

«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. директора института культуры,
истории и права /И.А. Карпачева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.4 Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)

Шифр и наименование группы научных специальностей: 5.10

Искусствоведение и культурология

Шифр и наименование научной специальности: 5.10.3. Виды искусства
(техническая эстетика и дизайн)

Форма обучения: очная

Институт: культуры, истории и права

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

Трудоёмкость в ЗЕТ – 4

Трудоёмкость в часах – 144

Разработчики: кандидат педагогических наук, профессор кафедры дизайна,
художественного образования и технологий Мальцева В.А.

Общие положения

Рабочая программа дисциплины «Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями, утвержденными приказом Министерства образования и науки высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование представлений о специфике искусствознания как способа познания мира, об основных тенденциях исторического развития искусств в контексте мировой культуры, о роли и месте искусствознания в современной культуре, соотношении искусствознания с другими гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами; приобретение знаний, необходимых для решения задач, связанных с разработкой новых методов организации окружающей среды; изучение закономерностей формирования художественного образа среды обитания человека.

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать у аспирантов представление о роли и месте искусствознания в современной культуре;
- дать представление об основных способах приобретения навыков анализа свойств пространства и формы;
- выполнение проектирования художественного образа окружающей среды;
- создание эстетических объектов;
- сформировать понимание методологических оснований современного научного познания искусства, продемонстрировав возможности различных подходов, парадигм и исследовательских программ;
- подготовить аспирантов к применению теоретических знаний при осуществлении конкретно-проектных исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

Дисциплина относится к образовательному компоненту программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По окончании изучения дисциплины аспиранты должны:

знать:

- особенности предметного мира человека, ценностные категории товаров, эргономические функции;
- основные проблемы и задачи технической эстетики и дизайна;
- функциональные возможности и способности человека в процессе

производства;

уметь:

- находить методологические подходы к решению дизайнерских и эргономических проблем;
- рационально и эффективно использовать информационные ресурсы при проектировании дизайн-объектов;
- проводить анализ предметов и предметной среды;

владеть:

- методами и принципами системного проектирования в дизайне;
- методами организации профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Лекции – 36 часов;

Практические занятия – 36 часов;

Самостоятельная работа – 63 часа;

Контроль – 9 часов.

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, академ. часы			
		Всего	Аудиторные занятия		Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	
	Раздел 1.	72	18	18	36
1.	Тема 1. Общая теория и история дизайна	10	2	2	6
2	Тема 2. Дизайн в системе культуры	14	4	4	6
3.	Тема 3. Роль дизайна в формировании предметно-пространственной среды	14	4	4	6
4.	Тема 4. Социокультурные проблемы дизайна. Материал и технологии в дизайне	14	4	4	6
5.	Тема 5. Дизайн информационной среды	10	2	2	6
6.	Тема 6. Коммуникативные аспекты дизайна.	10	2	2	6
8.	<i>Промежуточная аттестация</i>	<i>зачет</i>			
9.	Раздел 2.	63	18	18	27
10.	Тема 1. Методология проектной деятельности в дизайне	8	2	2	4
11.	Тема 2. Авторские концепции в дизайне	12	4	4	4
12.	Тема 3. Процессы художественного проектирования изделий из металла,	12	4	4	4

	древесины, стекла, керамики, камня, ткани, и других видов материалов				
13.	Тема 4. Методы управления процессами проектирования современных изделий	8	2	2	4
14.	Тема 5. Методы исследования физико-механических факторов при проектировании изделий, анализа свойств формы и материалов в проектируемых изделиях	8	2	2	4
15.	Тема 6. Методы формообразования и структурообразования художественных и промышленных изделий	8	2	2	4
16.	Тема 7. Семиотические проблемы дизайна.	7	2	2	3
	<i>Промежуточная аттестация</i>	<i>экзамен</i>			9
	ИТОГО:	144	36	36	63

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме контрольной работы, тестирования, реферата.

Типовой вариант контрольной работы

Ответить на следующие вопросы:

1. Понятие и материалистические основы зрительных иллюзий.
2. Учет зрительных иллюзий при формировании гармоничных композиций проектируемых изделий.
3. Принципы художественного конструирования промышленных изделий
4. Стадии проектирования.

Типовой вариант теста:

1. Техническая эстетика изучает -
 - А. закономерности возникновения красоты в сфере материального производства;
 - Б. закономерности возникновения гармонии в окружающем мире;
 - В. закономерности возникновения упорядоченности в интерьере;
 - Г. закономерности образного мышления в искусстве.
2. Как называется состояние покоя, неизбытости, устойчивости формы во всем её строе?
 - А. динамика;
 - Б. симметрия;
 - В. статика;
 - Г. асимметрия.
3. Какая из перечисленных форм практически не встречается в природе?
 - А. динамичная;
 - Б. симметричная;
 - В. статичная;

- Г. асимметричная
4. Неоднократный и с одинаковым интервалом повтор какого – либо элемента, это:
- А. ритмический ряд;
 - Б. динамичная компоновка;
 - В. статичная компоновка;
 - Г. метрический ряд.
5. Какой вид дизайна можно считать наиболее целесообразным и выгодным?
- А. дизайн конкретного изделия или интерьера (индуктивный метод);
 - Б. дизайн системы (дедуктивный метод);
 - В. ландшафтный дизайн;
 - Г. рекламный дизайн.
6. Как называется состояние формы, при котором все элементы формы сбалансированы между собой?
- А. композиционное равновесие;
 - Б. динамичная композиция;
 - В. статичная композиция;
 - Г. метрический ряд.
7. Как называется метрическая система, предложенная Ле Корбюзье для определения пропорций предметной среды:
- А. строительный модуль;
 - Б. «Модуль»;
 - В. ряд предпочтительных чисел;
 - Г. ряд Фибоначчи.
8. Композиционный приём, сближающий несхожее, это:
- А. нюанс;
 - Б. симметрия;
 - В. статичность;
 - Г. контраст.
9. Как называют форму, активно односторонне направленную, как бы вторгающуюся в пространство?
- А. динамичная;
 - Б. симметричная;
 - В. статичная;
 - Г. контрастная.
10. Композиция – это:
- А. «сочинение, расположение, структура»;
 - Б. беспорядочное, стихийное расположение элементов;
 - В. термин, применяемый в архитектуре;
 - Г. условное изображение.
11. Какой из видов пропорций люди увидели, разгадали и позаимствовали в природе?
- А. арифметические (модульные) пропорции;
 - Б. геометрические пропорции;
 - В. гармонические пропорции;
 - Г. «золотое сечение».
12. Что свидетельствует о геометрически систематизированной поверхности?
- А. приятная фактура изделия;
 - Б. отсутствие явных дефектов производства;
 - В. приятная окраска изделия;
 - Г. соответствие «светового каркаса» силуэту изделия и его частей.
13. Какое из средств композиции можно назвать основным «инструментом гармонизации» формы?
- А. пропорции;

- Б. симметрия;
 - В. масштаб;
 - Г. контраст.
14. Понятие «композиция изделия, предмета, вещи или комплекса» связано:
- А. с их образностью и художественной выразительностью;
 - Б. с их размером;
 - В. с их цветом;
 - Г. с их материальной ценностью.
15. Постепенное количественное изменение в ряду чередующихся элементов (нарастание или убывание, чередование объёма, площади), это:
- А. ритмический ряд;
 - Б. динамичная компоновка;
 - В. статичная компоновка;
 - Г. метрический ряд.
16. За основу измерительного прибора «Модуль» Ле Корбюзье приняты:
- А. вес человека;
 - Б. биомеханические характеристики человека;
 - В. возраст человека;
 - Г. три размера человеческого тела.
17. Совокупность чисто индивидуальных черт, характеризующих формы одинаковых по назначению и конструкции изделия:
- А. композиционное равновесие;
 - Б. динамичная композиция;
 - В. статичная композиция;
 - Г. единство характера.
18. Резкое противопоставление отдельных элементов композиции, подчёркивающее и усиливающее свойства формы, это:
- А. нюанс;
 - Б. асимметрия;
 - В. динамичность;
 - Г. контраст.
19. Резкое противопоставление отдельных элементов композиции, подчёркивающее и усиливающее свойства формы, это:
- А. нюанс;
 - Б. асимметрия;
 - В. динамичность;
 - Г. контраст.
20. Конечная фаза, достигаемая после всестороннего учета утилитарных и функциональных требований, предъявляемых к изделию:
- А. композиционное качество;
 - Б. единство деталей;
 - В. композиционное равновесие;
 - Г. функциональное единство.
21. Динамичная форма может быть свойственна:
- А. только движущимся объектам;
 - Б. как неподвижным, так и быстро движущимся объектам;
 - В. крупным объектам;
 - Г. мелким объектам.
22. Композиционный приём симметрия служит для связи равных элементов:
- А. в динамичную композицию;
 - Б. в асимметричную композицию;
 - В. в единое статичное целое;

Г. в ритмическую композицию.

23. Что позволяет соотнести предмет с человеком:

А. нюансировка;

Б. симметричная компоновка;

В. статичность;

Г. масштабность.

Примерная тематика рефератов

1. Техническая эстетика как теория дизайна, ее связь с другими науками.
2. Когда возникла техническая эстетика как наука, кто ее основоположник?
3. Основные этапы развития технической эстетики в России.
4. Основные этапы развития технической эстетики за рубежом.
5. Воспитательное значение курса «Техническая эстетика» в технологическом образовании.
6. Что такое содержание и внешняя форма в технике? Объясните на примерах развития средств транспорта.
7. Каковы основные закономерности развития формы и содержания в технике?
8. Что такое композиция и какова ее роль в художественном конструировании?
9. Понятия тектоники и гармонии.
10. Какие факторы влияют на формообразование изделий?
11. Тектоника и тектонические системы в архитектуре и художественном конструировании изделий
12. Гармонизация композиции. Чем она достигается?
13. Что такое пропорции и каково их назначение в композиции изделий?
14. Пропорция «золотое сечение», ряд «золотого сечения».
15. Что такое «Модуль», для чего он используется
16. Понятия масштаба и масштабности.
17. Формы масштабных связей (привести примеры).
18. Масштабирование элементов изделия как средство создания центра композиции (привести примеры).
19. Симметрия и асимметрия в композиции изделий.
20. Виды симметрии, зеркальная, осевая и винтовая симметрии.
21. Симметрия и статическое равновесие массы тела.
22. Метрические и ритмические ряды повторности.
23. Виды ритмических рядов. Нарастающий и убывающий ритмические ряды.
24. Влияние количества членов ряда на выразительность ритма.

5.2. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 1 семестре в форме зачета, во 2 семестре в форме кандидатского экзамена.

Перечень вопросов к зачету:

1. Воспитательное значение курса «Техническая эстетика» в

профессиональном образовании.

2. Техническая эстетика как теория дизайна, ее связь с другими науками.
3. Когда возникла техническая эстетика как наука, кто ее основоположник?
4. Назовите основные этапы развития технической эстетики в России и за рубежом
5. Понятия содержания и внешней формы в технике, их взаимосвязь.
6. Каковы основные закономерности развития формы и содержания в техники? Объясните на примерах развития средств транспорта.
7. Что такое композиция и какова ее роль в художественном конструировании?
8. Какие факторы влияют на формообразование изделий?
9. Тектоника и тектонические системы в архитектуре и художественном конструировании изделий.
10. Гармонизация композиции. Чем она достигается?
11. Что такое пропорции и каково их назначение в композиции изделий?
12. Пропорция «золотое сечение», ряд «золотого сечения».
13. Что такое «Модуль», для чего он используется?
14. Масштаб и масштабность в композиции изделий.
15. Формы масштабных связей.
16. Масштабирование как средство создания центра композиции.
17. Симметрия и асимметрия в композиции изделий. Виды симметрии.
18. Виды симметрии. Винтовая симметрия.
19. Симметрия и асимметрия при проектировании промышленных изделий.
20. Метрические и ритмические ряды повторностей. Примеры ритмических рядов.
21. Нарастающий и убывающий метрические ряды.
22. Влияние количества членов ряда на выразительность ритма.
23. Контраст и нюанс, как средство художественной выразительности изделий.
24. Материалистическое понимание зрительных иллюзий.
25. Учет зрительных иллюзий при формировании композиций художественных изделий.
26. Принципы и стадии проектирования художественных изделий.
27. Основы функционального и композиционного анализа изделий. Привести примеры.
28. Использование закономерностей гармонизации композиции при художественном конструировании.
29. Обобщенный показатель качества продукции.
30. Методики художественно-конструкторского анализа изделий.
31. Статистическая вариативная методика художественно- конструкторского анализа. Пример использования.
32. Порядок государственной аттестации качества продукции.

Перечень вопросов к экзамену

1. Факторы, определяющие форму объекта проектирования в дизайне.
2. Композиция в дизайне. Категории, свойства и среда композиции.
3. Особенности композиции изделий с различной объёмно-пространственной структурой.
4. Предмет и основные задачи эргономики. Понятие об эргономическом проектировании в дизайне.
5. Функциональные состояния работающего человека. Распределение функции между человеком и машиной.
6. Понятие об информационной модели. Кодирование информации, модальность сигнала.
7. Алгоритмические данные. Кривая распределения антропометрических признаков. Метод «Перцентилей».
8. Средства отображения информации. Основные принципы проектирования.
9. Цвет в дизайне. Понятие о колориметрии. Основные термины и определения. Психофизиологическое воздействие цвета и цветосветовые эффекты.
10. Основные системы и классификация цвета.
11. Основные принципы построения цветовой композиции в дизайне.
12. Типы дизайн-методик. Тактические приёмы проектирования.
13. Анализ в дизайне. Методики и критики проекта.
14. Общие понятия, функция и структура дизайн-программы. Примеры разработанных и реализованных программ.
15. Принципы морфологической трансформации и «конструктора» в дизайн-программировании.
16. Компьютерные технологии в дизайне.
17. Типология и уровни проектной деятельности.
18. Структура проектной деятельности.
19. Специфика проектной деятельности. Процедура проектирования.
20. Структура организации проектной деятельности.
21. Управление в системе дизайна. Каналы управления в дизайне.
22. Типология организационных форм проектирования деятельности.
23. Адаптация дизайнера в коллективе. Критерии работы дизайнеров. Выбор дизайнера.
24. Дизайн в системе культуры.
25. Роль дизайна в формировании предметно-пространственной среды.
26. Социокультурные проблемы дизайна. Материал и технологии в дизайне.
27. Дизайн информационной среды.
28. Коммуникативные аспекты дизайна.
29. Методология проектной деятельности в дизайне.
30. Авторские концепции в дизайне.
31. Процессы художественного проектирования изделий из металла, древесины, стекла, керамики, камня, ткани, и других видов материалов.
32. Разработка методов производства малоотходных и экологических изделий.

33. Методы управления процессами проектирования современных изделий.
34. Методы исследования физико-механических факторов при проектировании изделий, анализа свойств формы и материалов в проектируемых изделиях.
35. Методы формообразования и структурообразования художественных и промышленных изделий.
36. Семиотические проблемы дизайна.
37. Цифровые технологии в дизайне: от проектирования до производства.
38. Атрибуция, реставрация и сохранение объектов материальной культуры и дизайна.

Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Критерии оценивания для зачета

Оценка «зачтено». Систематическое посещение занятий в течение учебного года - аспирант посетил более 75% аудиторных занятий. В процессе обучения показал заинтересованность в предмете.

Оценка «не зачтено». Пропущено значительное количество занятий без уважительной причины - аспирант посетил менее 75% аудиторных занятий. В процессе обучения не проявил интереса к предмету.

Критерии оценивания для кандидатского экзамена.

Содержание и структура кандидатского экзамена и критерии оценивания определены в Программе кандидатского экзамена по специальности.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна: учебное пособие / Л.Э. Смирнова; Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. – 224 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841> (дата обращения: 01.09.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3096-5. – Текст: электронный.

6.2. Дополнительная литература

1. Философия науки и техники: учебное пособие: / Н.С. Бажутина, Г.В. Моргунов, В.Г. Новоселов, Л.Б. Сандакова. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 95 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575403>. (дата обращения: 31.08.2023).

6.3. Электронные образовательные ресурсы

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	https://urait.ru/	Образовательная платформа «Юрайт» — курсы и учебники для вузов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек по различным дисциплинам. Уникальные сервисы для обучения и аттестации студентов	Свободный доступ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими сред

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

Информационные справочные системы:

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ