Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Усынин Максим Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.06.2023 19:16:03
Уникальный программный ключ:
f498e59e83f65dd7c3ce7bb8a25cbbab033ebc38

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Международный Институт Дизайна и Сервиса»
(ЧОУВО МИДиС)
Кафедра дизайна, рисунка и живописи

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____ М.В. Усынин
«29» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль): Дизайн среды
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная

Год набора - 2023

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «Современные пространственные и пластические искусства в формировании среды» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2020 г. № 1015).

Автор-составитель: Е.Л. Трушникова

Рабочая программа утверждена и одобрена на заседании кафедры дизайна, рисунка и живописи. Протокол № 10 от 29.05.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, рисунка и живописи,
кандидат культурологии, доцент Ю. В. Одношовина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины (модуля), цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 4

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....4

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.....5

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 5

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 6

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 16

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 16

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).....16

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 17

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 19

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....19

1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Наименование дисциплины

Современные пространственные и пластические искусства в формировании среды

1.2. Цель дисциплины

Представить этапы становления стилей искусства и их влияние на возможности использования в современной профессиональной деятельности.

1.3. Задачи дисциплины

В ходе освоения дисциплины студент должен решать такие задачи как:

– ознакомление с базовыми понятиями стилеобразования в истории искусства;

– определение места и роли истории современной средовой культуры в гуманитарном знании;

– сравнительный анализ междисциплинарных стратегий и подходов в изучении пространственных и пластических искусств;

– познакомить студентов с историей становления архитектурных и декоративно-прикладных форм искусства, показать пути ее трансформации в условиях новых технологий в формировании среды;

– изучить теоретико-методологическую базу стилей;

– показать возможности пространственных и пластических искусств как средства социокультурного проектирования.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины «Современные пространственные и пластические искусства в формировании среды» направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенций выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации
	УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать взаимопонимание между обучающимися – представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм; воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контексте
	УК-5.3. Владеет практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации
ОПК-1 Способен применять знания в области истории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной	ОПК-1.1 Знать: историю и теорию искусства, специфику и особенности развития дизайна в культурно-историческом контексте.
	ОПК-1.2. Уметь: выбирать и обобщать информацию о

деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	произведениях искусства, дизайна, осуществлять для их оценки искусствоведческий анализ, использовать данные анализа в профессиональной деятельности по созданию дизайн-проектов.
	ОПК-1.3. Владеть: методами искусствоведческого анализа для оценки произведений изобразительного искусства и дизайна, определения их исторической и культурной принадлежности.
ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях	ОПК-2.1. Знать: методы научных исследований по выявлению тенденций развития дизайна, методы предпроектных исследований и комплексного анализа проблемной ситуации.
	ОПК-2.2. Уметь: выполнять исследовательские работы в сфере дизайна с применением теоретических и эмпирических методов и на этой основе разрабатывать программы дизайн-проектирования, сообщать результаты исследовательской работы на научно-практических конференциях и семинарах.
	ОПК-2.3. Владеть: методами сбора и анализа информации, навыками ее обобщения в процессе проведения исследования, создания научного сообщения.
ОПК-8 Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации	ОПК-8.1. Знать: нормативные документы, определяющие современную культурную политику Российской Федерации.
	ОПК-8.2. Уметь: ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации.
	ОПК-8.3. Владеть: - методами анализа современных культурных процессов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «Современные пространственные и пластические искусства в формировании среды» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) Дизайн среды.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. Дисциплина изучается на 3 курсе, 6 семестре.

Состав и объем дисциплины и виды учебных занятий

Вид учебных занятий	Всего	Разделение по семестрам
		6
Общая трудоемкость, ЗЕТ	**2**	**2**
Общая трудоемкость, час.	**72**	**72**
Аудиторные занятия, час.	30	30
Лекции, час.	14	14
Практические занятия, час.	16	16
Самостоятельная работа	42	42
Курсовой проект (работа)	-	-
Контрольные работы	-	-
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)	зачет	зачет

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Исторические особенности восприятия художественных стилей.

Мы живем в эпоху стремительных изменений в жизни общества и стали свидетелями перехода от одного периода в истории страны к другому, когда все социальные, политические, экономические подвижки весьма ощутимы. Невозможно не видеть, как динамичные, кардинальные изменения влияют на художественную культуру, мгновенно изменяются оценки, представления, предпочтения. И это не могло не отразиться на смене отношения к стилям. Причины изменений: технологические и эстетические предпочтения. Стиль возникает как ответ на потребности эпохи и получает непосредственное претворение в моде, интерьере и декоративно-прикладном искусстве.

Стиль – исторически сложившаяся система принципов художественно – декоративного оформления пространства интерьера. Во Франции и Англии старинную мебель называют именем того правителя, во время правления которого она была создана. Это позволяет понимать, какого она времени и стили: Стиль Людовика XIII, Людовика XIV, Людовика XV, Людовика XVI и т. д. Некоторые предметы позаимствовали свои названия у периодов между двумя царствованиями: Стиль Регентства (между правлением Людовика XIV и Людовика XV), Директории (между правлением Людовика XVI и Империей). Некоторые стили имеют имя эпохи – допустим, Империи. Некоторые старинные предметы сделаны в провинциях и имеют собственный стиль не под влиянием двора, и эти провинциальные стили называются именами тех мест, из которых они произошли: провансальский, нормандский, бретонский (можно сказать «провансальский шкаф», или бретонский сундук»). В России до революции стиль принято было называть по царям.

Тема 2. Художественные стили и интерьерные решения. От барокко до ампира. Современные стилизации.

Барокко (итал. barocco – причудливый, вычурный) – стиль, развившийся в XVII в. под влиянием Микеланджело из Ренессанса, принявшего более резкие, бросающиеся в глаза формы. Наиболее видными мастерами Б. XVII в. были Д. Л. Бернини (1598–1680) и Ф. Борромини (1599–1667). Характерные для барокко черты – динамизм, бурное движение, множество эффектированных жестов, орнаментализм, дробность, аффектация, экзальтированность. Классицизм (нем. Klassizismus, от лат. classikus – образцовый) – стиль, получивший отражение не только в художественном творчестве, но и в убранстве дома. Установился около 1770 г. и во Франции именуется стилем Людовика XVI.

Рококо (франц. rococo – причудливый, вычурный) – отделка кусками камня и раковинами. Стиль, возникший во Франции во времена Регентства. Отличительная характеристика рококо – прихотливая, богатая орнаментика и вообще игнорирование строгого единообразия и так называемой чистоты стиля, реакцией против которой и явился стиль рококо. Ко второй четверти XVIII в. интерьер во Франции пришел к интимизации и изнеженности. За пределами Франции одним из вдохновителей стиля рококо был архитектор Мейссонье.

Классицизм (нем. Klassizismus, от лат. classikus – образцовый) – стиль, получивший отражение не только в художественном творчестве, но и в убранстве дома. Установился около 1770 г. и во Франции именуется стилем Людовика XVI. Раскопки Геркуланума (1738 г.) и Помпеи (1748 г.), работы историка Винкельмана, археолога, гравера и писателя Кейлюса сыграли огромную роль в распространении классицизма в Европе, а затем и в России. В России классицизм входил в понятие екатерининского стиля, Павловского стиля и его позднего проявления – ампира – Александровского ампира.

Ампир (от франц. empire – империя) – поздний классицизм. Наиболее полно этот стиль проявился именно в облике интерьеров. Связано это был с тем, что Наполеон хотел показать значимость своей империи не только как военной державы, но выделяющейся своим образом жизни. Распространение стилевых особенностей в странах Европы и России. Архитектурные достижения. Интерьерные решения. Обзор и анализ мебели, декоративно-прикладного искусства.

Стилизация – 1) имитация какого-либо стиля в новом историческом контексте; подчинение декоративного произведения более общему целому при доминировании образной системы и формальных признаков определенного художественного стиля; 2) обобщенное изображение каких-либо форм, где превалирует декоративность и орнаментальность.

Тема 3. Художественные стили и интерьерные решения в 19 веке. Современные стилизации.

Историзм (нем. Historismus, от греч. historia – исследование, изыскание). Термин историзм впервые был использован в середине XX в. Им стали обозначать ретроспективное художественное мышление, когда в искусстве стали использовать неостили – неоготику, необарокко, неорококо и т. п. Практически этот стиль – эклектика. Однако уже бидермайер может быть назван первым историческим стилем. Бидермайер (нем. Biedermeier – игра слов – «бравый господин Майер», от Bidermann – бравый и Meier) – художественный стиль оформления интерьера и мебели. Получил распространение в первую очередь в Германии и Австрии в 1815–1848-х гг.

Эклектика (от греч. eklektikus – выбирающий) – искусственное соединение разнохарактерных, несовместимых элементов. В России термин Э. стали применять по отношению к архитектуре в 30-х гг. XIX в. таких зодчих, как К. Тон, И. Свиязев. Провозглашаемая эклектикой многостильность привела в конечном итоге к безразличию к стилю как таковому. Наиболее стиль эклектики проявил себя в интерьерах во второй половине XIX в., когда детали различных стилей смешивались между собой, удовлетворяя вкусу маловзыскательных заказчиков. Тюркери (франц. turcque, англ. turquerie – по-турецки, в турецком стиле) – стилизация, отражавшая увлечение Востоком в начале XIX в. Интерьеры любили оформлять в «турецком стиле», нередко выделялись отдельные «восточные» комнаты с обилием ковров, низкими «турецкими» столиками с восьмигранной столешницей и многолопастными арочками на боковых стенах.

Модерн (от франц. moderne – новый, современный) – период развития европейского искусства на рубеже XIX–XX вв., главным содержанием которого было стремление художников противопоставить свое творчество историзму и эклектизму искусства второй половины XIX столетия – отсюда название. Хронологические рамки М. – 1886–1914 гг. Главная особенность Модерн – новое в нем формировалось, прежде всего, в области

архитектуры, декоративного и прикладного искусства. Во Франции стиль модерн носил название «Ар Нуво», в Австрии «сецессион», в Германии – «югендштиль». Свои национальные особенности стиль модерн имел в Англии, в России, в странах Балтики – Финляндии, Швеции.

Тема 4. Архитектурные направления 20 века.

Конструктивизм – направление в искусстве. В России возник в начале 1920-х гг. Вначале это течение позиционировало себя как идеологическое, впоследствии оформившись в художественную позицию. Стремились утилизировать искусство. Продукты искусства должны были быть функциональными.

Функционализм – направление в архитектуре, возникшее в конце XIX в. Основной принцип Ф. – формообразования должны соответствовать в здании функции. В 1901–1904 гг. Т. Гарнье разработал проект «Индустриального города», согласно которому город должен быть окружен новыми застройками.

Всемирный, или интернациональный стиль. Создателями его были архитекторы – новаторы Германии, Голландии, Франции. Наиболее известные представители – Вальтер Гропиус, Людвиг Мис Ван дер Роэ (1886–1969), Ле Корбюзье (1887–1965). Гропиус основал концепцию «тотальной» архитектуры, согласно которой архитекторы и дизайнеры должны создавать здания и вещи не обособленно, а как элементы целостной среды, в которой протекает жизнедеятельность людей. Центром новой архитектуры стал «Баухауз» в 20-х гг. XX в. Представители этого направления в искусстве считали необходимым объединить усилия инженеров и художников.

Ар Деко (франц. art déco – декоративное искусство, по названию выставки в Париже в 1925 г. “Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes”) – художественный стиль, получивший распространение в оформлении интерьеров в 1920–1930-х гг. в Европе и США. Основная отличительная особенность – не единство всех компонентов интерьера, а собрание ценных элементов.

Органический стиль – стиль в архитектуре, ориентирующийся на неповторимое своеобразие. Наиболее яркие представители – А. Аалто, Ф.Л. Райт. Их кредо: архитектура должна быть целостным творческим явлением; она должна быть гуманистической и демократичной; соответствовать современным утилитарно – функциональным требованиям и современной техник.

Брутализм (от англ. brutal – грубый) – стиль в архитектуре, получивший распространение во второй половине XX в. Архитекторы этого направления культивировали нарочито грубые архитектурные формы, обнажение трубопроводов инженерного оборудования, необработанные кирпичные и бетонные поверхности частей здания.

Тема 5. Развитие современного дизайна среды. Полистилистика и стилизация.

Хай-тек (от англ. hihg technology, hi–tec) – высокое, великолепное качество, технология. Стиль XX в. в архитектуре, дизайне. Самым известным и одним из первых крупных зданий этого стиля стал центр Помпиду в Париже, наиболее ярким – здание фирмы Лойдс в Лондоне. Самые известные имена: Роджерс, Пино, Фостер, Чуми.

Бионика Гармоничное переплетение природных текстур и новейших достижений технологического прогресса представляет собой ультрасовременный интерьер в стиле бионика. Лофт Переоборудование промышленных объектов в комфортное жилище легло в основу интерьерного стиля лофт. Его отличают огромные окна, высокие потолки, неприкрытые коммуникации и отсутствие межкомнатных перегородок. Зонирование осуществляется при помощи мебельных групп и дополнительной подсветки. Минимализм Продуманность композиций, лаконичность мебели, при её минимальном количестве, отсутствие «лишних» узоров и декора, нейтральные цвета, встроенное освещение – вот самые узнаваемые признаки одного из наиболее популярных и ультрасовременных интерьерных стилей – минимализм. Рустик В переводе с латыни, название интерьерного стиля «рустик» означает «грубый, деревенский». За основу в нём берутся состаренные,

необработанные поверхности, тесно соседствующие с современной мебелью и бытовой техникой. Фьюжн Интерьер в стиле фьюжн – это торжество разнообразия, неожиданных цветов и ярких эмоций. Для его создания используется оригинальная, но качественная мебель, винтажные предметы, обилие различного текстиля.

Тема 6. Интерьер в кино. Анализ интерьеров.

Кинообразы складываются в повествование: дизайн способен усилить мысль режиссера, не перетягивая при этом внимание с основных событий фильма на себя, а скромно дополняя их. Примеры работы художников-постановщиков, художников по костюму и оформлению декораций. Изучение и анализ создания среды в кинематографе различных стилей и периодов.

Тема 7. Собственные дома архитекторов.

Дом Фрэнка Гери (1977–1978, 1991). Фрэнк Гери мастер домов-аттракционов, которые превращают любой город, где они построены, в туристическую Мекку. Непохоже, что Гери от этого в восторге: за его архитектурой стоит глубокая философия, до которой туристам нет никакого дела. Собственный дом архитектора (на самом деле пристройка к дому 1920 года) полигон, на котором он выработал свой стиль: углы, разломы, необычные материалы, внезапные переходы от глухой поверхности к прозрачной. Считают, что архитектура деконструктивизма началась с дома Фрэнка Гери.

Дом Ричарда Роджерса (1968–1969). Ричард Роджерс пионер хай-тека, и дом, который в 1968 году построил для родителей, а потом долго жил в нем сам, ранний пример архитектуры высоких технологий. По концепции он похож на Стеклянный дом Джонсона: стеклянные стены (правда, не все), единое пространство интерьера, не разделенное на комнаты. Этот дом прототип более поздних и более масштабных построек Ричарда Роджерса, таких как Центр Жоржа Помпиду в Париже.

Экспериментальный дом VDL II Рихарда Нойтры (1966). Лос-анджелесский особняк Рихарда Нойтры — как домашнее животное, которое завели вместо умершего и назвали тем же именем. Дом, который архитектор построил для себя в 1932 году, в начале 1960-х сгорел. Нойтра очень горевал: в доме выросли его сыновья, там хранился его архив, и, наконец, как архитектор он гордился этой постройкой. Поэтому дом, который Рихард Нойтра вместе со своим сыном Дионом построил после пожара, — это дом-воспоминание, реинкарнация своего предшественника. Он стоит на фундаменте особняка 1932 года, имеет ту же высоту и почти такую же планировку. Оснащение у него для 1960-х годов сверхсовременное: пенопластовые подвесные потолки, переключатели света с диммерами и трансформирующийся фасад с электроприводом, но сквозь его контуры как будто проступают очертания погибшего шедевра.

Летний дом Алвара Аалто (1952–1953). Финляндия — страна с короткой архитектурной историей. И если французы гордятся своей готикой, итальянцы своим барокко, русские своим ампиром, то финны гордятся своей архитектурой XX века. Все, что построил Алвар Аалто, величайший из финских архитекторов прошлого века, теперь считается национальным достоянием и бережно сохраняется в первоначальном виде. Летний дом Аалто, построенный в глубине Финляндии, посреди нетронутой природы, на острове, куда в 1950-х можно было попасть только на лодке, — редкий пример патриотической модернистской архитектуры. Все здесь наполнено мыслью о родине. Даже лодка, которая стоит в эллинге, называется Nemo propheta in patria. Дом на Мууратсало был площадкой для архитектурных экспериментов. На внутренних поверхностях стен, окружающих двор, Аалто исследовал декоративные возможности облицовочного кирпича, укладывая его так и эдак — всего 50 разными способами. Он планировал и другие эксперименты: попробовать строить без фундамента, из кирпичей произвольной формы и так далее, но из них осуществил только один — у гостевого домика действительно нет фундамента.

5.2. Тематический план

Номера и наименование разделов и тем	Количество часов				
	Общая трудоёмкость	из них			
		Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	из них	
				Лекции	Практические занятия
6 семестр					
Тема 1. Введение. Исторические особенности восприятия художественных стилей.	6	4	2	2	-
Тема 2. Художественные стили и интерьерные решения. От барокко до ампира. Современные стилизации.	6	4	2	2	-
Тема 3. Художественные стили и интерьерные решения в 19 веке. Современные стилизации.	6	4	2	2	-
Тема 4. Архитектурные направления 20 века.	12	10	2	2	-
Тема 5. Развитие современного дизайна среды. Полистилистика и стилизация.	16	8	8	2	6
Тема 6. Интерьер в кино. Анализ интерьеров.	14	8	6	2	4
Тема 7. Собственные дома архитекторов.	12	4	8	2	6
Всего по дисциплине	**72**	**42**	**30**	**14**	**16**
Всего зачётных единиц	**2**				

5.3. Лекционные занятия

Тема	Содержание	часы	Формируемые компетенции
Тема 1. Введение. Исторические особенности восприятия художественных стилей.	Проблема стиля и стилеобразования. И это не могло не отразиться на смене отношения к стилям. Причины изменений: технологические и эстетические предпочтения. Стиль возникает как ответ на потребности эпохи и получает непосредственное претворение в моде, интерьере и декоративно-прикладном искусстве. Стиль – исторически сложившаяся система принципов художественно – декоративного оформления пространства интерьера.	2	УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-8
Тема 2. Художественные стили и интерьерные решения. От барокко	Барокко (итал. baroccо – причудливый, вычурный) – стиль, развившийся в XVII в. под влиянием Микеланджело из Ренессанса, принявшего более резкие, бросающиеся в	2	УК-5 ОПК-1 ОПК-8

до ампира. Современные стилизации.	глаза формы. Классицизм (нем. Klassizismus, от лат. classikus – образцовый) – стиль, получивший отражение не только в художественном творчестве, но и в убранстве дома. Установился около 1770 г. и во Франции именуется стилем Людовика XVI. Рококо (франц. rococo – причудливый, вычурный) – отделка кусками камня и раковинами. Стиль, возникший во Франции во времена Регентства. Классицизм (нем. Klassizismus, от лат. classikus – образцовый) – стиль, получивший отражение не только в художественном творчестве, но и в убранстве дома. Установился около 1770 г. и во Франции именуется стилем Людовика XVI. В России классицизм входил в понятие екатерининского стиля, Павловского стиля и его позднего проявления – ампира – Александровского ампира. Ампир (от франц. empire – империя) – поздний классицизм. Наиболее полно этот стиль проявился именно в облике интерьеров. Распространение стилевых особенностей в странах Европы и России. Архитектурные достижения. Интерьерные решения. Обзор и анализ мебели, декоративно-прикладного искусства. Стилизация.		
Тема 3. Художественные стили и интерьерные решения в 19 веке. Современные стилизации.	Историзм (нем. Historismus, от греч. historia – исследование, изыскание). Им стали обозначать ретроспективное художественное мышление, когда в искусстве стали использовать неостили – неоготику, необарокко, неорококо и т. п. Практически этот стиль – эклектика. Бидермайер (нем. Biedermeier – игра слов – «бравый господин Майер», от Bidermann – бравый и Meier) – художественный стиль оформления интерьера и мебели. Получил распространение в первую очередь в Германии и Австрии в 1815–1848-х гг. Эклектика (от греч. eklektikus – выбирающий) – искусственное соединение разнохарактерных, несовместимых элементов. Модерн (от франц. moderne – новый, современный) – период развития европейского искусства на рубеже XIX–XX вв., главным содержанием которого было стремление художников противопоставить свое творчество историзму и эклектизму искусства второй половины XIX столетия – отсюда название. Хронологические рамки	2	УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-8

	модерна – 1886–1914 гг. Во Франции стиль модерн носил название «Ар Нуво», в Австрии «сецессион», в Германии – «югендштиль». Национальные особенности.		
Тема 4. Архитектурные направления 20 века.	Конструктивизм – направление в искусстве. В России возник в начале 1920-х гг. Функционализм – направление в архитектуре, возникшее в конце XIX в. В 1901–1904 гг. Т. Гарнье разработал проект «Индустриального города», согласно которому город должен быть окружен новыми застройками. Всемирный, или интернациональный стиль. Создателями его были архитекторы – новаторы Германии, Голландии, Франции. Наиболее известные представители – Вальтер Гропиус, Людвиг Мис Ван дер Роэ (1886–1969), Ле Корбюзье (1887–1965). Центром новой архитектуры стал «Баухауз» в 20-х гг. XX в. Представители этого направления в искусстве считали необходимым объединить усилия инженеров и художников. Ар Деко художественный стиль, получивший распространение в оформлении интерьеров в 1920–1930-х гг. в Европе и США. Основная отличительная особенность – не единство всех компонентов интерьера, а собрание ценных элементов. Органический стиль – стиль в архитектуре, ориентирующийся на неповторимое своеобразие. Наиболее яркие представители – А. Аалто, Ф.Л. Райт. Брутализм (от англ. brutal – грубый) – стиль в архитектуре, получивший распространение во второй половине XX в. Архитекторы этого направления культивировали нарочито грубые архитектурные формы, обнажение трубопроводов инженерного оборудования, необработанные кирпичные и бетонные поверхности частей здания.	2	УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-8
Тема 5. Развитие современного дизайна среды. Полистилистика и стилизация.	Хай-тек (от англ. hihg technology, hi–tec) – высокое, великолепное качество, технология. Самые известные имена: Роджерс, Пино, Фостер, Чуми. Бионика Гармоничное переплетение природных текстур и новейших достижений технологического прогресса ультрасовременный интерьер. Лофт Переоборудование промышленных	2	УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-8

	объектов в комфортное жилище легло в основу интерьерного стиля лофт. Минимализм. Продуманность композиций, лаконичность мебели, при её минимальном количестве, отсутствие «лишних» узоров и декора. Рустик означает «грубый, деревенский». За основу в нём берутся состаренные, необработанные поверхности, тесно соседствующие с современной мебелью и бытовой техникой. Фьюжн Интерьер в стиле фьюжн – это разнообразия, неожиданных цветов и ярких эмоций. Для его создания используется оригинальная, но качественная мебель, винтажные предметы, обилие различного текстиля.		
Тема 6. Интерьер в кино. Анализ интерьеров.	Феномен кинематографа. Современные исследования кино в междисциплинарном поле исторических и теоретических исследований медиа и визуальной культуры. Исследования деятельности художников-постановщиков, реквизиторов в создании интерьера в кино. Анализ кино-интерьеров.	2	УК-5 ОПК-1 ОПК-8
Тема 7. Собственные дома архитекторов.	Примеры создания архитекторами 19-20 вв. домов для себя. Дом Фрэнка Гери (1977–1978, 1991). Дом Ричарда Роджерса (1968–1969). Экспериментальный дом VDL II Рихарда Нойтры (1966). Летний дом Алвара Аалто (1952–1953).	2	УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-8

5.4. Практические занятия

Тема	Содержание	час.	Форми-руемые компе-тенции	Методы и формы контроля формиру-емых компетен-ций
Тема 5. Развитие современного дизайна среды. Полистилистика и стилизация.	Хай-тек (от англ. hihg technology, hi–tec) – высокое, великолепное качество, технология. Самые известные имена: Роджерс, Пино, Фостер, Чуми. Бионика Гармоничное переплетение природных текстур и новейших достижений технологического прогресса ультрасовременный интерьер. Лофт Переоборудование промышленных объектов в	6	УК-5 ОПК-1 ОПК-2	Защита доклада, сообщения Собеседование

	комфортное жилище легло в основу интерьерного стиля лофт. Минимализм. Продуманность композиций, лаконичность мебели, при её минимальном количестве, отсутствие «лишних» узоров и декора. Рустик означает «грубый, деревенский». За основу в нём берутся состаренные, необработанные поверхности, тесно соседствующие с современной мебелью и бытовой техникой. Фьюжн Интерьер в стиле фьюжн – это разнообразия, неожиданных цветов и ярких эмоций. Для его создания используется оригинальная, но качественная мебель, винтажные предметы, обилие различного текстиля.			
Тема 6. Интерьер в кино. Анализ интерьеров.	Феномен кинематографа. Современные исследования кино в междисциплинарном поле исторических и теоретических исследований медиа и визуальной культуры. Исследования деятельности художников-постановщиков, реквизиторов в создании интерьера в кино. Анализ кино-интерьеров.	4	УК-5 ОПК-1 ОПК-2	Защита доклада, сообщения
Тема 7. Собственные дома архитекторов.	Примеры создания архитекторами 19-20 вв. домов для себя. Дом Фрэнка Гери (1977–1978, 1991). Дом Ричарда Роджерса (1968–1969). Экспериментальный дом VDL II Рихарда Нойтры (1966). Летний дом Алвара Аалто (1952–1953).	6	УК-5 ОПК-1 ОПК-2	Защита доклада, сообщения Собеседование

5.5. Самостоятельная работа обучающихся

Тема	Виды самостоятельной работы	часы	Формируемые компетенции	Методы и формы контроля формируемых компетенций
Тема 1. Введение. Исторические особенности восприятия художественных стилей.	1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Работа со справочной и учебной литературой. 3. Составление	4	УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-8	- проверка конспекта по теме; - устный опрос на практическом занятии; -проверка домашнего задания.

	конспекта по теме			
Тема 2. Художественные стили и интерьерные решения. От барокко до ампира. Современные стилизации.	1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Работа со справочной и учебной литературой. 3. Составление конспекта по теме	4	УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-8	- проверка конспекта по теме; - устный опрос на практическом занятии; -проверка домашнего задания.
Тема 3. Художественные стили и интерьерные решения в 19 веке. Современные стилизации.	1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Работа со справочной и учебной литературой. 3. Составление конспекта по теме	4	УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-8	- проверка конспекта по теме; - устный опрос на практическом занятии; -проверка домашнего задания.
Тема 4. Архитектурные направления 20 века.	1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Работа со справочной и учебной литературой.	10	УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-8	- устный опрос на практическом занятии
Тема 5. Развитие современного дизайна среды. Полистилистика и стилизация.	1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Работа со справочной и учебной литературой. 3. Подбор фото, видео, сканированных материалов по теме. 4. Подготовка доклада	8	УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-8	- защита докладов на тему; -проверка домашнего задания.
Тема 6. Интерьер в кино. Анализ интерьеров.	1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Работа со справочной и учебной литературой. 3. Подбор фото, видео, сканированных материалов по теме. 4. Подготовка доклада	8	УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-8	- защита докладов на тему; -проверка домашнего задания.
Тема 7. Собственные дома архитекторов.	1. Изучение лекционного материала по теме.	4	УК-5 ОПК-1 ОПК-2	- устный опрос на практическом занятии

	2. Работа со справочной и учебной литературой.		ОПК-8	

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Современные пространственные и пластические искусства в формировании среды» представлен отдельным документом и является частью рабочей программы.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Печатные издания

1. Дизайн архитектурной среды [Текст]: учебник для вузов / А.В. Ефимов и др. - М.: Архитектура-С, 2017. - 504с.: ил.

2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. От Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст]: учеб. для бакалавриата/ Т.В. Ильина. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 517с.: ил. - (Бакалавр. Академический курс).

3. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст]: учеб. для бакалавриата / Т.В. Ильина. - М.:Юрайт, 2018. - 330 с. - (Бакалавр. Академический курс).

4. Мунипов В.М. Эргономика: человеко-ориентированное проектирование техники, программных средств и среды / В.М. Мунипов. - М.: Логос, 2011. - 356с.

5. Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.Ф. Рунге. - М.: Архитектура-С, 2015.
- 328с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись: монография / Ю.А. Грибер, Г. Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2023. — 104 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517050 (дата обращения: 15.05.2023).

2. Заварихин С.П. Архитектура второй половины XX века : учебник для вузов / С.П. Заварихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2023. — 238 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513834 (дата обращения: 15.05.2023).

3. Заварихин С.П. Архитектура: композиция и форма : учебник для вузов / С.П. Заварихин. — Москва: Юрайт, 2023. — 186 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514376 (дата обращения: 15.05.2023).

4. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2023. — 401 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510491 (дата обращения: 15.05.2023).

5. Ильина Т.В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для вузов / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2023. — 370 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510490 (дата обращения: 15.05.2023).

6. Одегов Ю Г. Эргономика: учебник и практикум для вузов / Ю.Г. Одегов, М.Н. Кулапов, В.Н. Сидорова. — Москва: Юрайт, 2023. — 157 с. . — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512105 (дата обращения: 15.05.2023).

Дополнительные источники *(при необходимости)*

1. Агратина Е.Е. Искусство XX века: учебник и практикум для вузов / Е.Е. Агратина. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2023. — 325 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338 (дата обращения: 15.05.2023).

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой, используются рекомендованные Интернет-сайты, ЭБС.

Электронные образовательные ресурсы

- Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/ /;
- Научная электронная библиотека Elibrary.ru: elibrary.ru
- Справочно-правовая система "КонсультантПлюс"
- Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины обладает огромным гуманистическим потенциалом, знакомство с её основами способствует формированию общей и научной культуры обучающегося, обеспечивает профессиональную подготовку, развивает его мировоззрение, формирует общекультурные компетенции, касающиеся личностных и гражданских качеств. Гуманитарное образование в вузе нацелено на развитие интеллектуальных (рефлексии и пр.) и духовных качеств на основе изучения наследия и достижений всемирной и отечественной культуры. Дисциплина «Современные пространственные и пластические искусства в формировании среды» является обязательной в рабочем учебном плане подготовки бакалавра по направлению 54.03.01 Дизайн.

Цель дисциплины - Представить этапы становления стилей искусства и их влияние на возможности использования в современной профессиональной деятельности.

Основные задачи дисциплины – Ознакомление с базовыми понятиями стилеобразования в истории искусства. Определение места и роли истории современной средовой культуры в гуманитарном знании. Сравнительный анализ междисциплинарных стратегий и подходов в изучении пространственных и пластических искусств. Познакомить студентов с историей становления архитектурных и декоративно-прикладных форм искусства, показать пути ее трансформации в условиях новых технологий в формировании среды. Изучить теоретико-методологическую базу стилей. Показать возможности пространственных и пластических искусств как средства социокультурного проектирования.

Структура дисциплины включает в себя семь тем, лекционные, практические занятия и самостоятельную работу студентов.

Тема 1. Введение. Исторические особенности восприятия художественных стилей.

Тема 2. Художественные стили и интерьерные решения. От барокко до ампира. Современные стилизации.

Тема 3. Художественные стили и интерьерные решения в 19 веке. Современные стилизации.

Тема 4. Архитектурные направления 20 века.

Тема 5. Развитие современного дизайна среды. Полистилистика и стилизация.

Тема 6. Интерьер в кино. Анализ интерьеров.

Тема 7. Собственные дома архитекторов.

Для организации самостоятельной работы предназначен фонд оценочных средств по дисциплине «История современной визуальной культуры», в котором содержатся описание заданий, методические рекомендации к их выполнению, списки учебной, справочной и дополнительной литературы, тест для самоконтроля, а также вопросы к экзамену.

При самостоятельном изучении культурологии необходимо заранее составить тезисный план подготовки к вопросам, относящимся к основным разделам дисциплины:

- прочитать основные понятия и логику изложения темы в лекционном материале;
- определить историко-хронологические рамки вопроса;
- выполнить практическое задание (если оно предусмотрено в изучаемой теме).

Для выступления, на практических занятиях обучающиеся готовят сообщения (мультимедийные презентации), которые заслушиваются и обсуждаются в группе. Доклады в монологической (или диалогической) форме развивают навыки работы с аудиторией, учитывая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, используют методы и средства философской рефлексии для интеллектуального развития, повышения культурного уровня и профессиональной компетентности. Для любой формы самостоятельной работы важно развивать навыки освоения научного (учебного) материала, умение изложить результаты своих интеллектуальных усилий и в логически корректной форме представить их.

При подготовке к зачету следует обратить внимание на содержание основных разделов дисциплины, определение основных понятий курса, формулировку основных концепций и мировоззренческих установок. Необходима работа с основными определениями и категориями культурологии, которые должны формулироваться точно, логично, и отражается в работе со словарем.

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:

- готовность студентов к самостоятельному труду;
- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;
- консультационная помощь.

Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, учитывая степень подготовленности студентов.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Перечень информационных технологий:

Платформа для презентаций Microsoft powerpoint;
Онлайн платформа для командной работы Miro;
Текстовый и табличный редактор Microsoft Word;
Портал института http://portal.midis.info

Перечень программного обеспечения:

1С: Предприятие. Комплект для высших и средних учебных заведений (1С – 8985755)
Mozilla Firefox

Adobe Reader
ESET Endpoint Antivirus
Microsoft™ Windows® 10 (DreamSpark Premium Electronic Software Delivery id700549166)
Microsoft™ Office®
Google Chrome
«Балаболка»
NVDA.RU

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

«Гарант аэро»
КонсультантПлюс
Научная электронная библиотека «Elibrary.ru».

Сведения об электронно-библиотечной системе

№ п/п	Основные сведения об электронно-библиотечной системе	Краткая характеристика
1.	Наименование электронно-библиотечной системы, представляющей возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет	Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№ п/п	Наименование оборудованных учебных аудиторий, аудиторий для практических занятий	Перечень материального оснащения, оборудования и технических средств обучения
1.	Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 108 (Аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)	*Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование:* Компьютер Колонки Плазменная панель Парты (2-х местные) Стулья Стол преподавателя Стул преподавателя Доска меловая Автоматизированное рабочее место обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду МИДиС, выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».
2.	Библиотека Читальный зал № 122	*Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование:* Автоматизированные рабочие места библиотекарей Автоматизированные рабочие места для читателей Принтер Сканер

		Стеллажи для книг Кафедра Выставочный стеллаж Каталожный шкаф Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы) Стенд информационный **Условия для лиц с ОВЗ:** Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ Линза Френеля Специальная парта для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата Клавиатура с нанесением шрифта Брайля Компьютер с программным обеспечением для лиц с ОВЗ Световые маяки на дверях библиотеки Тактильные указатели направления движения Тактильные указатели выхода из помещения Контрастное выделение проемов входов и выходов из помещения Табличка с наименованием библиотеки, выполненная шрифтом Брайля Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду МИДиС, выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».