

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по УР
_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

2.1.3

Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн)

Учебный план: 5.10.3. (ТЭид) ИТИ 2025 2025-2026 уч.год.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):

кандидат искусствоведения, доцент

Тимофеева Римма
Александровна

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

История и философия науки

Современные информационные технологии в научной деятельности

Художественно-стилистические проблемы прикладного искусства

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				Т,О
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					Т
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 в.		2	2	6	
Тема 7. Сущность проектной деятельности. Проектирование в доиндустриальную и индустриальную эпоху Практическое занятие - Искусствоведческие критические, философские источники о предметной деятельности середины XIX в.		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 в.		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					
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	T
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

4.1.2 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 несущественные ошибки. У Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные 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	Развитие 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				
Гуменюк, А. Н., Пендикова, И. Г.	Пространство искусств	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/128990.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	https://www.iprbooks.hop.ru/86443.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
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

Гамов, Е. С., Жердев, Е. В., Заева-Бурдонская, Е. А., Зараковский, Г. М., Лапин, А. В., Мазурина, Т. А., Мамедов, Ю. А., Тимофеева, М. В., Калиничева, М. М., Решетова, М. В., Калиничева, М. М.	Техническая эстетика и дизайн	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110066.html
Труевцев А. В.	История науки и техники	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020261
Балашов М.Е.	История и методология дизайн-проектирования	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020335
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

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>)

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