

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева (филиал)
Тюменского государственного университета

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Шилов С.П.

« 28 »

2020 г.

СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ

Рабочая программа

для обучающихся по направлению подготовки

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль: Арт-технологии в декоративно-прикладном искусстве

форма обучения: очная

Бакулина Н.А. Синтез искусств в организации среды. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль арт-технологии в декоративно-прикладном искусстве, форма обучения очная. Тобольск, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: *Синтез искусств в организации среды* [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://tobolsk.utmn.ru/sveden/education/#>

1. Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Синтез искусств в организации среды» направлена на формирование профессиональных компетенций студента в сфере исследовательской, художественно-творческой и организационной деятельности.

Цели дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетентности бакалавра путем овладения содержанием дисциплины.

Задачи дисциплины:

- Формировать систему теоретических знаний и практических умений в области художественно-проектной деятельности
- Совершенствовать технические навыки работы художественными материалами; овладевать методикой синтеза искусств в художественном проектировании среды
- Развивать умения устанавливать действенные междисциплинарные связи, использовать разнообразные способы и формы организации образовательного процесса;
- Инициировать самообразовательную деятельность, включение в образовательный процесс учебно-исследовательской деятельности студентов

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), относится к блоку дисциплин по выбору базовой части учебного плана ОП.

Для освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения базовых дисциплин теоретической и практической направленности «Рисунок и основы перспективы», «Композиция», «Монументально-декоративная живопись».

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Синтез искусств в организации среды», являются значимыми для изучения таких дисциплин, как: «Декоративно-прикладное искусство в общественном интерьере», «Декоративно-прикладное искусство в жилом интерьере», «Синтез искусств в организации среды», при прохождении разных видов практик: исполнительской, творческой, практике по получению профессиональных навыков и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательской работе (преддипломной практике).

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции (из ФГОС ВО)	Компонент (знаниевый/функциональный)
ОПК – 1: способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	Знает изобразительные и художественно-выразительные средства рисунка как способа разработки композиционного решения
	Умеет композиционно перерабатывать визуальный материал, используя художественные и изобразительные средства рисунка
ПК – 3: способность собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-	Знает: методы сбора, анализа и систематизации теоретической и визуальной информации для творческой деятельности

прикладного искусства и народных промыслов	Умеет: использовать исторический культурный опыт художественного творчества в собственной проектной деятельности
--	--

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		8
Общий объем	5	5
зач. ед. час	180	180
Из них:		
Часы аудиторной работы (всего):	70	70
Лекции	14	14
Практические занятия	28	28
Лабораторные / практические занятия по подгруппам	28	28
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося	110	110
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

3. Система оценивания

3.1. Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии.

№	Виды оцениваемой работы	Количество баллов	
		Текущий контроль	Промежуточный контроль
1.	Посещение занятия	0-10	-
2.	Лабораторная работа	0-60	0-70
3.	Устный ответ на практическом занятии	0-30	0-30

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, полученных обучающимся в рамках текущего контроля.

Перевод баллов в оценки (экзамен)

№	Баллы	Оценки
1.	0-60	Неудовлетворительно
2.	61-74	Удовлетворительно
3.	75-90	Хорошо
4.	91-100	Отлично

4. Содержание дисциплины
4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные/практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1	Синтез искусств и архитектурной среды как пространственно-временная структура культурно- исторической памяти	26	2	4	4	-
2	Искусство скульптуры в организации среды	26	2	4	4	-
3	Монументально-декоративное искусство в архитектурном пространстве	26	2	4	4	-
4	Декоративно-прикладное искусство в организации среды	26	2	4	4	-
5	Арт-дизайн в формировании пространственной среды	26	2	4	4	-
6	Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений	24	2	4	4	-
7	Современные и традиционные средства реализации проектных решений как новый тип синтеза искусств	26	2	4	4	-
	Всего:	180	14	28	28	

4.2. Содержание дисциплины по темам

4.2.1. Планы практических занятий

Практическое занятие № 1

Тема: Синтез искусств и архитектурной среды как пространственно-временная структура культурно-исторической памяти

Архитектура и искусства: исторический аспект. Синтез, ансамбль, среда в архитектуре Древнего мира. Соотношение плоскости, объема, пространства в архитектуре барокко и рококо. Классицизм как проявление образцового синтеза искусств. Садово-парковые ансамбли. Модерн – новое понимание образно-пластического и пространственно-временного решения среды.

Задание: конспектирование источников, подбор иллюстративного материала

Практическое занятие № 2

Тема: Искусство скульптуры в организации среды

Скульптура и архитектурная форма в Древнем мире: греческий модуль и египетский канон. Средневековая скульптура как элемент архитектуры. Стилистическое единство пространственной среды и скульптуры: интерьерные, фасадные, пространственные решения.

Задание: конспектирование источников, подбор иллюстративного материала

Практическое занятие № 3

Тема: Мону­мен­таль­но-декоративное искусство в архитектурном пространстве

Мону­мен­таль­но-декоративное искусство и пространственная среда: исторический опыт взаимодействия. Искусство, технологии и материалы стенописи в истории архитектуры. Синтез искусств в монументальном оформлении архитектурного пространства культовых и общественных сооружений. Система произведений монументально-декоративного искусства (скульптура, живопись, пластика, приемы и формы) для формирования визуальных качеств и композиции среды

Задание: конспектирование источников, подбор иллюстративного материала

Практическое занятие № 4

Тема: Декоративно-прикладное искусство в организации среды

Декоративно-прикладное искусство как средство художественного оформления пространственной среды. Народное искусство как источник творчества. Стиль и стилизация.

Задание: конспектирование источников, подбор иллюстративного материала

Практическое занятие № 5

Тема: Арт-дизайн в формировании пространственной среды

Дизайн – специфическая сфера деятельности по разработке (проектированию) предметно-пространственной среды. Виды дизайна в современном интерьере. Арт-дизайн - проектная культура. Арт-объекты как смысловые акценты в пространственной среде.

Задание: конспектирование источников, подбор иллюстративного материала

Практическое занятие № 6

Тема: Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально-декоративных решений

Дизайн архитектурной среды как форма проектной культуры, синтезирующая слагаемые образа жизни в функционально-художественную целостность. Визуальная среда – особая форма восприятия целостной предметно-пространственной ситуации с помощью зрительных ощущений. Организация архитектурно-пространственной среды с помощью комплексного применения средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально-декоративных решений. Образование активных композиционных узлов, становление идейно-содержательных и зрительно-целостных пространственных формирований.

Задание: конспектирование источников, подбор иллюстративного материала

Практическое занятие № 7

Тема: Современные и традиционные средства реализации проектных решений как новый тип синтеза искусств

Содержание задач современного дизайна. Взаимосвязь образа жизни, предметной среды и проектной культуры. Диалог дизайнера с потребителем. Универсальный архитектор-художник-дизайнер – типичная фигура современного проектного мира. Концептуальный характер дизайнерского решения среды.

Задание: конспектирование источников, подбор иллюстративного материала

4.2.2. Лабораторные работы

Лабораторная работа № 1

Тема: Синтез искусств и архитектурной среды как пространственно-временная структура культурно-исторической памяти

Задание: составление презентации по одной из предложенных тем

Лабораторная работа № 2

Тема: Искусство скульптуры в организации среды

Задание: разработка эскиза фризового модуля для оформления фасада здания, выполнение модели (пластилин)

Лабораторная работа № 3

Тема: Монументально-декоративное искусство в архитектурном пространстве

Задание: разработка эскиза мозаичного панно для оформления элемента жилой среды

Лабораторная работа № 4

Тема: Декоративно-прикладное искусство в организации среды

Задание: разработка эскиза декоративного панно для тематической пространственной среды

Лабораторная работа № 5

Тема: Арт-дизайн в формировании пространственной среды

Задание: разработка эскиза и исполнение масштабной модели арт-объекта для художественного оформления рекреационной среды образовательного учреждения

Лабораторная работа № 6

Тема: Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально-декоративных решений

Задание: разработка эскиза оформления информационного фрагмента пространственной среды образовательного учреждения

Лабораторная работа № 7

Тема: Современные и традиционные средства реализации проектных решений как новый тип синтеза искусств

Задание: разработка эскиза художественного оформления жилого пространства (комната) на основе синтеза искусств

4.2.3. Образцы средств для проведения текущего контроля

Работа на практическом занятии: конспектирование рекомендованной литературы, подбор иллюстративного материала по теме занятия

Работа на лабораторном занятии: выполнение творческой работы.

Учебная (творческая) работа – разработка эскиза и выполнение его в материале и технике, предусмотренных планом практического задания.

Примерный перечень творческих работ

- разработка эскиза фризового модуля для оформления фасада здания, выполнение модели (пластилин)
- разработка эскиза мозаичного панно для оформления элемента жилой среды
- разработка эскиза декоративного панно для тематической пространственной среды
- разработка эскиза и исполнение масштабной модели арт-объекта для художественного оформления рекреационной среды образовательного учреждения

- разработка эскиза оформления информационного фрагмента пространственной среды образовательного учреждения
- разработка эскиза художественного оформления жилого пространства (комната) на основе синтеза искусств
- составление презентации по одной из предложенных тем

Составление презентации по теме

Требования к составлению презентации:

- соответствие темы и содержания;
- соответствие темы презентации и стиля оформления слайдов;
- подбор качественного иллюстративного материала;
- лаконичность и информативность сопроводительного текста;
- атрибутирование произведений искусства;
- оптимальное количество слайдов для раскрытия темы

Примерные темы презентаций

- Египетский канон как синтез пластических искусств
- Архитектура и скульптура в древнегреческих храмах
- Синтез искусств в организации архитектурной среды сооружений Средневековья
- Синтез, ансамбль, среда в архитектуре Возрождения
- Садово-парковое искусство эпохи классицизма
- Пластический язык архитектуры барокко
- Монументально-декоративное искусство в убранстве русских храмов
- Синтез пластических искусств в архитектуре Петербурга
- Русский модерн: образно-пластическое решение пространственной среды

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа – средство контроля, позволяющее оценить умения обучающихся самостоятельно структурировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве, уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Оценивание выполнения данного средства контроля осуществляется по материалам, предоставленным обучающимся в письменной форме.

Примерный перечень самостоятельной работы:

- законспектировать источник по теме практического и лабораторного занятия.
- разработать эскиз композиции творческой работы для последующей его реализации в материале.

Рекомендуемые источники для конспектирования:

1. Основы и язык визуальной культуры : учебное пособие для студентов 1–3 курсов направления 07.00.03 «Дизайн архитектурной среды» / составители Н. П. Приказчикова, И. В. Беседина. — 2-е изд. — Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2016. — 96 с. — ISBN 978-5-93026-041-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76106.html> (дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Соловьева, А. В. Основы дизайна архитектурной среды : учебно-методическое пособие / А. В. Соловьева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 с. — ISBN 978-5-4486-0232-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/72460.html> (дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/72460>

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1.	Синтез искусств и архитектурной среды как пространственно-временная структура культурно-исторической памяти	<p><i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность. <i>Учебная (творческая) работа</i> – разработка эскиза и выполнение его в материале и технике, предусмотренных планом практического задания <i>Составление презентации по теме</i> Требования к составлению презентации: - соответствие темы и содержания; - соответствие темы презентации и стиля оформления слайдов; - подбор качественного иллюстративного материала; - лаконичность и информативность сопроводительного текста; - атрибутирование произведений искусства; - оптимальное количество слайдов для раскрытия темы</p>
2.	Искусство скульптуры в организации среды	<p><i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность. <i>Учебная (творческая) работа</i> – разработка эскиза и выполнение его в материале и технике, предусмотренных планом практического задания</p>
3.	Монументально-декоративное искусство в архитектурном пространстве	<p><i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность. <i>Учебная (творческая) работа</i> – разработка эскиза и выполнение его в материале и технике, предусмотренных планом практического задания</p>
4.	Декоративно-прикладное искусство в организации среды	<p><i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта</p>

		относятся логичность, полнота, лаконичность. <i>Учебная (творческая) работа</i> – разработка эскиза и выполнение его в материале и технике, предусмотренных планом практического задания
5.	Арт-дизайн в формировании среды	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность. <i>Учебная (творческая) работа</i> – разработка эскиза и выполнение его в материале и технике, предусмотренных планом практического задания
6.	Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально – декоративных решений	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность. <i>Учебная (творческая) работа</i> – разработка эскиза и выполнение его в материале и технике, предусмотренных планом практического задания
7.	Современные и традиционные средства реализации проектных решений как новый тип синтеза искусств	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность. <i>Учебная (творческая) работа</i> – разработка эскиза и выполнение его в материале и технике, предусмотренных планом практического задания

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Формы промежуточной аттестации: 8 семестр – экзамен.

Экзамен проводится в виде итогового просмотра учебных творческих работ и устного собеседования по вопросам, в ходе которого проверяется уровень теоретических знаний по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

1. Архитектура и пространственные искусства: исторический аспект.
2. Синтез, ансамбль, среда в архитектуре Древнего мира.
3. Садово-парковые ансамбли.
4. Модерн – новое понимание образно-пластического и пространственно-временного решения среды.
5. Стилистическое единство пространственной среды и скульптуры: интерьерные, фасадные, пространственные решения.
6. Монументально-декоративное искусство и пространственная среда: исторический опыт взаимодействия.
7. Искусство, технологии и материалы стенописи в истории архитектуры.
8. Декоративно-прикладное искусство как средство художественного оформления

- пространственной среды.
9. Народное искусство как источник творчества.
 10. Стилль и стилизация.
 11. Виды дизайна в современном интерьере.
 12. Комплексное применение средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально-декоративных решений в разработке среды.
 13. Современные и традиционные средства реализации проектных решений как новый тип синтеза искусств
 14. Взаимосвязь образа жизни, предметной среды и проектной культуры.
 15. Концептуальный характер дизайнерского решения среды.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Компонент (знаниевый/функциональный)	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ОПК – 1: способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	Знает изобразительные и художественно-выразительные средства рисунка как способа разработки композиционного решения	1. Практические занятия 2. Лабораторная работа 3. Учебная (творческая) работа 4. Вопросы к экзамену	Знает: последовательность и методику художественного проектирования, творческой переработки объектов
		Умеет композиционно перерабатывать визуальный материал, используя художественные и изобразительные средства рисунка		Умеет: использовать теоретические знания и практические навыки рисования и эстетической переработки изображаемого в художественно-проектной деятельности
2.	ПК – 3: способность собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов	Знает: методы сбора, анализа и систематизации теоретической и визуальной информации для творческой деятельности	1. Практические занятия 2. Лабораторная работа 3. Учебная (творческая) работа 4. Вопросы к экзамену	Знает: основные методы обработки художественного материала для последующего использования в проектировании изделий декоративно-прикладного искусства
		Умеет: использовать исторический культурный опыт		Умеет: использовать в самостоятельной художественно-

		художественного творчества в собственной проектной деятельности		проектной деятельности формы и методы художественной трактовки материала
--	--	---	--	--

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература:

1. Соловьева, А. В. Основы дизайна архитектурной среды : учебно-методическое пособие / А. В. Соловьева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 с. — ISBN 978-5-4486-0232-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/72460.html> (дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/72460>

7.2. Дополнительная литература:

1. Основы и язык визуальной культуры : учебное пособие для студентов 1–3 курсов направления 07.00.03 «Дизайн архитектурной среды» / составители Н. П. Приказчикова, И. В. Беседина. — 2-е изд. — Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2016. — 96 с. — ISBN 978-5-93026-041-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76106.html> (дата обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.3. Интернет-ресурсы:

ArtLib.ru Библиотека изобразительных искусств. URL: <http://www.artlib.ru/>

ARTEFACT. URL: <https://ar.culture.ru/>

Google Arts & culture/ URL: <https://artsandculture.google.com/?hl=ru>

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Знаниум - <https://new.znanium.com/>

Лань - <https://e.lanbook.com/>

IPR Books - <http://www.iprbookshop.ru/>

Elibrary - <https://www.elibrary.ru/>

Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - <https://icdlib.nspu.ru/>

"ИВИС" (БД периодических изданий) - <https://dlib.eastview.com/browse>

Электронная библиотека Тюмгу - <https://library.utmn.ru/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:

Платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

Список бесплатного и условно-бесплатного программного обеспечения, установленного в аудиториях: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox.

Лицензионное ПО:

Список лицензионного программного обеспечения, установленного в аудиториях: Microsoft Office 2007.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

- Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийные аудитории, укомплектованные таким оборудованием, как проектор, документ камера, проекционный экран.
- Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий укомплектованы следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мольберты, проектор, документ камера, проекционный экран, персональные компьютеры, подключенные к локальной сети и сети «Интернет».
- Помещения для самостоятельной работы обучающихся (компьютерные классы) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде вуза.