

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по УР

_____ А.Е. Рудин

«21» 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

2.1.3

Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн)

Учебный план: 2023-24 уч.год 5.10.3. Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн) ИТИ 2023 ОО.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Научная специальность: 5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства)

Уровень образования: аспирантура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
6	УП	32	16	96	36	5	Экзамен
	РПД	32	16	96	36	5	
Итого	УП	32	16	96	36	5	
	РПД	32	16	96	36	5	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 "Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)"

Составитель (и):

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: Изучаемая дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.

1.2 Задачи дисциплины:

- - Сформировать знания, умения и владения обучающегося в области технической эстетики и дизайна;
- Совершенствование профессиональной культуры искусствоведа в контексте современных научных подходов к изучению изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры.
- ; - Совершенствование профессиональной культуры искусствоведа в контексте современных научных подходов к изучению изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры.

1.3 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры:

Дисциплина относится к Образовательному компоненту «Дисциплины (модули)» Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Знания и умения, полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена и написании диссертационной работы

Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика

Художественно-стилистические проблемы прикладного искусства

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Знать: основы теории и методологии дизайна, структуру сферы дизайна и специфику отдельных областей, основные блоки культурных образцов в различных областях дизайна, роль теории и методологии в проектно-художественном творчестве, этапы развития стилевых направлений, влияние технологических, социокультурных, экологических, семантически-образных факторов на развитие дизайна; основные принципы формообразования в области дизайна, основы научной методологии: классификацию общенаучных и специальных методов исследования, а также последние достижения в области информационно-коммуникативных технологий по изучению материальной и художественной культуры, международный опыт исследований в сфере дизайна, информационного пространства, глобализации и экологии; пути разработки плана самостоятельной исследовательской деятельности, участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов; основные принципы научно-исследовательской работы и оценки научных достижений, способы поиска и обработки информации, необходимой для генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

Уметь: Систематизировать произведения дизайна по совокупности признаков (стилевых, конструктивно-технологических, функционально-потребительских, семантических, формально композиционных, социокультурных, экологических); описать произведение дизайна; выделить главные проектно-художественные аспекты в исследуемом произведении. Выделить главные принципы формо- и стилеобразования и их специфику в различные исторические эпохи в разных материалах и областях дизайна. Организовать научную работу, проводить научные и использовать теоретические знания в области материальной и художественной культуры и исследовании произведений дизайна.

Владеть: Навыками использования новейших информационно-коммуникативных технологий в сфере проектно-художественной, исследовательской и педагогической деятельности, методами организации учебной деятельности с выходом на творческий продукт в сфере дизайна. Навыками системного искусствоведческого анализа произведений дизайна различных эпох и стилевых направлений; приемами систематизации научного материала; различными методами научного исследования произведений; теоретическими принципами ведения искусствоведческого исследования в сфере дизайна; навыками работы с современными научными текстами, сайтами, базами данных; навыками научно-теоретической работы, профессиональной терминологией и методами оценки научных достижений в выбранной сфере научной деятельности. Самостоятельно проводить исследовательскую работу, делать выводы, обобщать результаты

3 СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Феномен эстетики в технической сфере. Красота индустриального мира	6				Г
Тема 1. Классическая и неклассическая эстетика о сущности технической сферы		4		8	

Тема 2. Поиск эстетических оснований предметно-пространственной среды в эпоху индустриального переворота Практическое занятие - Искусствоведческие критические, философские источники как научная база изучения дизайна	2	2	8	
Тема 3. Органическое и техногенное в формировании мира вещей и среды обитания человека Практическое занятие - Искусствоведческие критические, философские источники как научная база изучения дизайна	2	2	8	
Тема 4. Эстетика машин как основная идея преобразующегося мира в индустриальную эпоху Практическое занятие - Искусствоведческие критические, философские источники как научная база изучения дизайна	2	1	8	
Раздел 2. Феномен дизайна как мета-деятельности XX века				
Тема 5. Феномен дизайна в культуре XX столетия. Толкование понятия «дизайн»	2		6	
Тема 6. Ценностные аспекты дизайна: символическое и прагматическое в дизайн-деятельности Практическое занятие - Искусствоведческие критические, философские источники о предметной деятельности середины XIX	2	2	6	T
Тема 7. Сущность проектной деятельности. Проектирование в доиндустриальную и индустриальную эпоху Практическое занятие - Искусствоведческие критические, философские источники о предметной деятельности середины XIX	2	1	6	
Тема 8. Феномен «дизайнизации» культуры в конце XX начале XXI века Практическое занятие - Искусствоведческие критические, философские источники о предметной деятельности середины XIX	2	1	6	
Раздел 3. Индустриальная эпоха и развитие дизайна				
Тема 9. Сущность проектного метода в дизайне начала XX века. Дизайн как экспериментальная деятельность Практическое занятие - Искусствоведческие критические, философские источники о предметной деятельности конца XIX века	2	1	6	
Тема 10. Роль дизайна в формировании культуры потребления. Дизайн в контексте технологии маркетинга Практическое занятие - Искусствоведческие критические, философские источники о предметной деятельности конца XIX века	2	1	6	T
Тема 11. Модели дизайн-деятельности в Европе и США в середине XX столетия. Феномен офисного и авторского дизайна Практическое занятие - Искусствоведческие критические, философские источники о предметной деятельности конца XIX века	2	1	6	
Раздел 4. Постиндустриальная эпоха и смена парадигм дизайн-деятельности				T,P

Тема 12. Особенности дизайна в контексте концепций культуры постмодернизма Практическое занятие - Искусствоведческие критические, философские источники о предметной деятельности индустриальной эпохи	2	1	6	
Тема 13. Феномен стайлинга и художественно-исторического микса в дизайне постиндустриальной эпохи Практическое занятие - Искусствоведческие критические, философские источники о предметной деятельности постиндустриальной эпохи	2	1	8	
Тема 14. Образы дизайна как гипертекст: цитация, реновация, парафраза современного дизайна Практическое занятие - Реферат	4	2	8	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	32	16	96	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	0		36	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	48		132	

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

4.1.1 Показатели оценивания

Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
<p>Излагает основные принципы стилеобразования, характерные стилевые признаки в больших художественных стилях; принципы формообразования в каждом художественном стиле, формальные элементы стиля; особенности средств художественной выразительности произведений декоративного искусства различных стилевых систем; особенности использованных материалов, техники исполнения и их влияние на художественное формообразование произведений</p> <p>Совершенствует свой интеллектуальный уровень, самостоятельно приобретает и использует в практической деятельности знания и умения, расширяет и углубляет свое научное мировоззрение. Систематизирует произведения дизайна по совокупности признаков (стилевых, конструктивно-технологических, функционально-потребительских, семантических, формально композиционных, социокультурных, экологических)</p> <p>Работает с современными научными текстами, сайтами, базами данных; проводит научно-теоретическую работы, использует профессиональную терминологию и методы оценки научных достижений в выбранной сфере научной деятельности. Самостоятельно проводит исследовательскую работу, делает выводы, обобщает результаты.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Практико-ориентированные задания</p> <p>Реферат</p>

4.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)		Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в области проблематики изобразительного, декоративно-прикладного искусства. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.
4 (хорошо)		Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или незначительные ошибки. У Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные незначительные ошибки или отступления от правил оформления работы.
3 (удовлетворительно)		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. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.

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

4.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 6	
1	Джон Рёскин о предметной деятельности
2	Годфрид Земпер о художественном творчестве в индустриальную эпоху
3	Влияние художественной культуры на предметную деятельность серед. XIX - нач. XX века
4	Протодизайн, его технологии, методы работы с материалом, культурные сферы распространения
5	Сущность проектной деятельности. Создание образа предмета и проблема его технического воплощения
6	Всемирные выставки конца XIX - нач. XX века как выражение потребности в создании технической эстетики.
7	Техническая эстетика как философско-теоретическая база дизайн-деятельности
8	Концепции архитектуры и их связь с дизайн-деятельностью к. XIX - нач. XX века
9	Феномен Веркбунда в Европе в ранний индустриальный период
10	Теоретики авангардного искусства в дизайне: культурологический и технический контекст
11	Опыт Венских мастерских в переосмыслении предметной деятельности в ранний индустриальный период
12	Развитые индустриальные державы в период Первой мировой войны: борьба за рынки сбыта, предметная деятельность в политике империализма

13	Эстетические концепции предметной деятельности на рубеже XIX-XX веков
14	Эстетика индустриального мира в теории и практике архитекторов модернизма
15	Теория и практика школы Баухауса: идеологи, лидеры, практики дизайна
16	Формирование дизайн-мышления в культуре индустриальной эпохи
17	Роль дизайна в преодолении экономического кризиса конца 20-х - начала 30-х годов
18	Особенности развития дизайна в Европе и США после Второй мировой войны
19	Смена теоретических парадигм в дизайне постиндустриальной эпохи
20	Теоретики и практики дизайна постмодернизма: эстетический плюрализм, эстетический микс современного дизайна

4.2.2 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Эстетический анализ предметов в предметно-пространственной среде различных десятилетий XIX-XX века: определить в каких эстетических парадигмах (историзм, модерн, авангард, ар-деко, индустриальный стиль, хороший дизайн и пр.) созданы предметы разных десятилетий.

2. Сравнительный анализ предметов разной производственной природы (способы изготовления) Сравнить особенности изделий, протодизайна, частично механизированного труда, высокохудожественного ремесла, продукции индустрии.

3. Дать характеристику синтеза вещи как образного целостного решения. Формообразование в контексте образа (описание, анализ формообразующих элементов, аналогии).

4. Подобрать и проанализировать предметы дизайна эпохи постмодернизма, выявить сущность, ретроспекции, цитации.

5. Проанализировать деятельность дизайнеров и архитекторов 1 пол. XX века в историко-культурном и художественно-эстетическом контекстах (по материалам творческой биографии), реминисценции, парафразы реновационных приемов формообразования и пр.

6. Проанализировать деятельность дизайнеров 2 пол. XX-XXI веков в историко-культурном и художественно-эстетическом контекстах (по материалам творческих биографий).

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

4.3.1 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»

4.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

4.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

1. Изучение дисциплины заканчивается сдачей кандидатского экзамена.

2. Аспирант перед сдачей экзамена предоставляет реферат по выбранной им теме исследования.

3. Процедура сдачи кандидатского экзамена регулируется требованиями ОПОП по кандидатскому экзамену.

Экзамен проводится письменно (на подготовку письменного ответа отводится 60 мин.-, экзамен принимает комиссия, по результатам оформляется протокол сдачи кандидатского экзамена.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Прозорова, Е. С.	История и методология дизайн-проектирования	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2020	https://www.iprbookshop.ru/118384.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86443.html
Смирнов, В. Н.	История науки и техники. Хронология	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/83653.html

Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История искусства: дух времени	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86442.html
Гамов, Е. С., Жердев, Е. В., Заева-Бурдонская, Е. А., Зариковский, Г. М., Лапин, А. В., Мазурина, Т. А.,	Техническая эстетика и дизайн	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110066.html
Сложеникина Н.С.	Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна. Учебное пособие	Москва: Флинта	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=344719

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Жукова Л. Т.	Техническая эстетика и дизайн	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021116
Андреева В. А.	Техническая эстетика и дизайн (искусствоведение)	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020138
Труевцев А. В.	История науки и техники	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020261
Сошникова И. А.	Техническая эстетика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202067
Захарченко Т.Ю	Практикум по курсу «История дизайна, науки и техники». Ч. I. Практикум	Москва: Флинта	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=344736
Захарченко Т.Ю	Практикум по курсу «История дизайна, науки и техники». Ч. II. Практикум	Москва: Флинта	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=344737
Захарченко Т.Ю	Практикум по курсу «История дизайна, науки и техники». Ч. III. Практикум	Москва: Флинта	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=344738
Захарченко Т.Ю	Практикум по курсу «История дизайна, науки и техники». Ч. IV. Практикум	Москва: Флинта	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=344739
Балашов М.Е.	История и методология дизайн-проектирования	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020335

5.2 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/)

5.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду