культуры мышления в социальной и профессиональной деятельности.
ПК-1	<p>Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения.</p>	<p>- может анализировать и соотносить требования к дизайн-проекту с запросами профессионального рынка труда;</p> <p>- умеет составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;</p> <p>- может синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;</p> <p>- готов научно обосновать свои</p>	<ul style="list-style-type: none"> • перечисляет требования к созданию дизайн-проекта; • описывает этапы создания дизайн-проекта; • соотносит требования к дизайн-проекту с запросами профессионального рынка труда; • перечисляет возможные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-проекта;

		предложения.	<ul style="list-style-type: none"> • анализирует возможные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-проекта; • избирает наиболее оптимальные решения задачи или подходы для выполнения дизайн-проекта; • научно обосновывает свои предложения; • применяет на практике избранные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-проекта.
ПК-2	<p>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 основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании;</p>	<p>- может самостоятельно изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции;</p> <p>- способен воссоздавать форму предмета по чертежу;</p> <p>- умеет создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник;</p> <p>- способен работать в различных пластических материалах с учетом их специфики;</p> <p>- готов использовать новые знания и</p>	<ul style="list-style-type: none"> • называет и владеет основными этапами работы над рисунком; • объясняет конструктивное построение предметов, объектов и человеческой фигуры; • перечисляет принципы и техники исполнения конкретного рисунка; • демонстрирует владение приемами работы в макетировании и моделировании, воссоздает форму предмета по чертежу; • перечисляет методы и технологии классических техник станковой графики; • определяет и использует приемы работы с цветом и

	<p>приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.</p>	<p>умения в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний.</p>	<p>цветовыми композициями;</p> <ul style="list-style-type: none"> • применяет при выполнении работ знание основ перспективы и теории теней • перечисляет основные правила и принципы набора и верстки; • применяет на практике основные правила и принципы набора и верстки.
ПК-3	<p>Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений.</p>	<p>- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению определенной дизайнерской задачи.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • дает определения понятиям «проектная идея», «концепция», «творческий подход», «дизайнерская задача»; • объясняет понятия «проектная идея», «концепция», «творческий подход», «дизайнерская задача»; • интерпретирует дизайнерскую задачу; • использует при разработке проектной идеи современные концепции гуманитарных, естественных, технических наук; • применяет на практике различные творческие подходы к разработке проектной идеи; • представляет проектную идею с помощью схем, эскизных набросков, аналоговых примеров; • анализирует, оценивает и критикует проектную идею с позиций

			потенциальных заказчиков и потребителей, профессионального сообщества.
ПК-4	Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.	- способен к конструированию объектов дизайна; - умеет подготовить полный объем документов по дизайн- проекту для его реализации; - может осуществлять основные экономические расчеты дизайн проекта.	<ul style="list-style-type: none"> • определяет основные этапы процесса конструирования; • акцентирует внимание на главных задачах процесса конструирования объектов дизайна; • выражает творческую идею проекта; • самостоятельно формулирует цель и задачи своей деятельности; • разрабатывает план – чертеж – схему объекта дизайна; • фиксирует особенности содержания документации по дизайн проекту; • избирает необходимые документы конкретного дизайн проекта; • применяет на практике разработанные документы; • подбирает нормативные документы для осуществления экономического расчета дизайн проекта; • анализирует подобранные документы, классифицирует их; • избирает

			<p>нормативные документы, необходимые для осуществления экономического расчета конкретного дизайн проекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> • использует на практике нормативные документы, необходимые для экономических расчетов дизайн проектов.
ПК-5	<p>Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными документами на практике.</p>	<p>- может работать в учреждениях и организациях, фирмах и различных структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна, в том числе и организовывать их работу;</p> <p>- умеет пользоваться нормативными документами на практике.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • обсуждает условия реализации проектов; • называет характерные особенности проектов; • определяет свою роль в коллективе при решении общей задачи; • систематизирует этапы производственного процесса; • организует работу над проектами; • адекватно оценивает возможности членов коллектива при работе над проектами; • перечисляет нормативные документы; • классифицирует нормативные документы; • соотносит нормативные документы с поставленной задачей проекта; • применяет на практике нормативные документы; • избирает наиболее

			<p>эффективные нормативные документы для использования их в профессиональной деятельности.</p>
ПК-6	<p>Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.</p>	<p>- ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования;</p> <p>- способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия с обучающимися.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • определяет необходимость педагогических знаний для преподавательской деятельности; • перечисляет теоретические и методические основы педагогической деятельности; • называет принципы организации педагогической работы с учащимися; • демонстрирует приобретенные знания на практике; • применяет современные образовательные технологии в педагогической практике; • перечисляет методы, формы и средства педагогической работы; • планирует учебный процесс на основе знаний методов, форм и средств педагогической работы; • организует и методически обеспечивает учебный процесс; • самостоятельно подготавливает и читает лекции;

			<ul style="list-style-type: none"> • организует и проводит творческие практические занятия.
--	--	--	--

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:

- уметь выполнять работы в различном масштабе;
- уметь работать с научной и учебной литературой.

В результате изучения дисциплины студенты должны владеть:

- приемами и закономерностями композиционной организации плоскости и пространства;
- приемами формообразования в создании декоративных композиций в формировании архитектурно – пространственной среды.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Проектирование и конструирование в дизайне среды»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

<i>Вид учебной работы</i>	<i>Всего часов</i>	<i>Семестры</i>		
		<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Аудиторные занятия (всего)</i>	72	36	36	72
<i>В том числе:</i>				
<i>Лекции</i>	18	2	2	14

Практические занятия	32	16	16	0	
Семинары	22	0	0	22	
Самостоятельная работа (всего)	72	18	18	18	
В том числе:					
Реферат	36	18	18		
Другие виды самостоятельной работы	36			36	
Вид аттестации (зачет, экзамен)	14	3	4	7	
Общая трудоемкость	часы	144	36	36	72
	зачетные единицы	4			

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в т.ч. в активных и интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)- опросы, тесты и т.д., Форма промежуточной аттестации (по семестрам) – рубежный контроль, зачеты, экзамены
				лекции	семинары	п/г	с/р	
1	Тема 1: Предмет, цели, задачи и содержание курса «Дизайн и монументально – декоративное искусство в формировании среды» *	5	1	1	0	0	1	Опрос
2	Тема 1: Предмет, цели, задачи и содержание курса «Дизайн и монументально – декоративное искусство в формировании среды» *	5	2	1	0	0	1	Опрос
3	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления интерьера (экстерьера) *	5	3	0	0	1	1	Опрос
4	Тема 2:	5	4	0	0	1	1	Просмотр

	Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления интерьера (экстерьера) *							
5	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления интерьера (экстерьера) *	5	5	0	0	1	1	Просмотр
6	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления интерьера (экстерьера) *	5	6	0	0	1	1	Просмотр
7	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления интерьера (экстерьера) *	5	7	0	0	1	1	Просмотр
8	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления интерьера (экстерьера) *	5	8	0	0	1	1	Просмотр
9	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления интерьера (экстерьера) *	5	9	0	0	1	1	Просмотр
10	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления интерьера (экстерьера)*	5	10	0	0	1	1	Просмотр
11	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления интерьера (экстерьера) *	5	11			1	1	Рубежный контроль Реферат
12	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления	5	12			1	1	Просмотр

	интерьера (экстерьера) *							
13	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления *	5	13	0	0	1	1	Просмотр
14	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления *	5	14	0	0	1	1	Просмотр
15	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления *	5	15	0	0	1	1	Просмотр
16	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления *	5	16	0	0	1	1	Просмотр
17	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления *	5	17	0	0	1	1	Просмотр
18	Тема 2: Интерьер как архитектурно–пространственное решение. Дизайн - проект оформления *	5	18	0	0	1	1	Контрольная
19	Тема 3: Специфика дизайна. Виды дизайна. Основные задачи проектирования и классификация видов и форм визуальных коммуникаций *	6	1	1	0	0	1	Опрос
20	Тема 3: Специфика дизайна. Виды дизайна. Основные задачи проектирования и классификация видов и форм визуальных коммуникаций *	6	2	1	0	0	1	Опрос
21	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных	6	3	0	0	1	1	Опрос

	решений как нового типа синтеза искусств. *							
22	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	4	0	0	1	1	Просмотр
23	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	5	0	0	1	1	Просмотр
24	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	6	0	0	1	1	Просмотр
25	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	7	0	0	1	1	Просмотр
26	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	8	0	0	1	1	Просмотр
27	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в	6	9	0	0	1	1	Просмотр

	среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *							
28	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	10	0	0	1	1	Рубежный контроль Реферат
29	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	11	0	0	1	1	Просмотр
30	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	12	0	0	1	1	Просмотр
31	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	13	0	0	1	1	Просмотр
32	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	14	0	0	1	1	Просмотр
33	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и	6	15	0	0	1	1	Просмотр

	монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *							
34	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	16	0	0	1	1	Просмотр
35	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	17	0	0	1	1	Просмотр
36	Тема 4: Анализ выразительных средств организации пространств. Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений как нового типа синтеза искусств. *	6	18	0	0	1	1	Контрольная
37	Тема 5. Роль монументально – декоративного искусства в общекультурном процессе. Произведения монументально – декоративного искусства в дизайне среды *	7	1	1	1	0	2	Опрос
38	Тема 5. Роль монументально – декоративного искусства в общекультурном процессе. Произведения монументально – декоративного искусства в дизайне среды *	7	2	1	1	0	2	Опрос
39	Тема 5. Роль монументально – декоративного искусства в общекультурном процессе. Произведения монументально – декоративного искусства в дизайне среды *	7	3	1	1	0	2	Опрос
40	Тема 5. Роль монументально – декоративного искусства в общекультурном процессе. Произведения монументально – декоративного искусства в	7	4	0	2	0	2	Опрос

	дизайне среды *							
41	Тема 5. Роль монументально – декоративного искусства в общекультурном процессе. Произведения монументально – декоративного искусства в дизайне среды *	7	5	1	1	0	2	Опрос
42	Тема 5. Роль монументально – декоративного искусства в общекультурном процессе. Произведения монументально – декоративного искусства в дизайне среды *	7	6	1	1	0	2	Опрос
43	Тема 6. Современные и традиционные средства реализации проектных решений, тенденции их развития. История развития и становления «современного стиля». *	7	7	1	1	0	2	Опрос
44	Тема 6. Современные и традиционные средства реализации проектных решений, тенденции их развития. История развития и становления «современного стиля». *	7	8	0	2	0	2	Опрос
45	Тема 6. Современные и традиционные средства реализации проектных решений, тенденции их развития. История развития и становления «современного стиля». *	7	9	1	1	0	2	Опрос
46	Тема 6. Современные и традиционные средства реализации проектных решений, тенденции их развития. История развития и становления «современного стиля». *	7	10	1	1	0	2	Рубежный контроль
47	Тема 6. Современные и традиционные средства реализации проектных решений, тенденции их развития. История развития и становления «современного стиля». *	7	11	1	1	0	2	Опрос
48	Тема 6. Современные и традиционные	7	12	0	2	0	2	Опрос

	средства реализации проектных решений, тенденции их развития. История развития и становления «современного стиля». *							
49	Тема 7. Специфические формы оборудования и наполнения среды в решении задач зонирования и артикуляции средовых объектов. Специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере. *	7	13	1	1	0	2	Опрос
50	Тема 7. Специфические формы оборудования и наполнения среды в решении задач зонирования и артикуляции средовых объектов. Специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере. *	7	14	1	1	0	2	Опрос
51	Тема 7. Специфические формы оборудования и наполнения среды в решении задач зонирования и артикуляции средовых объектов. Специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере. *	7	15	1	1	0	2	Опрос
52	Тема 7. Специфические формы оборудования и наполнения среды в решении задач зонирования и артикуляции средовых объектов. Специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере. *	7	16	0	2	0	2	Опрос
53	Тема 7. Специфические формы оборудования и наполнения среды в решении задач зонирования и артикуляции средовых объектов. Специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере. *	7	17	1	1	0	2	Опрос
54	Тема 7.	7	18	0	2	0	2	Опрос

	Специфические формы оборудования и наполнения среды в решении задач зонирования и артикуляции средовых объектов. Специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере. *								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*В соответствии с типовым положением о вузе к видам учебной работы в курс включены проблемные лекции предваряющие основные разделы дисциплины закрепляющиеся на семинарских занятиях и в ходе ведения самостоятельной работы. * - Помимо деятельностной основы в лекции включено использование интерактивных технологий как при демонстрации иллюстративного материала, так и при закреплении и рефлексии полученных знаний.*

Рубежный контроль и зачет (экзамен) проводится в форме опроса и кафедрального просмотра.

Оценка выставляется коллегиально с учётом бально – рейтинговой системы.

Содержание курса.

Тема 1. Предмет, цели, задачи и содержание курса «Дизайн и монументально – декоративное искусство в формировании среды».

Введение в дисциплину «Дизайн и монументально – декоративное искусство в формировании среды». 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.

Литература для самостоятельной работы:

1. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с.

Контрольные вопросы:

1. Что изучает курс «Дизайн и монументально – декоративное искусство в формировании среды».
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. Интерьер как архитектурно – пространственное решение.

Интерьер как внутреннее архитектурное пространство (размеры, формы, конструкции, декор внутреннего пространства). Выражение через интерьер эстетических, социальных, профессиональных и других сторон эпохи. Интерьер как среда обитания человека. Угловая и фронтальная перспектива в интерьере. Поиск организации пространства интерьера в целом. Подготовка к практическому заданию (инструменты и материалы).

- Разработка эскизов «Декоративное панно».
- Подбор материала.
- Выполнение лекал.
- Крой деталей (выполнение отдельных фрагментов, элементов).
- Выполнение изделия в материале.
- Декорирование.
- Оформление, монтаж.

Практические занятия:

Разработать дизайн – проект оформления интерьера института или учебных аудиторий (фрагмент). Использование многообразия различных художественных материалов и приемов их художественной обработки (кожа, гобелен, роспись по стеклу, по ткани, керамика, резьба по дереву, роспись по дереву, эмаль и др.). Инструменты и материалы. Цвет и фактура материала. Многовариативность. Коллаж.

Определение задач в разработке дизайн – проекта с учетом интерьера его функционального назначения.

Самостоятельная работа:

- Разработка эскизов (поисковый материал – эскизы, зарисовки, наброски). Эскизы выполняются с учетом особенностей и основных характеристик, размеров интерьера с использованием графического материала в черно – белом и цветом решениях /простые карандаши различной твердости и мягкости; уголь; сангина; цветные гелевые ручки; рапидограф; акварель, гуашь, тушь и др./.
- Утверждение эскизов осуществляется ведущим преподавателем по дисциплине или группой преподавателей кафедры дизайна среды. Эскизы оформляются в папку с файлами формата А 4.
- Выполнение отдельных элементов, деталей композиционного решения (при необходимости используется калька, копирка, ватман).
- Выполнение деталей в материале.
- Соединение деталей.
- Декорирование.

- Завершение работы (завершенная монументально – декоративная композиция в материале представляется в соответствии с поставленными задачами).
- Оформление. Монтаж.
- Анализ проведенной работы.
- Подведение итогов.

- просмотр наглядно - иллюстративного материала. Завершение работы над дизайн – проектом на планшете и в материале (в натуральную величину или в масштабе). Подготовка к итоговому отчету - просмотру.

Форма отчетности

Выполненный проект, оформленный на планшете.

Литература для самостоятельной работы:

1. Рунге, В. Ф. *Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие.* - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с.

Технические требования:

1. Аккуратность и точность выполнения различных операций (складывание, резка, склейка, сгиб и др.).
2. Технически грамотное использование различных технологических приемов художественной обработки материалов. Соблюдение техники безопасности.
3. В итоге ход выполнения задания должен быть представлен на планшете, а готовые композиции или их фрагменты оформлены по согласованию с руководителем.

Контрольные вопросы:

1. Интерьер как внутреннее архитектурное пространство (размеры, формы, конструкции, декор внутреннего пространства).
2. Выражение через интерьер эстетических, социальных, профессиональных и других сторон эпохи.
3. Интерьер как среда обитания человека.
4. Композиционное решение архитектурно – пространственной среды.
5. Правила использования инструментов и материалов в творческой работе.
6. Многовариативные композиционные решения творческой работе.
7. Художественная обработка материала (в зависимости от поставленной задачи).
8. Аккуратность и четкость выполнения творческой композиции.

9. Процесс декорирования – как завершающий этап работы над творческой композицией.

Тема 3. 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 (фотографика, монтаж, типографика, цветографика 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.

Литература для самостоятельной работы:

1. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с.

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 4. 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 протекающих 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.

Литература для самостоятельной работы:

1. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с.

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 5. Роль монументально – декоративного искусства в общекультурном процессе. Произведения монументально – декоративного искусства в дизайне среды.

Роль монументально – декоративного искусства в общекультурном процессе.

Отличие монументального искусства величиной и значимостью идейного содержания, выраженного в грандиозных обобщенных формах. Произведения монументального искусства (общественные сооружения,

памятники и монументы, стенные росписи и мн.др.) прочность используемых материалов. Подчинение монументального искусства большим общественным и государственным задачам. Необходимость пропаганды и популяризации в широких массах значительных общественных идей. Большая общественно – художественная роль монументального искусства, предназначенного для широких масс. Использование монументального искусства в различных условиях развития общества в целях пропаганды идеи «Величия» и «Священности».

Передача через монументальное искусство передовых демократических и гуманистических идей в эпоху античности и возрождения (Парфенон, статуи Фидия, фрески Рафаэля, произведения Микеланджело и т.д.).

Произведения монументального искусства созданные русскими художниками 18 – 19 вв.: проект Кремлевского дворца – архитектор Баженов, здание Адмиралтейства в Санкт – Петербурге – архитектор Захаров, памятник Минину и Пожарскому – в Москве – скульптор Мартос и др.

Декоративное искусство – как часть всей системы пластических искусств и жизненной среды. Декоративное искусство – как эстетическое освоение материального мира, художественное оформление материальной среды.

Смысл и задача декоративного искусства (художественность, эстетические качества в окружающем человека жизненном пространстве – в предметном мире).

Цели и задачи декоративного искусства (создание комфортных условий жизнедеятельности человека, как в физическом, так и в психологическом отношении, формирование предметного мира, окружающей человека жилой среды).

Система произведений монументально – декоративного искусства (скульптура, живопись, пластика, приемы и формы), для формирования визуальных качеств и композиции среды. Монументализация среды.

Закономерности построения форм монументально – декоративной среды.

Монументально – декоративная среда – крупные памятники, монументы (скульптурные композиции, обелиски, стелы). Подчинение монументально – декоративной среде пространственной ситуации средового комплекса; рядовые скульптуры, росписи, витражи, объемные и цветовые декоративные пластические панно и решения, выполняющие роль акцентов в художественной структуре; орнаментальные лепные и цветные украшения, повышающие выразительность плоскостей ограждений, деталей фасадов, в том числе архитектурные детали (лепнина карнизов, капители и пр.) Формирование монументально – декоративными средствами стабильных художественных качеств средовых объектов, усиливающих изначальную пространственную композиционную идею (скульптура, витраж, гобелен, мозаика, настенная роспись и др.).

Стабильные художественные качества средовых объектов (задачи монументализации среды: придание торжественности, «значительности» образа, повышение декоративных качеств, яркости, цветности, свободы,

разнообразия ощущений). Временное убранство (цветные транспаранты, гирлянды, плакаты и др.).

Лекции:

Современные тенденции. Расширение палитры художественных средств изобразительного искусства (появление кино – и телепроекции, газосветных установок, кинетических скульптурных композиций, суперграфики и др.), преобладание произведений с нефигуративным содержанием, включение в орбиту художественного освоения визуальной среды декоративных свойств объектов, не несущих самостоятельной идейно – образной информации. Современные монументально – декоративные средства в организации пространственной композиции, отличной от архитектурной основы. Варианты нарочитого разрушения тектонической логики средовой системы («сбивка масштаба» и масштабных шкал, замена образных ценностей ориентационными, «выпячивание» второстепенного в композиции на первый план, разрушение конструктивных схем и канонов).

Закономерности построения форм, архитектоника, ритм, пропорциональные отношения.

Средства композиционного формообразования. Создание средовых объектов с учетом принципов и средств гармонизации размерных величин элементов объектов (ритм, масштаб, пропорции, соразмерность).

Основы художественного языка монументально – декоративного искусства. Материал, его пластические свойства, технические и технологические приемы художественной обработки.

Самостоятельная работа:

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

Форма отчетности

Конспект. Реферат.

Литература для самостоятельной работы:

1. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с.

Контрольные вопросы:

1. Роль монументально – декоративного искусства в общекультурном процессе.
2. Традиционные и современные монументально – декоративные средства в организации пространственной композиции.
3. Закономерности построения форм монументально – декоративной среды.

4. Основы художественного языка монументально – декоративного искусства.

5. Средства композиционного формообразования.

Тема 6. 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.

Литература для самостоятельной работы:

1. Рунге, В. Ф. *Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие.* - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с.

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 7. Специфические формы оборудования и наполнения среды в решении задач зонирования и артикуляции средовых объектов. Специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере.

Предметно – пространственные образования. Средовые объекты. Средовые системы различного ранга и степени сложности. Функционально – образное единство средовых объектов и систем. Комплексное решение формирования

средовых ситуаций. Средовая ориентация в архитектуре, промышленном дизайне, прикладном и оформительском искусстве, искусстве экспозиции, театра, кино, непосредственно формирующих предметно – визуальную реальность. Многоаспектное освоение, осознание визуальных и потребительских качеств средовых образований. Объекты и системы (производственные, жилые, рекреационные, общественных центров, коммуникационные русла и узлы).

Морфологические различия средовых объектов: узловые (локальные, компактные) и линейные (вытянутые вдоль одной оси). Типы классификации. Композиция и гармонизация – как две стороны общего процесса художественной организации средового объекта. Пять признаков формирования целостности художественного объекта: повторяемость свойств целого и его частей, соподчинение частей в целом, соразмерность частей в целом, уравновешение частей целого, единство визуальной организации объекта. Гармонизация среды.

Гибкость средового объекта. Трансформация структуры, отдельных частей или параметров среды в соответствии с изменениями условий функционирования и динамикой потребностей человека (планировка квартир, сборно – разборные, легко демонтируемые и воздвигаемые вновь, мобильные сооружения и конструкции и мн. др.).

Художественная согласованность предметно – пространственных слагаемых среды, отвечающая эстетическим и утилитарным требованиям человека на любых этапах ее существования. Интерьер предметный. Адаптация среды – как основа приспособления средового объекта или системы к особенностям конкретного процесса деятельности, образа жизни или к индивидуальным запросам потребителя. Различные способы и приемы, позволяющие реализовать адаптационные процессы с наименьшими морально – физическими затратами. Мобильные средовые объекты (движущие транспортные средства – ж.д. вагоны, жилые трейлеры, купе корабля и пр.; передвижные устройства для стационарного использования – строительные вагончики, контейнерное жилье для ватного освоения районов с экстремальными условиями и т.д.; сборно – разборные сооружения, в том числе палаточного типа, и надувные – склады, цеха и пр.).

Лекции:

Специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере.

Зрительное восприятие как основная форма получения и осознания эмоционально – образных впечатлений от средовых объектов и систем.

Связь в современных условиях средств визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере. Идею и эмоциональное воздействие объектов с самобытными принципами предметно – пространственной организации. Соединение средств визуальных коммуникаций и декоративных композиций: ограждение пространства – живописным панно или пластической композицией; бытовые вещи, мебель

гипертрофируются, вырастая до символической скульптуры; опора фонаря – оказывается стволом пальмы или покрытым рельефом стелой; красочное, все время, меняющееся табло – заменяет роспись; причудливая гроздь открытых лифтов – становится движущейся скульптурой в гостиничном атриуме и т.д. Современные способы художественного освоения средовых объектов (игровая скульптура в жилом квартале, скульптуры из льда, реклама на городской улице, композиция из инженерных конструкций и др.).

Решение облика конкретных дизайнерских форм (оригинальность, неповторимость). Цветовое и световое решение в раскрытии замысла дизайнера. Средства композиционного формообразования.

Самостоятельная работа:

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

Форма отчетности

Конспект. Реферат.

Литература для самостоятельной работы:

1. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с.

Контрольные вопросы:

1. Специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере.
2. Предметно – пространственные образования.
3. Средовые объекты.
4. Средовые системы различного ранга и степени сложности.
5. Функционально – образное единство средовых объектов и систем.
6. Мобильные средовые объекты.
7. Зрительное восприятие.
8. Идейное и эмоциональное воздействие объектов с самобытными принципами предметно – пространственной организации.
9. Типы классификации средовых объектов.

Примерные вопросы к зачету (экзамену):

1. *Что изучает курс «Дизайн и монументально – декоративное искусство в формировании среды».*

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.*
6. *Виды дизайна.*
7. *Средства проектирования (специфические приемы и принципы, используемые дизайнером в процессе работы: проектные классификации, композиционное формообразование, проектно – графическое моделирование, проектная графика и т.д.).*
8. *Влияние выбора средств проектирования на ход проектирования, на характер и формы будущего объекта, на степень его проработки, методы предъявления.*
9. *Промышленный дизайн.*
10. *Архитектурный дизайн.*
11. *Визуальные средства коммуникации.*
12. *Основные функции коммуникационного процесса.*
13. *Основные средства графического изображения в формировании предметно – пространственной среды.*
14. *Роль монументально – декоративного искусства в современном обществе.*
15. *Традиционные и современные монументально – декоративные средства в организации пространственной композиции.*
16. *Витраж – как средство организации архитектурно – пространственной среды.*
17. *Гобелен в архитектурно – пространственной среде.*
18. *Стекло – в современном монументально – декоративном искусстве.*
19. *Скульптура - в современном монументально – декоративном искусстве.*
20. *Закономерности построения форм монументально – декоративной среды.*
21. *Основы художественного языка монументально – декоративного искусства.*
22. *Средства композиционного формообразования.*
23. *Специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере.*
24. *Существо и содержание задач современного дизайна.*
25. *Современные особенности дизайн – проектирования.*
26. *Стилизация в дизайне.*
27. *Современные монументально – декоративные средства в организации пространственной композиции.*

28. *Универсальный творец: архитектор – художник – дизайнер – типичная фигура проектного мира сегодня.*
29. *Анализ выразительных средств организации пространств.*
30. *Проектный образ - как синтез в дизайне.*
31. *Специфика шрифтового дизайна.*
32. *Анализ феномена «среда» как специфической категории проектирования.*
33. *Методы и принципы синтеза в дизайне.*
34. *Анализ предметно – пространственной среды в различных видах дизайна.*
35. *Пространственная графика - как особая форма суперграфики.*
36. *Роль шрифтовых и абстрактно – декоративных композиций, суперграфики, арт – дизайна, декоративной организации пространственных структур.*
37. *Предметно – пространственные образования.*
38. *Средовые объекты.*
39. *Средовые системы различного ранга и степени сложности.*
40. *Функционально – образное единство средовых объектов и систем.*
41. *Мобильные средовые объекты.*
42. *Зрительное восприятие.*
43. *Идейное и эмоциональное воздействие объектов с самобытными принципами предметно – пространственной организации.*
44. *Типы классификации средовых объектов.*
45. *Интерьер как внутреннее архитектурное пространство (размеры, формы, конструкции, декор внутреннего пространства).*
46. *Интерьер как среда обитания человека.*
47. *Композиционное решение архитектурно – пространственной среды.*
48. *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. Надпредметный 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 в процессе изучения дисциплины «Пропедевтика» и «Проект» и в последующем к квазипрофессиональным – 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 системы – 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.

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

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

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

и) 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 осуществляется на основе следующих структурных компонентов:

- выделение цели деятельности
- определение предмета деятельности
- планирование своей 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) «Архитектурно-дизайнерское материаловедение»

а) основная литература:

- 1. Михайлов, С. М. Основы дизайна : учеб. для вузов / НИИ Рос. Акад. художеств. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Союз Дизайнеров, 2002. - 240 с.*
- 2. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с.*
- 3. Чижиков, В. В. Дизайн культурной среды : Учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2001. - 183 с.*

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.*

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 № _____.