

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

Кафедра изобразительного
искусства и компьютерной
графики (ИИиКГ_ИАД)

наименование кафедры

подпись, инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

институт, реализующий ОП ВО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

Кафедра изобразительного
искусства и компьютерной
графики (ИИиКГ_ИАД)

наименование кафедры

профессор Карепов Г.Е.

подпись, инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

институт, реализующий дисциплину

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Художественное проектирование

Направление подготовки /
специальность 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы Профиль 54.03.02.01
Декоративно-прикладное искусство в

Направленность
(профиль)

Форма обучения

очная

Год набора

2018

Красноярск 2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по укрупненной группе

540000 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ»

Направление подготовки /специальность (профиль/специализация)

Направление 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Профиль 54.03.02.01 Декоративно-прикладное искусство в архитектурной среде

Программу профессор, Карепов Г.Е.;доцент, Никитина М.В.
составили

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Развитие художественно-проектного и пространственного мышления, творческой индивидуальности, как мотива проектной деятельности; развитие чувства пространственной композиции; умение реализовывать объёмно-пространственные концепции и задачи по оформлению внутренних и внешних средовых структур и пространств; выход на реализацию проектной идеи в виде макета композиции или художественного объекта.

Дисциплины "Художественное проектирование" входит в Б.3. Профессиональный цикл в его вариативную часть. Данная дисциплина является основополагающей в формировании креативных качеств проектного видения и концептуального подхода в разработке идеи и воплощение её в художественно-проектную форму (объект, макет, модель, конструкция и т.п.) Художественный проект выступает как фактор культурно-пространственной идентичности.

В практике профессиональной деятельности изучение данной дисциплины учит принципам и закономерностям построения объёмной композиции художественно-оформительского искусства. Даёт профессиональное понимание и обретение навыков, как в создании и развитии проектной идеи, так и в реализации её формообразования в виде макета композиции по художественному оформлению.

Понятия сценария, художественно-концептуального решения, тематического и экспозиционного планов, последовательности эскизной разработки идеи проекта.

Под проектом следует понимать интеллектуальный продукт проектирования, то, что появляется в процессе проектной деятельности - мыслительной и практической.

Творческой основой художественного проектирования является изобразительное искусство, оно - источник проектных смыслов и художественных средств; художественное проектирование может осуществляться как особый вид коллективного творчества.

Художественное проектирование - это категория художественно-концептуального мышления в системе общей культуры определённого места и времени.

Это категория широкого спектра деятельности в точном и выверенном значении художественного образа как графическими, так и объёмно-пространственными языковыми средствами в специфике изобразительного искусства, дизайна и архитектуры.

Это система интуитивно-логического проникновения в вещь. Где

вещь не предмет, а особо ценностная в культурно-эстетическом значении объект-идея.

Проектные формы работы позволяют самостоятельно формировать в процессе деятельности коммуникативные навыки и навыки коллективной работы, усваивать социальные знания и культурные нормы, учиться анализу, постановке проблемы, планированию деятельности, формам организации деятельности и способам действия. Отличие проектной деятельности от других форм деятельности заключается в направленности проекта на преобразование настоящего с целью изменения его в будущем (проектируемого объекта (предмета, пространства, среды)).

Художественно-проектная деятельность - это творческая деятельность, направленная на преобразование окружающей предметно-пространственной среды путём создания качественно новых художественных моделей (объектов) предметно-пространственной среды, культурных образцов и субъективно или объективно значимых ценностей.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Овладение графическим объёмно-пространственным языком и методами художественного проектирования; развить умение максимально-точного выхода на проектное решение разноплановых задач; научить способам креативных подходов в решении как традиционных, так и оригинальных воплощений проектных идей.

После изучения курса "Художественное проектирование" студент должен:

знать: технологии интегрирования смыслов в практику художественного проектирования; методы и закономерности синтеза художественно-изобразительного языка в креативное пространство проекта.

уметь: владеть языками графического и объёмно-пластического характера и методом художественного проектирования для ясного и безупречного выражения самой идеи; уходить от стереотипно-шаблонных приёмов как языка, так и самого мышления в творчестве.

владеть: языками формирования, развития, создания и воплощения проектной идеи, пропедевтику объёмно-пространственного проектирования, принципами и закономерностями построения объёмной-пространственной композиции.

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

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Уровень 1	Методы анализа проектной ситуации
Уровень 2	методы синтеза различных стилей и техник
Уровень 3	особенность абстрактного мышления
Уровень 1	Анализировать проектную ситуацию
Уровень 2	абстрактно мыслить
Уровень 1	способностью к абстрактному мышлению
Уровень 2	способностью к анализу
Уровень 3	способностью к синтезу различных техник и стилей в рамках реализации проекта
ОК-3:готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	
Уровень 1	особенности использования творческого потенциала
Уровень 2	методы самореализации в проектах
Уровень 1	саморазвиваться
Уровень 2	самореализовываться
Уровень 1	готовностью к саморазвитию
Уровень 2	готовностью к самореализации в различных проектах
Уровень 3	способностью максимально эффективно раскрывать творческий потенциал в проектах
ПК-1:способность владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями	
Уровень 1	Законы линейно-конструктивного построения и академической живописи
Уровень 2	Законы колористики и цветовых гармоний
Уровень 3	Особенности работы с объёмными композициями
Уровень 1	Создавать проект по академической живописи
Уровень 2	Создавать макет и модель по проекту
Уровень 3	Создавать объёмно-пространственные композиции
Уровень 1	Навыками линейно-конструктивного построения, навыками академической живописи
Уровень 2	навыками макетирования и моделирования, базовыми профессиональными навыками скульптора
Уровень 3	Навыками работы с цветом и объемом
ПК-4:способность к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений	
Уровень 1	Методы организации проектной работы
Уровень 2	Как осуществлять творческий подход к поставленным задачам
Уровень 3	Как создавать комплексные функциональные и композиционные решения
Уровень 1	Организовывать проектную работу грамотно и эффективно
Уровень 2	Осуществлять творческий подход к поставленным задачам

Уровень 3	Создавать комплексные функциональные и композиционные решения
Уровень 1	Навыками организации проектной работы
Уровень 2	Навыками творческого подхода к поставленным задачам
Уровень 3	Навыками создания комплексных функциональных и композиционных решений

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Академическая живопись

Академическая скульптура и пластическое моделирование

Академический рисунок

Конструирование и макетирование

Основы производственного мастерства

Основы черчения и начертательной геометрии

Проектирование

Творческая

Художественное проектирование

Декоративно-прикладное искусство в интерьере и экстерьере

История искусств

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Пропедевтика

Цветоведение и колористика

Академическая живопись

Академическая скульптура и пластическое моделирование

Академический рисунок

Конструирование и макетирование

Основы производственного мастерства

Основы черчения и начертательной геометрии

Проектирование

Творческая

Декоративно-прикладное искусство в интерьере и экстерьере

История искусств

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Пропедевтика

Цветоведение и колористика

Академическая скульптура и пластическое моделирование

Концепции современного естествознания

Пропедевтика
Академический рисунок
Академическая живопись
Экология

Конструирование и макетирование
Основы производственного мастерства
Проектирование
Творческая
Исполнительская
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Принципы средового проектирования в ДПИ
Синтез декоративно-прикладного искусства изобразительного искусства и архитектуры
ДПИ в системе организации интерьера
Преддипломная
Конструирование и макетирование
Основы производственного мастерства
Проектирование
Творческая
Исполнительская
Синтез декоративно-прикладного искусства изобразительного искусства и архитектуры
Принципы средового проектирования в ДПИ
ДПИ в системе организации интерьера
Преддипломная
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ДПИ в системе организации интерьера
Проблемы монументально-декоративного искусства в формировании среды
Материаловедение в декоративно-прикладном искусстве
Принципы декоративности в живописи
1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.час)	Семестр	
		4	5
Общая трудоемкость дисциплины	6 (216)	2 (72)	4 (144)
Контактная работа с преподавателем:	3 (108)	1 (36)	2 (72)
занятия лекционного типа			
занятия семинарского типа			
в том числе: семинары			
практические занятия	3 (108)	1 (36)	2 (72)
практикумы			
лабораторные работы			
другие виды контактной работы			
в том числе: групповые консультации			
индивидуальные консультации			
иная внеаудиторная контактная работа:			
групповые занятия			
индивидуальные занятия			
Самостоятельная работа обучающихся:	2 (72)	1 (36)	1 (36)
изучение теоретического курса (ТО)			
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)			
реферат, эссе (Р)			
курсовое проектирование (КП)	Да	Нет	Да
курсовая работа (КР)	Нет	Нет	Нет
Промежуточная аттестация (Зачёт) (Экзамен)	1 (36)		1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа (акад. час)	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа, (акад. час)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или Практические занятия (акад. час)	Лабораторные работы и/или Практикумы (акад. час)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Модуль 1	0	36	0	36	ОК-1 ОК-3 ПК-1 ПК-4
2	Модуль 2	0	72	0	36	ОК-1 ОК-3 ПК-1 ПК-4
Всего		0	108	0	72	

3.2 Занятия лекционного типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Всего					

3.3 Занятия семинарского типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Всего					

1	1	<p>Развитие выбранного проектного аналога в контексте настоящего времени и пространства. Отождествление субъективного видения проекта с идеей аналога. Организация смыслов, выбранного произведения искусства (аналога), через собственную мотивацию и идентификацию. Актуальность приобретает форму переживания, рефлексии заданного или выбранного контекста, и представление, используя любые средства изображения (графика, рисунок и т.д.). (Формат А3, графические материалы).</p>	4	0	0
2	1	<p>Развитие выбранного проектного аналога в контексте настоящего времени и пространства. Отождествление субъективного видения проекта с идеей аналога. (9 ч.) Организация смыслов, выбранного произведения искусства (аналога), через собственную мотивацию и идентификацию. Актуальность приобретает форму переживания, рефлексии заданного или выбранного контекста, и представление, используя любые средства изображения (графика, рисунок и т.д.). (Формат А3, графические материалы).</p>	12	0	0

3	1	<p>Знакомство с актуальными формами проекта в реальном музейном пространстве (инсталляция, перформанс, акция, артмейкерское искусство и т.д.), их представление и формы внедрения. Посещение экспозиций современного актуального искусства; сбор, просмотр, изучение интерактивной информации (медиа, арт – видео и т.д., сбор артефактов, анализ и оценка проекта. Собранная информация оформляется в виде проекта – исследования. (Формат А3; артефакты; графические материалы; чертежные инструменты).</p>	6	0	0
4	1	<p>Выход на одну из актуальных форм проекта по разработанной концепции. Внедрение проекта. Разработка проекта по заданной или выбранной актуальной теме. Прохождение всех этапов проектирования. Представление и воплощение проекта в одном из жанров современного проектного искусства (инсталляция, перформанс, акция, артмейкерское искусство и т.д.). (Тема и форма воплощения - заданная; выбор материала зависит от темы и формы проекта; инструменты для макетирования).</p>	14	0	0

5	2	<p>Основы методологии проектирования. Основные принципы и закономерности построения объемной композиции художественно-оформительского искусства. Эскизный проект и план глубинно-пространственной композиции интерьера или экстерьера. Разработать концептуальное решение эскиза проекта глубинно-пространственной композиции. разработать в составе эскизного проекта - план, перспективу, развертки. Материалы (бумага, картон, пластик и т.д.); инструменты для макетирования.</p>	18	0	0
6	2	<p>Графическое представление проекта: эскиз, чертеж, план и т.д. Цветовое решение проекта. Клаузурный выход на образ. Получение проектного задания: сбор информации, эскизное проектирование композиции глубинно-пространственного характера, разработка художественно-концептуального решения с привязкой к конкретному объекту. Выполнение эскиза, чертежа, плана, разверток и т.д. Разработка концептуального, образно-пластического и цветового решения композиции (графические материалы, бумага, кисть, гуашь, акварель).</p>	18	0	0

7	2	<p>Этапы проектирование, создание проекта.</p> <p>Реализация проекта (объект, модель, макет и т.д.). Воплощение художественного проекта по заданной форме и актуальной заданной теме (макет, объект, модель, изделие и т.д.).</p> <p>Представление визуального образа, материализация (технология изготовления), последствие внедрения (в систему деятельности и пространства), если таковое предусмотрено контекстом проекта.</p> <p>Выполнение проекта-макета, глубинно-пространственной композиции с детальной проработкой зонирования пространства объекта.</p> <p>Формат и форма проекта – заданные; использование пластически выразительных материалов (бумага, картон, пластик и т.д.); инструменты для макетирования.</p>	20	0	0
8	2	<p>Презентация, представление проекта.</p> <p>Визуальное, коммуникативное представление качеств проекта (объекта, модели, макета и т.д.), выполненное в форме актуальной проектной графики (графические материалы; или компьютерные ресурсы и технологии).</p>	16	0	0
Итого			108	0	0

3.4 Лабораторные занятия

№	№	Наименование занятий	Объем в акад. часах
---	---	----------------------	---------------------

п/п	раздела дисциплины		Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Результаты					

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Истомина С. А.	Предметное наполнение архитектурной среды: учебно-методическое пособие [для студентов напр. 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»]	Красноярск: СФУ, 2015

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Устин В. Б.	Художественное проектирование интерьеров: учебное пособие для студентов вузов	Москва: АСТ, 2010
Л1.2	Шилкина А. В.	Объемно-пространственная композиция: учебно-методическое пособие [для студентов напр. 270300.62 "Дизайн архитектурной среды"]	Красноярск: СФУ, 2016
Л1.3	Беляева С. Е.	Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования	Москва: Издательский центр "Академия", 2015
Л1.4	Коротеева Л. И., Яскин А. П.	Основы художественного конструирования: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016
6.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год

Л2.1	Истомина В. Н.	Основы художественного проектирования архитектурной среды: учебно-методическое пособие	Красноярск: СФУ, 2012
6.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Истомина С. А.	Предметное наполнение архитектурной среды: учебно-методическое пособие [для студентов напр. 270300.62 «Дизайн архитектурной среды»]	Красноярск: СФУ, 2015

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

Э1	Мастерская художественного проектирования	http://www.art-edu-studio.com/ru/
Э2	Cultinfo: онлайн –журнал	http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/120/032.htm
Э3	Экспо-манеж: онлайн-галерея	http://www.expo-manege.ru
Э4	Предметное наполнение архитектурной среды	: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/u72/i-207289038.pdf

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Самостоятельная работа (72 ч. (2 зач.ед.))

Ввиду насыщенной программы дисциплины «Художественное проектирование», рассчитанной на 4, 5 семестр самостоятельная работа является продолжением работы над заданиями, полученными в ходе аудиторных занятий, которые дорабатываются и оформляются обучающимися самостоятельно, а также: подготовку к практическим занятиям (сбор аналитической информации, подготовку материалов и инструментов); рабочее эскизирование; подготовку к зачету и экзамену.

Требования к оформлению, выполненных работ, определяются ведущим преподавателем. Дается достаточное количество часов (72 ч. (2 зач.ед.)), на самостоятельную доработку практических заданий по дисциплине, прописанных в таблице раздела 3.4.

Для успешного выполнения самостоятельной работы требуются знания по цветоведению и эскизированию, полученные на практических занятиях по живописи и рисунку, а также практические навыки по макетированию, конструированию, моделированию и визуальному графическому представлению, полученные в ходе практических занятий по дисциплине «Конструирование и макетирование», графике и которые закрепляются во время практической работы на аудиторных занятиях по данной дисциплине.

Сдача выполненных заданий производится во время аудиторных занятий в форме предварительного просмотра, непосредственно преподавателям данной дисциплины.

В помощь выполнения самостоятельной работы, представлена основная, дополнительная и учебно-методическая литература в гл. 4.

- Коллекция фотоматериалов по каждой обозначенной теме.
- Наглядные образцы выполнения практических заданий методического фонда по художественному проектированию кафедры РЖиС.
- Наглядный иллюстративный материал.
- Фонд наглядных рабочих материалов, практических заданий средового проектирования в ДПИ, пропедевтики, конструированию и макетированию;
- Фонд видеофильмов кафедры РЖиС о художественном проектировании, живописи, декоративно-прикладном искусстве, конструированию и макетированию, творчестве выдающихся художников – проектировщиков, дизайнеров.

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1	Учебным планом не предусмотрено.
-------	----------------------------------

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

9.2.1	Не предусмотрено.
-------	-------------------

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Ученические столы, стулья, плазменная информационная панель.