

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Современные проблемы изобразительного искусства и дизайна Б1.В.ОД.7

Направление подготовки: 54.03.01 - Дизайн

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Еманова Ю.Г.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салахов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No 9023101016

Казань
2016

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Еманова Ю.Г. Кафедра дизайна и национальных искусств Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ,
Juliana.Emanova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

В курсе "Современные проблемы изобразительного искусства и дизайна" дается методологическая основа для понимания семиотики искусства.

Курс направлен на ознакомление с актуальным искусством и дизайном, его новыми формами и направлениями. Курс предполагает обзор деятельности современных выставок, галерей, музеев, бьеннале, знакомство с рынком искусства. Полученные знания способствуют ориентированию в современных направлениях и течениях искусства и дизайна.

Цель дисциплины - в достижении понимания специфики художественного образа на современном этапе изобразительного искусства. Задачей является ориентирование в тенденциях современного искусства.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 54.03.01 Дизайн и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Учебная дисциплина Современные проблемы изобразительного искусства и дизайна включена в раздел Б.В.ОД.7. Вариативная часть основной образовательной программы '54.03.01. - Дизайн (профиль - дизайн) модуля. Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-2 (профессиональные компетенции)	владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
ПК-10 (профессиональные компетенции)	способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам (
ПК-13 (профессиональные компетенции)	способностью осуществлять планирование образовательного процесса, выполнять методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и практические занятия в общеобразовательных организациях, организациях профессионального образования, организациях дополнительного образования
ПК-4 (профессиональные компетенции)	способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- основные течения современного искусства;
- основные трансформации видов изобразительного искусства на современном этапе;

□ -основные институции современного искусства;

2. должен уметь:

□ - интерпретировать объекты современного искусства;

□ - объяснять механизмы рынка искусства;

□ -описывать особенности передачи художественного образа в изобразительном искусстве

3. должен владеть:

- навыками художественного анализа произведения.

Применять полученные знания в педагогической деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Художественное видение и визуальное восприятие. Перспектива в эволюции художественного видения	1		6	2	0	письменное домашнее задание
2.	Тема 2. Утилитарные и эстетические функции в объектах изобразительного искусства и дизайна Истоки, специфика и развитие дизайна в контексте развития мировой культуры	1		6	2	0	

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
3.	Тема 3. Эволюция стилей в изобразительном искусстве. Массовая культура, кич как тенденция развития искусства	1		4	0	0	
4.	Тема 4. Проблема соотношения индустриального, массового и уникального в прикладном искусстве и дизайне	1		6	2	0	
5.	Тема 5. Структура современного дизайна и тенденции его развития	1		6	2	0	
	Тема . Итоговая форма контроля	1		0	0	0	экзамен
	Итого			28	8	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Художественное видение и визуальное восприятие. Перспектива в эволюции художественного видения

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Художественное видение и визуальное восприятие.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Перспектива в эволюции художественного видения

Тема 2. Утилитарные и эстетические функции в объектах изобразительного искусства и дизайна Истоки, специфика и развитие дизайна в контексте развития мировой культуры

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Утилитарные и эстетические функции в объектах изобразительного искусства и дизайна

практическое занятие (2 часа(ов)):

Истоки, специфика и развитие дизайна в контексте развития мировой культуры

Тема 3. Эволюция стилей в изобразительном искусстве. Массовая культура, кич как тенденция развития искусства

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Эволюция стилей в изобразительном искусстве. Массовая культура, кич как тенденция развития искусства

Тема 4. Проблема соотношения индустриального, массового и уникального в прикладном искусстве и дизайне

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Проблема соотношения индустриального, массового и уникального в прикладном искусстве и дизайне

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема соотношения индустриального, массового и уникального в прикладном искусстве и дизайне

Тема 5. Структура современного дизайна и тенденции его развития

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Структура современного дизайна и тенденции его развития

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структура современного дизайна и тенденции его развития

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Художественное видение и визуальное восприятие. Перспектива в эволюции художественного видения	1		подготовка домашнего задания	36	домашнее задание
	Итого				36	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Самостоятельная работа студентов (СРС) включает следующие виды работ:

- изучение теоретического лекционного материала;
- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная литература);
- просмотр образцов рекламы по теме занятий, в том числе работы, представленные на специальные и профессиональные конкурсы по рекламе в ИНТЕРНЕТ.

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

Тема 1. Художественное видение и визуальное восприятие. Перспектива в эволюции художественного видения

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить презентацию

Тема 2. Утилитарные и эстетические функции в объектах изобразительного искусства и дизайна Истоки, специфика и развитие дизайна в контексте развития мировой культуры

Тема 3. Эволюция стилей в изобразительном искусстве. Массовая культура, кич как тенденция развития искусства

Тема 4. Проблема соотношения индустриального, массового и уникального в прикладном искусстве и дизайне

Тема 5. Структура современного дизайна и тенденции его развития

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену.

1. Определение дизайна как формальной деятельности.
2. Формирование предметно-пространственной среды в Древнем Египте.
3. Определение дизайна как составного элемента экономической системы.
4. Формирование предметно-пространственной среды в Древней Греции.
5. Как развивалось ремесленное производство и художественно-конструкторская деятельность в России.
6. Формирование предметно-пространственной среды в Древней Риме.
7. Особенности развития материальной культуры в России.
8. Формирование предметно-пространственной среды в Византии.
9. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху возникновения Ранних христиан.
10. Охарактеризуйте технический прогресс 19- начала 20 веков.
11. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Ренессанса.
12. Проблемы художественно-промышленного образования в России.
13. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху Средневековья (дороманский период V-X в.в.). Каролингское возрождение V-X в.
14. Как проявляла себя Россия в международных промышленных выставках.
15. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья. Раннее средневековья.
16. Как произошло становление дизайна после первой мировой войны.
17. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья. Романский период X-XII в. в.
18. Духовно-материальная культура в эпоху средневековья. Готический период XII-XV в.в.
19. Реформы художественного образования в Советской России.
20. Как возник промышленный дизайн в США.
21. Специфика дизайна. Основные понятия и определения.
22. Основные конструктивные особенности мебели египтян (формы кроватей, стульев, столов).
23. Убранство жилого интерьера в Древней Греции. Домашняя утварь древних греков. Развитие вазописи в Древней Греции.
24. Теоретические концепции западного дизайна.
25. Теоретические концепции отечественного дизайна 1960-1980 годов. Аксиоморфологическая концепция дизайна. Принцип "открытой формы" художественного проектирования .
26. Внутреннее убранство помещений эпохи Барокко.
27. Искусство мебели эпохи Возрождения.
28. Творчество Уильяма Морриса. Позиция: от массовой продукции с безвкусной имитацией ручного декора назад к выразительной работе ремесленников.
29. Модерн. Основные черты и особенности стиля.
30. Особенности стиля Амбир. Франция - последние годы XVIII-и начальный период XIX века.
31. Классицизм - вторая половина XVIIIв. Обращение к античным художественным формам, как эталону гармонии, Выбор точки зрения и линии горизонта при работе с натуры.
32. Философские категории искусства. Место дизайна в системе пространственных искусств. Техническая эстетика как научная дисциплина.
33. Дизайн и культура общества. Дизайн как категория эстетической деятельности и художественная коммуникация.
34. Типы мебели готической эпохи.
35. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-экономические функции дизайна.
36. Внутренние связи романского и готического стиля.

37. Ренессанс XV-XVI вв. Содержание и формы архитектуры. Основные периоды Ренессанса - ранний, высокий и поздний.
38. Дизайн-графика советского периода (1920 - 1990 г.г.)
Политический плакат эпохи гражданской войны и коммерческая реклама эпохи НЭПа. Возрождение принципов народного лубка. Социальная ориентированность политической и коммерческой рекламы.
39. Современный этап развития графического дизайна.
40. Ульмская школа дизайна и внедрение системного проектирования. Стиль фирмы "Браун".
41. Дизайн первой пол. XX в. Пионеры и первые школы дизайна.
42. "Итальянская линия" в дизайне 1960 - 1980-х гг.
43. Формы и виды дизайнерского творчества, их особенности.
44. Развитие торгово-промышленной рекламы в Западной Европе 2-й пол. XIX нач. XX вв.
45. Дизайн как проектно-художественная деятельность.
46. Эксперименты с анти-дизайном. Концептуальные поиски советских дизайнеров. Дизайн постиндустриального общества. Постмодерн. Арт-дизайн. 1980-е гг. - десятилетие дизайна. "Биомеханический дизайн". Стиль "Мемфис": новый дизайн. Стиль высоких технологий "Хай-Тек".
47. Поп-культура и поп-дизайн. Изменения в философии промышленного производства и дизайне, распространение "культуры недолговечности". Стримлайн. Эксперименты с новыми материалами и дизайн-утопии. Радикальный дизайн 1970-х гг. Альтернативный дизайн. Движение радикального дизайна.
48. Первый опыт дизайн - образования в советской России 20-х гг. XX в. Создание школы и подготовка специалистов во ВХУТЕМАС'е (ВХУТЕИН'е).
49. Создание Союза дизайнеров в СССР в 1987 г. Цель, задачи и деятельность до 1992 г.
50. Постсоветский дизайн. Создание в 1992 г. Союза дизайнеров России.
51. Его задачи, деятельность в новых политических и социально-экономических условиях.
52. Творческая деятельность П. Беренса.
53. Баухауз В. Гропиуса - первая немецкая высшая школа для подготовки специалистов, ориентированных на индустриальную архитектуру и промышленное производство изделий.
54. Начало подготовки художников для промышленности в России XIX в. Училище графа С.Г. Строганова в Москве. Его создание, развитие.
55. Центральное училище технического рисования барона А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. Деятельность архитектора М.Е. Месмахера - первого директора ЦУТР и создателя музея прикладного искусства при училище.
56. Веркбунд - творческое объединение немецких архитекторов, художников прикладного искусства и промышленников. Цель создания, задачи, деятельность.

7.1. Основная литература:

- Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М.П. Переверзев, Т.В. Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.
<http://www.znaniium.com/bookread.php?book=414040>
- Силичев Д.А. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с.
[с. http://www.znaniium.com/bookread.php?book=437205](http://www.znaniium.com/bookread.php?book=437205)

7.2. Дополнительная литература:

- Семушкин А.В. Духовное познание и архетипы философских культур Востока и Запада: Монография / А.В.Семушкин, С.А.Нижников. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2014 - 231 с.
<http://www.znaniium.com/bookread.php?book=465309>

Иконников, А. В. Утопическое мышление и архитектура [Электронный ресурс] / А. В. Иконников. ? М.: Издательство 'Архитектура-С', 2004. ? 400 с.
<http://www.znaniium.com/bookread.php?book=457617>

Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с.
<http://www.znaniium.com/bookread.php?book=368082>

Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: Учебное пособие / И.Г. Минералова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 256 с.
<http://www.znaniium.com/bookread.php?book=320768>

Романова Н. Н. Стилистика и стили [Электронный ресурс] : учеб.пособие; слов. / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 416 с.
<http://www.znaniium.com/bookread.php?book=455698>

7.3. Интернет-ресурсы:

Википедия - <http://www.ru.wikipedia.org>

Галерея мировой живописи - <http://www.museum-online.ru>

Генисаретский О.И. Лекция "Философия проектирования". -
<http://method.krasnoyarsk.rcde.ru/getblob.asp?id=300000197>.

Декоративно-прикладное искусство - <http://www.repace.ru>

?Кругосвет? универсальная энциклопедия - <http://www.Krugosvet.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Современные проблемы изобразительного искусства и дизайна" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 54.03.01 "Дизайн" и профилю подготовки не предусмотрено .

Автор(ы):

Еманова Ю.Г. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф. _____

"__" _____ 201__ г.