

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.ДВ.1.2 Художественно-стилистические проблемы прикладного искусства и дизайна

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 – 3

Трудоёмкость в часах – 108

Разработчик: доцент по специальности «Техническая эстетика и дизайн», доцент кафедры дизайна, художественного образования и технологий Соломенцева С.Б.

Общие положения

Рабочая программа элективной дисциплины «Художественно-стилистические проблемы прикладного искусства и дизайна» 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: рассмотреть стилистические проблемы дизайна и декоративно-прикладного искусства. Сформировать представление об основных этапах стилистической эволюции дизайна и декоративно-прикладного искусства, условиях, особенностях и отличиях принципов его бытования в контексте мирового искусства.

Задачи изучения дисциплины

- Рассмотреть основы дизайна и декоративно-прикладного искусства.
- Расширить представление о формообразовании, декорировании и проектировании бытовых изделий.
- Сформировать проблемное, дискуссионное поле в анализе дизайна, декоративно-прикладной деятельности и изделий ДПИ.

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:

- историю и теорию декоративно-прикладного искусства;
- историю и теорию дизайна и декоративно-прикладного искусства в научно-исследовательской деятельности;
- методы разработки концептуальной проектной идеи.

уметь:

- выдвигать и научно обосновывать креативные идеи;
- рассматривать произведения дизайна и декоративно-прикладного искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

владеть:

- способностью синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов и предметов ДПИ, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека.

4. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Лекции – 18 часов;

Практические занятия – 18 часов;

Самостоятельная работа – 72 часов;

Контроль – 0 часов.

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1 Феномен стиля в искусстве. История введения понятия в практику искусствоведческого анализа предметов ДПИ	32	6	6	20	
	Тема 1 История вопроса. Универсальное понятие стиля, многообразие трактовок в искусствоведении и междисциплинарных областях. Классификация и типологизация произведений искусства ДПИ и дизайна на основе понятия стиль.	10	2	2	6	
	Тема 2 Структурный анализ предметного мира; структура отдельного изделия. Единство части и целого как главный принцип гармонизации.	8	2	2	4	
	Тема 3 Формообразование в дизайне и ДПИ. Методы формообразования.	14	2	2	10	
	Раздел 2. Проблема стиля в дизайне и ДПИ.	24	4	4	20	
	Тема 4 Идеология и формы в целостном анализе изделий дизайна и ДПИ. Приемы и виды стилизации. Естественное и искусственное как ценность изделий дизайна и ДПИ	12	2	2	10	
	Тема 5. Проблема иконографии стиля. Орнамент организующая составляющая стилистического целого; логика стилистического обобщения.	12	2	2	10	
	Раздел 3. «Эпоха» в зеркале художественной рефлексии. Семантика предметно-пространственной среды	48	8	8	32	
	Тема 6. Анализ изделий прото-дизайна. Космогонический контекст формообразования.	16	2	2	12	

	Анализ изделий ДПИ разных эпох					
	Тема 7. Вещь в современной культуре. Символическое значение вещи в эпоху потребления. Медийная культура и мир вещей. .	10	2	2		6
	Тема 8. ДПИ в эпохи тиражирования объектов культуры.	14	2	2		10
	Тема 9. Феномен «Стайлинга» в изделиях ДПИ в конце XX начале XXI	8	2	2		4
	<i>Промежуточная аттестация</i>	<i>Зачет</i>				
	ИТОГО:	<i>108</i>	<i>18</i>	<i>18</i>		<i>72</i>

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Типовой вариант контрольной работы тестовой форме

В Древнем Египте появляется:

- А) Кресло-корытце
- Б) Трон
- В) Вольтеровское кресло
- Г) Курульное кресло

Выберите наиболее распространенные материалы Древней Греции

- А) Шерсть
- Б) Лен
- В) Хлопок
- Г) Шелк

Стиль средневековой расписной керамики Ирана тождествен:

- А) иранским фрескам
- Б) иранским и среднеазиатским миниатюрам
- В) византийской живописи

Выберите название наплечного украшения, характерного для костюма византийских императоров

- А) Препендулии
- Б) Панагия
- В) Бармы
- Г) Помандер

Среди названий выберите интерьер ар деко

- А) «Павлинья комната»
- Б) «Дейли мэйл»
- В) Кабинет доктора Хартога

Стиль модерн появляется к

- А) 1895 г.
- Б) 1914 г.
- В) 1880 г.

На декор мамлюкской керамики влияло декоративно-прикладное искусство:

- А) Китая
- Б) Кореи
- В) Японии

Примерная тематика рефератов

1. Основные эстетические проблемы декоративно-прикладного творчества.
2. Современное состояние декоративно прикладного творчества.
3. Современное состояние дизайна.
4. Конструктивное начало египетской мебели и ее роль в развитии европейского мебельного искусства.
5. Готические шпалеры.
6. Романские и Готические витражи.
7. Костюм Венеции эпохи Возрождения.
8. Итальянские ткани эпохи Возрождения
9. Творчество Бенвенуто Челлини.
10. Английское художественное серебро эпохи барокко.
11. Стиль Людовика XIV и творчество Буля
12. Мебель Чиппендейла.
13. Фарфор Веджвуда.
14. Фарфор заводов Тюрингии.
15. Дельфтский фаянс XVI— XVII в.
16. Интерьер и мебель ампира.
17. Костюм стиля империи.
18. "Наполеоновский" сервиз.
19. Интерьер и мебель бидермейера.
20. Исторические стили в западноевропейском стекле середины XIXв. (1830-60 гг.)
21. Флоральные мотивы в стекле модерна.
22. Ювелирное искусство ар деко.
23. Интерьер и мебель ар деко.
24. Эволюция костюма от ар нуво к ар деко.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к зачету.

Вопросы к зачету

1. История вопроса.
2. Универсальное понятие стиля.
3. Классификация и типологизация декоративно-прикладного искусства.
4. Структурный анализ декоративно-прикладного искусства.

5. Структурные принципы анализа артефакта ДПИ.
6. Единство целого и части в декоративно-прикладном искусстве.
7. Принципы формообразования ДПИ.
8. Методы формообразования ДПИ.
9. Свойства и технологические решения формообразования в ДПИ.
10. Проблема стиля в ДПИ.
11. Большой и малый синтез в ДПИ.
12. Энтропия стиля как толчок к стилизации.
13. Виды малого синтеза.
14. Идеология и формы в анализе ДПИ.
15. Приемы и виды стилизации.
16. Естественное и искусственное в ДПИ.
17. Проблема иконографии стиля.
18. Орнамент как стилистическая составляющая в ДПИ.
19. Логика стилистического обобщения.
20. Сюжет и мотив в структуре стиля.
21. Эпоха в «зеркале» художественной рефлексии.
22. Семантика предметно-пространственной среды.
23. Анализ произведений ДПИ барокко и классицизма.
24. Анализ произведений ДПИ рококо, бидермейера, историзма.
25. Индустриальные и художественные идеи в современном ДПИ.

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.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства: учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов : [16+] / И. И. Куракина ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – Часть 1. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499524> (дата обращения: 17.07.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-78-3. – Текст : электронный.
2. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна : учебное пособие : в 2 частях : [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизай-

на. – 468 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194> (дата обращения: 09.04.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2790-3 (ч. 2). - ISBN 978-5-4499-2470-4. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература

1. Пол, К. Цифровое искусство=Digital Art : [16+] / К. Пол ; ред. Е. Васильева ; пер. А. Глебовской. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2017. – 273 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492919> (дата обращения: 01.04.2023). – Библиогр.: с. 266-267. – ISBN 978-5-91103-389-7. – Текст : электронный.
2. Мирхасанов, Р. Ф. Протодизайн : учебное пособие : [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 236 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602192> (дата обращения: 09.04.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1774-4. – Текст : электронный.

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	Регистрация через любой университетский компью-
----	---	-------------------------	---

		система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	тер. 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