

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02

Стилистические проблемы декоративно-прикладного искусства

Учебный план: ФГОС 3++54.04.01_Индустрия моды искусство, бизнес, технологии ОЗО №2-2- 78.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
	УП	Лекции				
4	УП	17	64	27	3	Экзамен
	РПД	17	64	27	3	
Итого	УП	17	64	27	3	
	РПД	17	64	27	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Цейтлина Марина
Владимировна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области стилистических проблем декоративно-прикладного искусства. Сформировать представление об основных этапах стилистической эволюции декоративно-прикладного искусства, условиях, особенностях и отличиях принципов его бытования в контексте мирового искусства. Дисциплина рассчитана на усвоение обучающимися теоретического и практического материала в области художественного текстиля

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть основы декоративно-прикладного искусства.
- Расширить представление о формообразовании, декорирование и проектировании бытовых изделий.
- Сформировать проблемное, дискуссионное поле в анализе декоративно-прикладной деятельности и изделий ДПИ.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Мировые культуры и межкультурные коммуникации
- История и методология дизайна
- Проблемы формирования русского народного костюма
- Актуальные проблемы современного искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности, выбора исследовательских технологий в области интерпретации визуальной культуры
Знать: – этапы развития декоративно-прикладного искусства западной Европы и России, зарубежного Востока в разные исторические периоды;
Уметь: – анализировать на основе полученных знаний конкретные произведения декоративно-прикладного искусства с учетом технико-технологического аспекта;
Владеть: – навыками самостоятельного и последовательного проведения анализа материалов и технологий произведений декоративно-прикладного искусства в контексте региональных, исторических, социально-экономических аспектов.
ПК-5: Способен интерпретировать и транслировать наследие классического искусства в области дизайна и индустрии моды в контексте экспертно-консультационной деятельности
Знать: – место декоративно-прикладного искусства в системе архитектурных видов искусств, виды декоративно-прикладного искусства и их роль в организации жизненной среды разных исторических периодов;
Уметь: – выявлять в объекте декоративно-прикладного искусства художественные особенности, определять их стилистическую принадлежность;
Владеть: – навыками создания авторских программ и курсов, посвященных проблемам декоративно-прикладного искусства;

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновационные формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)			
Раздел 1. Феномен стиля в искусстве. История введения понятия в практику искусствоведческого анализа предметов ДПИ. Изделие ДПИ в контексте синтеза искусств. Подобное и различное в синтезе художественного стиля. Стиль как синтез формальных характеристик предметно-пространственной среды. Целостный аспект ДПИ. Явление «стиля» эпохи. ДПИ в контексте историко-художественной динамики.	4				Т
Тема 1. История вопроса. Универсальное понятие стиля, многообразие трактовок в искусствоведении и междисциплинарных областях. Классификация и типологизация изделий ДПИ на основе понятия стиль.		2	6	ИЛ	

Тема 2. Структурный анализ предметного мира; структура отдельного изделия; единство части и целого как главный принцип гармонизации. Формообразование в ДПИ. Методы формообразования. Его свойства и технологические решения в производстве изделий ДПИ.	2	6	ИЛ	
Тема 3. Проблема стиля в искусстве. Большой и малый синтез в искусстве. Энтропия стиля как толчок к стилизации. Виды малого синтеза, их отражение в изделиях ДПИ (ковка, керамика, текстиль, резьба). Идеология и формы в целостном анализе изделий ДПИ. Приемы и виды стилизации. Естественное и искусственное как ценность изделий ДПИ.	3	10	ИЛ	
Тема 4. Проблема иконографии стиля. Орнамент организующая составляющая стилистического целого; логика стилистического обобщения. Сюжет и мотив в структуре стиля. «Эпоха» в зеркале художественной рефлексии. Семантика предметно-пространственной среды. Функция вещи в культуре. Анализ изделий прото-дизайна. Космогонический контекст в системе формообразования.	2	10	ИЛ	
Тема 5. Анализ изделий ДПИ эпохи барокко и классицизма.	2	8	ИЛ	
Тема 6. Анализ изделий ДПИ эпохи рококо, бидермайер, историзма.	2	8	ИЛ	

Раздел 2. Современное бытование понятие «стиль» в исследовании ДПИ в предметно-пространственной среде постмодернизма, индустриальная и индивидуальная продукция ДПИ.				
Тема 7. Вещь в современной культуре. Символическое значение вещи в эпоху потребления. Медийная культура и мир вещей. «Симулякр» как форма существования вещи. ДПИ в эпохи тиражирования объектов культуры. Феномен «Стайлинга» в изделиях ДПИ в конце XX начале XXI вв. «Индустриальное» и «художественной» в производстве ДПИ сегодня. Образы «hand made» в современной индустрии прикладных изделий.	2	8	ИЛ	Т
Тема 8. Современные стили предметно-пространственной среды и формообразование изделий ДПИ. «Стиль» в контексте современных индустриальных технологий. Авторская манифестация, творческий неконформизм и творческий почерк в современном ДПИ.	2	8	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	64		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	19,5	88,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-2	- воспроизводит художественные и технико-технологические особенности предметов прикладного искусства в зависимости от материала (металл, керамика, дерево, стекло, текстиль и т.д.); проводит стилистический анализ предметов декоративно-прикладного искусства, используя искусствоведческие, исторические, культурологические, подходы; применяет на практике принципы классификации памятников истории и культуры, соблюдая порядок и требования к оформлению научно-справочного аппарата исследования;	Вопросы к индивидуальному собеседованию Тестирование Практико-ориентированные задания
ПК-5	- излагает применение в исследовании современных информационных технологий, используя индивидуальный творческий потенциал; - демонстрирует авторский подход к изучению стилистических проблем декоративно-прикладного искусства; - делает выводы на основе использования методологических теорий и принципов современной науки, с использованием современных информационных технологий	Вопросы к индивидуальному собеседованию Тестирование Практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание развития декоративно-прикладного искусства и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов развития декоративно-прикладного искусства, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации по развитию декоративно-прикладного искусства.	

3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием. Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов. Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками. При этом нарушены правила оформления или сроки представления работы.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одного или нескольких	

	обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 4	
1	История вопроса.
2	Универсальное понятие стиля.
3	Классификация и типологизация декоративно-прикладного искусства.
4	Структурный анализ декоративно-прикладного искусства.
5	Структурные принципы анализа артефакта ДПИ.
6	Единство целого и части в декоративно-прикладном искусстве.
7	Принципы формообразования ДПИ.
8	Методы формообразования ДПИ.

9	Свойства и технологические решения формообразования в ДПИ.
10	Проблема стиля в ДПИ.
11	Большой и малый синтез в ДПИ.
12	Энтропия стиля как толчок к стилизации.
13	Виды малого синтеза.
14	Идеология и формы в анализе ДПИ.
15	Приемы и виды стилизации.
16	Естественное и искусственное в ДПИ.
17	Проблема иконографии стиля.
18	Орнамент как стилистическая составляющая в ДПИ.
19	Логика стилистического обобщения.
20	Сюжет и мотив в структуре стиля.
21	Эпоха в «зеркале» художественной рефлексии.
22	Семантика предметно-пространственной среды.
23	Анализ произведений ДПИ барокко и классицизма.
24	Анализ произведений ДПИ рококо, бидермейера, историзма.
25	Индустриальные и художественные идеи в современном ДПИ.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания находятся в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в Приложении к данной РПД.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен по дисциплине «Стилистические проблемы ДПИ», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом дизайноведения, искусствоведения, музееведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики развития декоративно-прикладного искусства у студентов, умение их применять в практической деятельности, при анализе произведений ДПИ вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Вопросы к экзамену составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента на экзамене – 30 минут

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Шауро, Г. Ф., Малахова, Л. О.	Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2019	http://www.iprbookshop.ru/93428.html
Молотова В. Н.	Декоративно-прикладное искусство	Москва: Форум	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=361234
Приказчикова, Н. П.	Декоративно-прикладное искусство	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2019	http://www.iprbookshop.ru/93076.html

Соколов, М. В. Соколова, М. С.	Декоративно-прикладное искусство	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2017	http://www.iprbookshop.ru/71803.html
Окладникова, Е. А.	Традиционное декоративно-прикладное искусство народов стран Западной Европы	Санкт-Петербург: Петрополис	2019	http://www.iprbookshop.ru/84663.html

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Григорьев А. В. Филатова М. А.	Декоративно-прикладное искусство в современном интерьере. Самостоятельная работа студентов	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1701
Асланова, Е. С. Леватаев, В. В.	Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	Саратов: Профобразование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86134.html
Шауро Г. Ф., Малахова Л. О.	Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2015	http://www.iprbookshop.ru/67663.html
Литвина И.П.	Декоративно-прикладное искусство в современном интерьере	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3457

Кошаев В.Б.	Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство»	Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС	2014	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=350798
Коренькова И. Ю.	Декоративно-прикладное искусство в дизайне	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3000

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение

рабочей программы дисциплины Стилистические проблемы декоративно-прикладного искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн

наименование ОП (профиля): Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии

№	Тестовые вопросы, практико-ориентированные задания по дисциплине Стилистические проблемы ДПИ
1	К декоративно-прикладному искусству НЕ относится: А) ювелирные украшения Б) живопись В) керамика
2	Во второй половине XIX века утвердилась классификация изделий ДПИ по: А) материалу, технике выполнения, функциональным признакам Б) автору изделия, периоду создания В) стоимости изделия
3	Вид декоративно-прикладного искусства, инкрустация, выполняемая деревом по дереву: А) литье Б) набойка В) интарсия
4	Какого вид витража в соответствии с устоявшейся классификацией является имитацией классической витражной техники? А) мозаичный Б) литой В) накладной
5	Художественный метод в ДПИ, подразумевающий сознательный отказ от полной достоверности изображения и его подробной детализовки: А) декоративная стилизация Б) деконструкция В) подражание
6	Какой из данных видов ДПИ НЕ имеет отношения к работе с текстилем? А) батик Б) лицевое шитье В) лаковая миниатюра
7	Отличительной чертой барочной мебели НЕ являлась: А) тяжеловесность форм Б) богатый орнаментальный декор В) криволинейность форм Г) все варианты характерны для мебели эпохи барокко

Приложение

рабочей программы дисциплины Стилистические проблемы декоративно-прикладного искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн

наименование ОП (профиля): Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии

№ п/п	Условия типовых заданий (задач, кейсов)
1	На основе стилистического анализа распределите данные изображения в хронологическом порядке (от самого раннего к более позднему): 1. 2. 3. А) 1, 2, 3 Б) 3, 1, 2 В) 2, 3, 1
2	На основе стилистического анализа изображенных ювелирных изделий определите эпоху:

- A) Ренессанс
- Б) Барокко
- В) Рококо