

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Инженерная академия
(факультет/институт/академия)

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины Дизайн и монументально-декоративное искусство в
формировании среды

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

07.03.03 Дизайн архитектурной среды

(указываются код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность программы (профиль)

Дизайн промышленных и социальных объектов

(наименование образовательной программы в соответствии с направленностью (профилем))

Москва,

2021

1. Цели и задачи дисциплины:

Дисциплина направлена на формирование знаний в области пространственно-пластических связей с конкретным объектом монументально-декоративного искусства для достижения необходимого решения, с тем, чтобы целенаправленно использовать эти результаты в своей дальнейшей профессиональной деятельности, на изучение опыта развития отечественных и зарубежных мастеров дизайна, рассмотрение принципов проектного процесса в формировании внутренних пространств различного назначения.

К целям дисциплины относится: развитие у студентов ассоциативно-образного восприятия средового пространства и связи его с пластикой монументально-декоративных объектов:

- освоение студентами, как теоретических знаний, так и практических на основе исторически сложившихся форм и новейших достижений в этом направлении.

- формирование умения владеть искусством анализа пространственно-пластических связей с конкретным объектом монументально-декоративного искусства для достижения необходимого решения с тем, чтобы целенаправленно использовать эти результаты в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

- в ходе изучения дисциплины студент должен познакомиться с новейшими достижениями в области дизайна и монументально-декоративных форм.

- освоение как теоретических, так и практических технических возможностей и особенностей разнообразных видов монументально-декоративного искусства, например, в настенной живописи: мозаика, фреска, сграффито; в ткацком искусстве: гобелен, батик, лоскутная техника, ковры и т.д.; в народных промыслах: «гжель», «дымка», «палех», «хохлома»; в скульптуре: цветные барельефы, декоративные скульптурно-абстрактные формы.

Задачи - ознакомить студентов:

- с классификацией видов и форм визуальных коммуникаций и произведений монументально-декоративного искусства;

- с современными и традиционными средствами реализации проектных решений, тенденциями их развития;

- с техниками и некоторыми технологиями выполнения объектов монументального искусства, спецификой применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере;

- решением задач зонирования и артикуляции средовых объектов;

- сформировать понимание основных функций дизайна и монументально декоративного искусства в формировании среды;

- подготовить к комплексному применению в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально- декоративных решений, как новому типу синтеза искусств.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды» относится к вариативной части блока Блок 1 учебного плана.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица № 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
Общепрофессиональные компетенции			
ОПК-2	Способен осуществлять комплексный предпроектный		

	анализ и поиск творческого проектного решения		
ОПК-3	Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах	<i>Архитектурно-дизайнерское проектирование;</i> <i>Предметное наполнение среды</i>	
Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности <u>Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн</u>)			
ПК-8	Способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок	<i>Материалы и композиция в дизайне</i>	<i>Архитектурно-дизайнерское проектирование;</i> <i>Архитектурно-дизайнерское проектирование жилых зданий;</i> <i>Архитектурно-дизайнерское проектирование общественных зданий.</i>

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: *ОПК-2; ОПК-3; ПК-8.*

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основы специальной терминологии в пределах программы;
- основы композиции в дизайне;
- основы проектной графики;
- основы эргономики;
- технологию полиграфии и художественно-техническое редактирование.

Уметь:

- использовать средства анализа при решении исследовательских задач;
- решать основные типы проектных задач;
- проектировать и конструировать объекты среды (интерьеры жилой, производственной и общественной среды, городские пространства).

Владеть:

- навыками обобщения наблюдаемых социокультурных явлений, выявляя их сущность, содержание и формы проявления;
- знаниями передовых достижений в области дизайна, способностью синтеза новой информации;
- знаниями создания проектной концепции;
- компьютерным обеспечением дизайн-проектирования.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		F	G		
Аудиторные занятия (всего)	89				
В том числе:	-	-	-	-	-
<i>Лекции</i>	32	18	14		
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	36	36			
<i>Семинары (С)</i>					
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	21		21		
Самостоятельная работа (всего), включая контроль	55	18	37		
Общая трудоемкость час зач. ед.	144				
	4				

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)
1.	Синтез искусств в формировании среды.	Городская среда как синтез достижений науки, техники и искусства. Понятие декоративного искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы. Монументально-декоративное искусство.
2.	Общее представление о видах монументально-декоративного искусства.	Частные моменты построения художественной формы (реальное или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, нюанс и контраст, перспектива, группировка, цветовое решение и т. д.). Активные элементы декоративной композиции: цвет, орнамент, сюжет (тема), плоскостное или объемное пластическое решение. Основные принципы организации декоративной композиции.
3.	Монументально-декоративное	История возникновения мозаики. Технология мозаики. Римская и флорентийская мозаика

	искусство. Римская мозаика.	
4.	Технология и материалы. Витражи. Декоративное стекло. Флорентийская мозаика.	История витража. Развитие технологий. Виды витража. Витраж в современной архитектуре. Декоративное стекло. Использование стекла в монументально-декоративных композициях
5.	Стенопись. Фреска	Основные виды стеновой росписи. Темпера. Клеевые краски. Фреска. Восковая живопись. Масляные составы для стеновой росписи. Современные стеновые росписи.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
1.	Синтез искусств в формировании среды.	9	18			9	36
2.	Общее представление о видах монументально-декоративного искусства.	9	18			9	36
3.	Монументально-декоративное искусство. Римская мозаика.	7		10		12	29
4.	Технология и материалы. Витражи. Декоративное стекло. Флорентийская мозаика.	4		5		15	24
5.	Стенопись. Фреска	3		6		10	19
	ВСЕГО:	32	36	21		55	144

6. Лабораторный практикум (при наличии)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость (час.)
1.	Монументально-декоративное искусство. Римская мозаика.	Римская и флорентийская мозаика	10
2.	Технология и материалы. Витражи. Декоративное стекло. Флорентийская мозаика.	Разработка эскиза и выполнение оаботыв технике фьюзин. Разработка эскиза и выполнениефрагмента витража.	5
3.	Стенопись. Фреска	Разработка эскиза и выполнениедекоративного панно в технике мозаики Разработка эскиза и выполнениекомпозиции в стиле фрески.	6

7. Практические занятия (семинары) (при наличии)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)

1.	Синтез искусств в формировании среды.	Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы. Монументально-декоративное искусство.	18
2.	Общее представление о видах монументально-декоративного искусства.	Активные элементы декоративной композиции: цвет, орнамент, сюжет (тема), плоскостное или объемное пластическое решение. Основные принципы организации декоративной композиции.	18

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным проектором с экраном, компьютерный класс, читальный зал и библиотека.

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

Программные продукты, которые изучаются студентами при освоении ООП бакалавриата, являются учебными версиями программ, предоставленных компаниями AUTODESK, GRAPHISOFT, ADOBE, ChaosGroup:

Adobe Photoshop (учебная версия) Демонстрационные версии приложений:

Adobe InDesign (бесплатная 30-дневная пробная версия программы) Бесплатные версии приложений предоставляемых Adobe:

Illustrator CS2 InDesign CS2 Photoshop CS2

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН <http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

2. Сайты министерств, ведомств, служб, производственных предприятий и компаний, деятельность которых является профильной для данной дисциплины:

3. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации
<http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>

- поисковая система Google <https://www.google.ru/>

- реферативная база данных SCOPUS <http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Дордсворрд, Саймон. Фундаментальные основы дизайна интерьеров: [учеб. Пособие]. М.: Тридэ Кукинг, 2012. -184 с.: ил.

2. Смекалов И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров: учебно-методическое пособие / Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. 101— с.<http://www.iprbookshop.ru/336266>)

б) дополнительная литература

1. Адаме Стивен. Путеводитель по стилю «Движение искусств и ремесел»: Пер. с англ. — М.: ОАО Издательство «Радуга», 2000.

2. Бхаскаран, Л. Дизайн и время [Текст]: Стили и направления в современном искусстве и архитектуре/Л. Бхаскаран; [пер. англ. И.Д. Голыбиной].-М.:Арт-Родник,2007.- 256 с.:ил.

3. Воронов Н.В. Очерки истории отечественного дизайна. Ч.2:Русский дизайн. Производственное искусство. Гл. 3,4 .-М.:Изд-во МГХПУ,1998.-145 с.-
4. Миллер Д. Мебель. Все стили от древности до современности: пер. с англ. М.:Аст; Астрель, 2006.
5. Орельская О.В. Современная зарубежная архитектура: Учеб. пособие для вузов.-2-е изд.. стереотип. -М.:Академия,2007.-272 с.- (ВПО. Архитектура).- б. Амиржанова А.Ш. Традиционное народное искусство в развитии художественного восприятия студентов направления «Дизайн»: учебное пособие / Амиржанова А.Ш.— О.: Омский государственный институт сервиса, 2013. 109— с. <http://www.iprbookshop.ru/18264>
7. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники/Рунге В.Ф.: Учеб.пособие. Издание в двух книгах. Книга 1. —М.: Архи-тектура-С, 2006. —368 с, ил.
8. Стерноу С. Ар нуво / Дух прекрасной эпохи: Пер. с англ. —Минск: Белфакс, 1997.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Для более эффективного усвоения курса рекомендуется использовать на лекциях и практических занятиях видеоматериалы, обобщающие таблицы и др. В качестве учебно-методического обеспечения дисциплины используются учебные пособия, визуальный наглядный материал, методические рекомендации по освоению

дисциплины, учебные программы в электронном виде, электронные курсы лекций, тестовый материал, контрольные вопросы для самопроверки, средства проекции наглядного материала. Для повышения интереса к дисциплине и развития общей культуры целесообразно сообщать на лекциях сведения из истории искусств и информацию о вкладе российских и зарубежных дизайнеров и архитекторов в мировое искусство. Важным условием успешного освоения дисциплины является самостоятельная работа магистрантов (направлена на подготовку к семинарам в форме круглого стола).

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

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины «.....» (оценочные материалы), включающие в себя перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчики:

Руководитель программы «Дизайн архитектурной среды»

к.пед.н., доцент А.В. Соловьева

Директор Департамента Архитектуры

кан.арх. , доцент О.В. Бик

