

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра дизайна интерьера

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 «ТЕХНИКА ГРАФИКИ И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО
ДИЗАЙНА»**

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям)

Профиль программы «Дизайн (по элективным модулям*)»

Автор(ы): канд. пед. наук, доцент, Л.Е. Шмакова
доцент
ассистент А.А. Строганова

Одобрена на заседании кафедры дизайна интерьера. Протокол от «10» января 2022 г.
№6.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-
методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «13» января 2022 г.
№5.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Техника графики и принципы современного дизайна»: изучить техники графики в дизайн-проектировании и исследование проблем современного искусства.

Задачи:

- развивать готовность к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
- способствовать формированию готовности к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач;
- развивать способность проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
- формировать готовность к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
- способствовать развитию способности создавать новые, прогрессивные художественно- проектные и конструкторско-технологические решения, основанные на авторских оригинальных концепциях;
- развивать способность применять знания о ведущих школах и направлениях в дизайне, архитектуре, изобразительном искусстве при решении педагогических и художественно-проектных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Техника графики и принципы современного дизайна» относится к дисциплинам по выбору учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Основы живописи.
2. Основы проектной графики.
3. Основы рисунка.
4. Основы композиции.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:



- ПКО-7 Способен использовать современные профессионально-педагогические технологии, формы, средства и методы профессионального обучения и диагностики в процессе организации изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик;

- ПКС-3 Способен к инструментальному использованию подходов, методов, средств и технологий в процессах проектного формирования дизайн-контента, а также требуемого его воплощения в материале.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

З1. Формы, средства и методы профессионального обучения и диагностики, необходимые для организации изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик;

З2. Основные подходы, методы, средства и технологии разработки дизайн-контента.

Уметь:

У1. Применять современные технические средства обучения и образовательные технологии;

У2. Применять знания принципов современного дизайна, при создании дизайн-продукта.

Владеть:

В1. Методикой проектирования и адаптации профессионально-педагогических технологий, форм, средств и методов профессионального обучения и диагностики к условиям реализации программ СПО и (или) ДПП;

В2. Навыками разработки и оснащения дизайн-среды необходимыми элементами и составляющими.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.), семестр изучения – 7, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная



	Семестр изучения	
	7 сем.	
	Кол-во часов	
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108	
Контактная работа, в том числе:	36	
Лабораторные работы	36	
Самостоятельная работа студента	72	
Промежуточная аттестация, в том числе:		
Зачет	7 сем.	

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Социокультурная роль современного искусства	7	36	-	-	12	24
2. Направления современного искусства	7	36	-	-	12	24
3. Взаимодействие и взаимовлияние дизайна и современного искусства	7	36	-	-	12	24

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Социокультурная роль современного искусства

Курс «Техника графики и принципы современного дизайна», его сущность и роль в учебном процессе, связь с другими дисциплинами. Место актуального искусства в мировом художественном процессе. Современное искусство как совокупность художественных практик XX века. Многозадачность современного искусства.



Хронологические рамки современного искусства. География современного искусства. Европа, Россия, США. «-измы» в современном искусстве. Схема «-измов». Инструменты и методы современного искусства. Цвет и форма. Течения и направления современного искусства. Создание клуазонистических, фовистических, кубистических и футуристических образов подручными способами. Абстрактное (нефигуративное) искусство. Гармония как ключ к пониманию абстракций. Гармония формы. Гармония цвета. Гармония цвета и формы. Основные представители абстракционизма, супрематизма, конструктивизма и неопластицизма. Ключевые работы. Создание абстрактных образов подручными способами. Создание сюрреалистических образов подручными средствами. Визуальная реклама на основе стиля современного художника. Институты современного искусства: музеи, галереи, центры, студии, фестивали, биеннале, триеннале. Роль современного искусства в художественных и социальных процессах. Формы массовой культуры и современное искусство. Перформансы и хеппенинги, инсталляции. Инсталляция как художественная среда. Цвет и форма. Методы. Перформанс как художественное действие. Цвет и форма. Звук. Методы. Исторический, политический и художественный контексты инсталляции и перформанса. Искусство перформанса и практики повседневности: детерриоризация и точки взаимопроникновения. Провокация в искусстве. Мемориализация, реенактмент и документация перформанса.

Раздел 2. Направления современного искусства

Традиция в современном искусстве. Поп-арт и масскульт. Минимализм и концептуальное искусство. Отличие арт-объекта от инсталляции. Пространственные композиции в современном искусстве. Объект, инсталляция. Виды арт-объектов: архитектурные, интерьерные, уличные, музейные и т.д. Малая архитектурная форма как арт-объект. Фотография как вид современного искусства. Фотография как базовый инструмент в создании реалистических образов. Фотография как провоцирующий фактор. Создание нового произведения искусства из старой фотографии. Книга, как арт-объект. Создание единого композиционного и художественного целого при оформлении внешних и внутренних элементов. Вариации строения книжной структуры в зависимости от содержания, условий пользования, целевой установки, адреса. Музей и его экспозиция: произведения искусства в пространстве. Концепция и стратегия выставочного проекта. Работа с актуальными темами и направлениями в рамках выставочной деятельности. Рассмотрение кураторских подходов в глобальном контексте. Куратор как организатор, соавтор, идеолог выставки. Медиа-арт: новые технологии в искусстве. Специфика современного искусства и новых направлений медийных искусств. Информационно-коммуникационные технологии в создании и продвижении произведений искусства. Презентация и защита проекта. Выставочная проектная деятельность. Основы организации бизнеса в художественной сфере. Теория и практика арт-бизнеса. Галерейный бизнес. Арт-дилеры.



Раздел 3. Взаимодействие и взаимовлияние дизайна и современного искусства

Использование достижений современной науки и техники при создании и организации восприятия произведений современного искусства. Световые элементы, динамические конструкции, электронная музыка, мультимедийные и программные инструменты, интернет-каналы, робототехника в создании и восприятии объектов искусства. Интерактивные технологии. Проект продвижения своего выставочного проекта. Создание рекламной кампании: сайт, социальные сети, видеоролики, сотрудничество с блогерами и селебрити. Принципы формообразования произведений искусства в дизайне. Проектность - стилевая черта современности. Виды современного дизайна. Основные характеристики, особенности проектной деятельности в рамках каждого направления. Объемно-графические средства моделирования объектов дизайна. Творческие задания. Современное искусство как экспериментальная площадка в сфере разработки средств и методов художественно-образного моделирования. Формирование персональной художественной практики. Разработка концепции и идеи проектов. Индивидуальный выставочный проект. Коллективная практика. Исследование групповой художественной деятельности. Междисциплинарный подход в организации экспозиций. Аналитика и написание personal statement. Написание заявок на арт резиденции, конкурсы и гранты. Разработка коллективного проекта. Реализация проекта в выставочном пространстве. Современные технологии в искусстве и культуре. Определение вида реализации проекта. Формирование идеи и концепции. Представление проекта, презентация, доклад для защиты проекта.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Технологии проведения занятий в форме диалогового общения, которые переводят образовательный процесс в плоскость активного взаимодействия обучающегося и педагога. Обучающийся занимает активную позицию и перестает быть просто слушателем семинаров или лекций. Технологии представлены: групповыми дискуссиями, конструктивный совместный поиск решения проблемы, тренинг (микрообучение и др.), ролевые игры (деловые, организационно-деятельностные, инновационные, коммуникативные и др.).

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.



3. Технология обучения в сотрудничестве применяются при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий, нацелены на совместную работу в командах или группах и достижение качественного образовательного результата.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Яковлева Н. А. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество: учебное пособие / Яковлева Н. А., Чаговец Т. П., Бабияк В. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 720 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/113174>.

2. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. Денисов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 220 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/88321.html>

3. Курушин В. Д. Графический дизайн и реклама : самоучитель. - Саратов : Профобразование, 2019. - 271 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/87990.html>

4. Головкин, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С. Б. Головкин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 с. — ISBN 978-5-238-01477-7.



— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: <http://www.iprbookshop.ru/83031.html>

5. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта : учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 73 с. : рис. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83264.html>. - ЭБС IPRbooks: требуется авторизация пользователя. - Библиогр.: с. 73 (8 назв.). - ISBN 978-5-4486-0566-6.

6.2 Дополнительная литература

1. Пигулевский, В. О. Дизайн и культура [Текст] = Design & culture / В. Пигулевский. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. - 313 с.

2. Лин, Майк В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования во всех видах дизайна: от эскиза до реального проекта : [учеб.-практ. пособие] / Майк В. Лин ; [пер. с англ. О. П. Бурмаковой]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 203 с.

3. Ахметшина А. К. История художественной культуры и стилей в искусстве : учебно-методическое пособие. - Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. - 142 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/49920>.

4. Гамов Е. С., Жердев Е. В., Заева-Бурдонская Е. А., Зараковский Г. М., Лапин А. В., Мазурина Т. А., Мамедов Ю. А., Тимофеева М. В. Техническая эстетика и дизайн : энциклопедический словарь. - Москва : Академический Проект, 2015. - 389 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60041>.

5. Горбовец Л. О. Постмодернизм. Взгляд изнутри. Статьи, заметки, размышления : монография. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2016. - 313 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66191>.

6. Костина А. В. Проблемы массового и элитарного искусства : учебное пособие. - Москва : Московский гуманитарный университет, 2011. - 172 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8614>.

7. Маньковская Н. Б., Бычков В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации : учебное пособие. - Москва : ВГИК, 2011. - 208 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30638>.

8. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2-е изд. / И.А. Розенсон. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-496-00019-2. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/28641/reading>

9. Амиржанова А. Ш. Искусствоведение. Часть I. Педагогические структуры в теории и методологии искусствознания : учебно-методическое пособие. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2014. - 128 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26683>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение:



1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Учебная аудитория проектирования и художественного моделирования.
4. Учебная аудитория современного искусства и колористики.
5. Помещения для самостоятельной работы.

