

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Калашникова Елена Андреевна

Должность: Заведующая кафедрой академического рисунка и живописи

Дата подписания: 04.07.2024 22:09:38

Уникальный программный ключ:

7ba653666c7f2eb73ae479d34279969fc85a9a84

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет дизайна и изобразительных искусств

Кафедра академического рисунка и живописи

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой
академического рисунка
и живописи

Е.А. Калашникова

20.05.2024

Протокол № 11

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1. О.22 Арт-дизайн

Направление подготовки	54.03.01 Дизайн
Профиль подготовки	Диджитал-дизайн Дизайн среды и интерьера
Квалификация (степень) выпускника	Бакалавр
Форма обучения	Очная
Года начала подготовки	2024

Краснодар 2024

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины **Б1. О.22 Арт-дизайн** базовой части Блока 1 студентам очной формы обучения по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в 4-7 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденным приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (№ 1015 от 13.08.2020 г.)

Рецензенты:

Заслуженный работник культуры
Кубани, член СХ России,
профессор кафедры АРИЖ
Член-корреспондент РАХ,
Народный художник России, член
СХ России

_____ А.И. Фурсов

_____ В.В. Коробейников

Составитель:

Кандидат искусствоведения, доцент
кафедры АРИЖ КГИК

Е.А. Калашникова

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры академического рисунка и живописи 20.05.2024, протокол № 11.

Рабочая программа учебной дисциплины **Б1. О.22 Арт-дизайн** одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» 18.06.2024, протокол № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	5
4. Структура и содержание дисциплины	6
4.1. Структура дисциплины.....	6
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы.....	6
5. Образовательные технологии	9
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	9
6.1. Контроль освоения дисциплины	9
6.2. Оценочные средства	10
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).....	10
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	12
7.6. Программное обеспечение	13
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).....	14
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля).....	15

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины (модуля) **Б1. О.22 Арт-дизайн** – заключается в освоении методов проектирования и дизайна, в выработке умения использовать законы и средства композиции, творческие источники, художественные приемы и техники при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства из различных материалов, а также в получении навыков художественно-дизайнерского мышления для решения конкретных задач в профессиональной деятельности специалистов-дизайнеров.

Задачи:

- ознакомиться с разнообразием видов произведений монументально-декоративного искусства;
- изучить традиционные и современные средства реализации проектных решений, тенденции их развития;
- ознакомиться с комплексным применением в среде монументально-декоративных решений, средств визуальных коммуникаций, рекламы;
- изучить специфику применения декоративных решений в городской среде.
- научиться комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая единство художественных и функционально-технических задач.
- формирование представлений студентов о развитии средств монументально-декоративных решений,
- ознакомление студентов с классификацией видов форм и произведений монументально-декоративного искусства,
- формирование навыков профессионального представления для решения композиционных и проектных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина **Б1. О.22 Арт-дизайн** относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 (Б1.О.22).

Дисциплина логически и содержательно методически взаимосвязана с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Проектирование». Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося: умение рисовать и писать с натуры и по представлению различные объекты, как натурные, так и воображаемые; умение компоновать и использовать арт-объекты в проектной деятельности; обладать знаниями по истории изобразительного искусства. Знания, умения и навыки, полученные в

результате овладения дисциплиной «Арт-дизайн», необходимы при создании проекта выпускной квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины **Б1. О.22 Арт-дизайн** обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты:

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
ОПК-5 Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях	ОПК-5.1 умение определять требования, предъявляемые к дизайн-продукту, процессу их создания и экспонирования		
	– основы теории проектирования средового пространства; – основы различных техник декоративно-прикладного творчества	– планировать и анализировать собственную художественную деятельность; – представить конечный результат работы в яркой художественной форме	– средствами гармонизации в формальной композиции; – овладеть практическими навыками и приёмами изготовления и декорирования изделий
ПК-1 Способен использовать графический язык, изобразительные средства и приемы проектной графики для раскрытия художественного замысла дизайн-проекта	ПК-1.2 владение навыками графической работы в разных техниках и материалах, традиционными и современными средствами проектной подачи		
	– направления и формы эстетической деятельности, практические методы и средства применения средств монументально-декоративного искусства	– представлять художественный замысел проекта в эскизах, зарисовках, набросках; – использовать современные технологии в создании проектных работ;	– традиционными и современными техниками подачи проекта
ПК-2 Способен к разработке концептуальной идеи и проектно-творческой реализации дизайн-объектов и системе в средовом и визуально-коммуникационном пространстве	ПК-2.2 владение навыками разработки концепции инновационного дизайна		
	– закономерности освоения человеком окружающей действительности,	– анализировать художественно-композиционные свойства аналогов; – ориентироваться в выборе средств реализации проектных решений; – применять декоративные	– практическими навыками реализации проектных профессиональных заданий

		решения в среде и интерьере	
--	--	-----------------------------	--

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины **Б1. О.22 Арт-дизайн** составляет **12** зачетных единиц (**432** часа).

По очной форме обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах / з.е.)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1	Вид монументально-декоративного искусства: архитектурный декор	4		16	32		42	18 Зачет с оценкой
2	Виды монументально-декоративного искусства: декоративные росписи, витраж	5		14	28		12	18 Зачет с оценкой
3	Вид монументально-декоративного искусства: мозаика, панно	6			42		57	9 Зачет с оценкой
4	Виды монументально-декоративного искусства: скульптурные композиции, монументы, вазы	7			48		78	18 Экзамен
ИТОГО: 432				30	150		189	63

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

По очной форме обучения

Наименование разделов	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4

4 семестр			
Раздел 1. Вид монументально- декоративного искусства: архитектурный декор			
Тема 1.1. Монументально- декоративное искусство в художественной организации среды	Лекции: «Основные задачи монументально-декоративного искусства. Классификация видов и форм произведений монументально - декоративного искусства»	4	
	Практические занятия (семинары): История становления и развития монументально декоративного искусства	12	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	Самостоятельная работа: подготовка к семинарским и практическим занятиям	20	
Тема 1.2 Виды архитектурного декора	Лекция: «Роль и использование архитектурного декора в оформлении экстерьера и интерьера»	8	
	Практические занятия (семинары): История становления и особенности развития архитектурного декора: 1. Архитектурный декор готических соборов. 2. Архитектурный декор эпохи Возрождения и барокко 3. Особенности архитектурного декора рококо, классицизма, 19 и 20 века	24	
	Самостоятельная работа: подготовка к семинарским и практическим занятиям	22	
Контроль зачет с оценкой		18	зачет
Итого за семестр		108	
5 семестр			
Раздел 2. Виды монументально- декоративного искусства: декоративные росписи тканей, витраж			
Тема 2.1. Искусство украшения тканей.	Лекции: «Виды, техники и технологии Батика»	4	
	Практические занятия (семинары): создание проекта по заданной теме	14	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	Самостоятельная работа: подбор визуального ряда и разработка эскиза	6	
Тема 2.2 Витражное искусство	Лекции: «Виды и классификации витражного искусства»	10	

	<u>Практические занятия (семинары):</u> создание проекта на заданную тему	14	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа:</u> подбор визуального ряда и разработка эскиза	6	
<u>Контроль зачет с оценкой</u>		18	
<u>Итого за семестр</u>		72	
6 семестр			
Раздел 3. Вид монументально- декоративного искусства: мозаика, панно			
Тема 3.1 Искусство мозаики	<u>Лекции:</u>		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> создание проекта мозаики на заданную тему	21	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа:</u> подбор визуального ряда и разработка эскиза	27	
Тема 3.2 Декоративная живопись	<u>Лекции:</u>		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> создание проекта декоративной росписи на заданную тему	21	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа:</u> подбор визуального ряда и разработка эскиза	30	
<u>Контроль зачет с оценкой</u>		9	
<u>Итого</u>		108	
7 семестр			
Раздел 4. Виды монументально- декоративного искусства: скульптурные композиции, вазы			
Тема 4.1 Декоративно-художественная отделка поверхностей	<u>Лекции:</u>		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> создание проекта вазы на заданную тему	20	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа:</u> подбор визуального ряда и разработка эскиза	39	
Тема 4.1 Декоративно-художественная отделка поверхности	<u>Лекции:</u>		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> создание проекта скульптурной композиции на заданную тему	28	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		
	<u>Самостоятельная работа:</u> подбор визуального ряда и разработка эскиза	39	

Контроль экзамен	18	
Итого	144	

5. Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины используются современные образовательные технологии с применением интерактивных форм обучения. Лекционные и практические занятия проводятся с использованием мультимедийных материалов, компьютерных технологий.

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные, активные интерактивные технологии, методы и формы обучения: лекции, объяснительно-иллюстративный метод, практические занятия, самостоятельная работа, работа с Интернет-ресурсами, презентация

При чтении лекций и проведении практических занятий используется наглядный методический материал из методического фонда кафедры, а также электронный методический материал. Проводится индивидуальное и коллективное обсуждение практических работ, выполненных студентами.

6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- устный опрос;
- практические работы

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценок:

- устные ответы;
- практические работы;

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета 4 семестр , экзамена 5 семестр.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) (не предусмотрено)

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля (не предусмотрено)

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций (не предусмотрено)

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине:

Зарождение искусства стенописи.

История стенописи Древнего мира: Древний Египет, Эгейская культура;

Античность, стенопись Древней Греции, этрусков и Древнего Рима;

Стенопись Средневековой Европы и Руси;

Стенопись эпохи Возрождения и XVII-XVIII вв.;

Стенопись эпохи классицизма;

Стенопись зарубежных стран в XIX-XX веках и Советского Союза.

Витражи эпохи Возрождения XVII-XVIII вв.;

Витражи собора Парижской Богоматери;

Витражное искусство XI-XVIII вв.;

Виды и технологии витражей;

Декоративный витраж. Федор Шехтель, Марк Шагал;

Династия архитекторов Жильярди. Д.И. Жильярди;

Искусство ручной художественной росписи ткани;

Искусство энкастики;

История мозаики России;

Коллаж в искусстве России XX века;

Мастера фрески А.Рублев и Дионисий;

Мозаика как вид монументально-декоративного искусства;

Монументальное искусство мозаики советского периода 1930-1950гг.

Фреска Древней Греции;

Фреска Древней Руси;

Фреска Италии XIV-XVII вв.;

Художник стиля модерн Эмиль Галле;

Техники и стили декорирования;

Виды архитектурной живописи;

Альфрейная живопись. Виды, техника исполнения, мастера;

Архитектурная обманка. История возникновения и развития;

Разновидность монументально-декоративной живописи сграффито;

Альфрейно - живописные работы. Технология, область применения.

Декоративно-прикладное искусство. Виды и область применения;

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине (не предусмотрено)

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

1. Баммес, Г. Пластическая анатомия и визуальное выражение [Текст] / Г. Баммес ; пер. с нем. С.В. Балаева. - СПб. : Дитон, 2011. - 238 с.

2. Стельмашонок, Н.В. Монументально-декоративное искусство в интерьере : учебное пособие / Н.В. Стельмашонок. - Минск : РИПО, 2015. - 180 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-536-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463344> (02.10.2017).

7.2. Дополнительная литература

3. Тысяча произведений великих скульпторов / пер. с англ.; [сост. Бейд Патрик, Костелло Сара; Манке Джозеф]. - М. : ЗАО "БММ", 2007. - 544 с.

4. Элам, К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция [Текст] / К. Элам. - СПб : Питер, 2014. - 108 с.

7.3. Интернет-ресурсы

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>.

5. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс]: Российская академия художеств. - Режим доступа: http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.

6. Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс]: Art-каталог. – Режим доступа: <http://www.art-catalog.ru/>

7. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

8. Галерея Arttrans [Электронный ресурс]: каталог русских и знаменитейших мировых художников. – Режим доступа: <http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/>

9. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. – Режим доступа: <http://www.artlib.ru/>

10. Современное искусство [Электронный ресурс]: интернет магазин картин. – Режим доступа: <http://artnow.ru/ru/index.html>

11. Картинная галерея. Книги о живописи [Электронный ресурс]: Энциклопедия живописи. – Режим доступа: <http://painting.artyx.ru/>

12. Основные направления изобразительного искусства XX века [Электронный ресурс]: 20century-art.ru. – Режим доступа: <http://20century-art.ru/>

13. Галерея живописи [Электронный ресурс]: Виртуальный музей шедевров мирового искусства. – Режим доступа: <http://smallbay.ru/grafica.html>

14. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. - Минск: Высшая школа, 2011. - 168 с.

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465>

15. Лукина, И.К. Рисунок и живопись: учебное пособие [Электронный ресурс] / И.К. Лукина, Е.Л. Кузьменко. - Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 76 с.

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110099>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Успешное владение дисциплиной предусмотренной учебной программой, предполагает выполнение ряда рекомендаций. На что следует обращать внимание преподавателю в первую очередь:

1. Стремиться к тому, чтобы пройденный материал был твердо усвоен учащимися и практически закреплён, чтобы понимание и знание несколько опережало умение, но чтобы между ними не возникало большого разрыва.

2. Следует добиваться в учебных работах как можно более точной передачи, с завершённой детальной проработкой формы.

3. Подчинить все детали целому - задача, которая никогда не должна уходить из поля нашего зрения.

4. Желательно, чтобы в процессе выполнения работы учащийся мог объяснить педагогу, почему и как он решил то или иное место в ней. Он должен уметь пояснить логику своих действий, опираясь на знания структуры предмета изображения и на законы построения формы в пространстве.

5. Когда постановка хорошо продумана, когда в ней ясна художественно-пластическая задача, когда постановка красива, как правило учащиеся делают хорошие рисунки.

Студенту необходимо:

1. Ознакомиться с заданием, количеством времени, выделенным для его исполнения.

2. Выслушать указания к работе, сделанные педагогом:

- анализ аналогов работ
- учебники, учебно-методические пособия
- монографии, сборники статей

Самостоятельная работа по живописи опирается на приобретённые умения и навыки сделанных работ под непосредственным руководством педагога.

7.6. Программное обеспечение

Adobe Flash Prof SC 5.5 11.5 AcademicEdition	Для создания анимации и мультимедиа более ранняя версия
AdobeIllustrator CS3 Russian	Редактор векторной графики
Adobe In Design CS3 russian	Программа верстки изданий
AdobePhotochop CS3 Extendet	Редактор растровой графики ранняя версия
ArchiCAD 25 AE	профессиональный набор инструментов для проектирования в области архитектуры, строительства и дизайна
MS Windows версии XP, 7,8,10	Операционная система
Blender	Для разработки трехмерной графики
Adobe Master Collection CS 6	Включает в себя комплект программ AdobePhotoshop CS6 Extended-редактирование растровой графики AdobeIllustrator CS6 – редактор векторной графики AdobeInDesign CS6-программа для верстки (буклетов, газет, журналов) AdobeAcrobat X Pro создание редактирование PDF документов AdobeFlashProfessional CS6 – среда для создания мультимедиа и анимации AdobeDreamweaver CS6- система веб-дизайна AdobeFireworks CS6- для создания макетов сайтов Adobe Premiere Pro CS6 – обработка видео AdobeAfterEffects CS6 –обработка видеоизображений AdobeAudition CS6-работа с аудио AdobeSpeedGrade CS6- инструмент цветокоррекции AdobeEncore CS6 инструмент создания дисков DVD, Blu-ray и web-DVD AdobeBridge CS6- программа органайзер (для фотографаф дизайнеров)

Компас 3D	инструменты для оформления и демонстрации чертежей
Corel DRAW Graphics suite X4	Векторный редактор

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения *лекционных* занятий необходима аудитория, оборудованная столами и стульями, оснащённая доской для мела или маркера, смарт-боард с подключенным компьютером (ноутбуком) с программами для просмотра изображений, презентаций.

Для проведения *практических* занятий необходима хорошо освещённая аудитория, оборудованная столами и стульями по количеству студентов (на одного студента – один стол), оснащённая доской для мела или маркера, приспособлением (пробковая доска) для демонстрации плакатов, работ из методического фонда и пр. наглядного материала, смарт-боард с подключенным компьютером (ноутбуком) с программами для просмотра изображений, презентаций.

	Наименование	Количество
1.	Специальное оборудование	
2.	Визуальный ряд работ по темам лекционного курса «Арт-дизайн»	
3.	Технические средства обучения	
4.	Мультимедийный проектор и экран / смарт-боард	
5.	Комплект ПК с прикладными учебными графическими программами	
6.	Специализированная мебель и оргтехника	
7.	Стол демонстрационный	
8.	Стол лектора	
9.	Стол аудиторный	
10.	Стулья аудиторные	
11.	Доска аудиторная	

**9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)**

Б1.О.22 АРТ-дизайн

[Название]

на 20__ – 20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и
рекомендованы _____ на _____ заседании _____ кафедры

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____ должность /	_____ Подпись /	_____ Фамилия И. О. /	_____ Дата
_____ должность /	_____ Подпись /	_____ Фамилия И. О. /	_____ Дата

Заведующий кафедрой

_____ наименование кафедры /	_____ Подпись /	_____ Фамилия И. О. /	_____ Дата
---------------------------------	--------------------	--------------------------	---------------