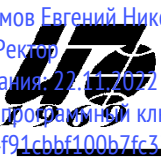

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Трофимов Евгений Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.11.2022 16:44:30
Уникальный идентификатор ключа:
c379adf0ad4f91cbbf100b7fc3323cc41cc52545

Образовательное частное учреждение высшего образования
«Российская международная академия туризма»

Факультет менеджмента туризма
Кафедра дизайна архитектурной среды
Принято Ученым Советом
15 июня 2022 г.
Протокол № 02-06-03

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
_____ В.Ю. Питюков
14 июня 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Мастера пластической культуры XX века»

по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды
квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Б1.УОО.ДВ.10.02

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры
20.05.2022 г., протокол №10

Разработчик: Олонцев О.И.
к.п.н., доцент кафедры

Рецензент: Шмакова Е.В.
гл.архитектор ООО «Альт Эго»

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции, ПК-7 средствами дисциплины «Мастера пластической культуры XX века».

Задачи дисциплины:

- 1) формировать систему знаний об использовании традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы
- 2) Развивать умения проводить исследования, использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования
- 3) Формировать навыки владения способами и методами пластического моделирования формы

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотношенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Художественно-графические	ПК- 7 Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы	ПК 7.1 Знает традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования; способы и методы пластического моделирования формы ПК 7.2 Умеет использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования ПК 7.3 Владеет способами и методами пластического моделирования формы	Знать: - традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования способы и методы пластического моделирования формы Уметь: - использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования Владеть: - способами и методами пластического моделирования формы

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций

Дисциплина «Мастера пластической культуры XX века» относится к элективным дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Компетенции, формируемые дисциплиной «Мастера пластической культуры XX века», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		9	-
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:	40	40	-
Занятия лекционного типа (ЗЛТ)	-	-	-
Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))	-	-	-
Практические занятия (ЗСТ ПР)	36	36	-
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)	2	2	-
групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)	-	-	-
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том числе при оценивании результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ПА конт)	2	2	-
Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе	32	32	-
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным занятиям и курсовым проектам (работам)	30	30	-
СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к промежуточной аттестации	2	2	-
Форма промежуточной аттестации (экзамен, зачет с оценкой, зачет)	зачет		
Общая трудоемкость дисциплины: часы	72	72	-
зачетные единицы	2	2	-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		А	
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:	22	22	-
Занятия лекционного типа (ЗЛТ)	-	-	-
Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))	-	-	-
Практические занятия (ЗСТ ПР)	18	18	-
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)	2	2	-
групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)	-	-	-
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том числе при оценивании результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ПА конт)	2	2	-

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		А	
Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе	50	50	-
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным занятиям и курсовым проектам (работам)	48	48	-
СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к промежуточной аттестации	2	2	-
Форма промежуточной аттестации (экзамен, зачет с оценкой, зачет)	зачет		
Общая трудоемкость дисциплины: часы	72	72	-
зачетные единицы	2	2	-

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
I	Искусство XX века	
1	Пластическая культура модерна	<p>Постимпрессионизм. П. Сезанна Фовизм. А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, А. Марке, Р.Дюфи. Красота чистого цвета, контрастных цветовых сочетаний, выразительность красочного покрытия, экспрессивность мазка. Экспрессионизм как мироощущение. Перенос внимания художника с сюжетно-повествовательного изобразительного уровня на уровень изучения, расщепления и творческого созидания. Творчество Винсента ванн Гога, Эдварда Мунка. Кубизм. Особенности кубизма; стадии его развития. П.Пикассо, Ж. Брак, Х. Гри. Влияние П.Пикассо на искусство XX века. Развитие иного формообразования и пространственно-временной концепции. Неопластицизм. Художники голландской группы «Стиль» (П. Мондриан, Тео ванн Дусбург, Г. Ритвельд и др.). Противопоставление простоты, ясности, функциональности чистых геометрических форм – случайности, неопределенности и произволу природы. Заложены основы графического и мебельного дизайна XX века. Функционализм, рационализм. В. Гропиус, Ле Корбюзье, Л. Мис ванн дер Роэ. Ясность композиционного устройства, новаторская пространственность, скульптурность формы. Абстракционизм: разрыв между объектом и его изображением. Геометрический и лирический абстракционизм. Теоретическое обоснование лирического абстракционизма в работе В.Кандинского «О духовном в искусстве»Использование традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы при изучении пластической культуры модерна</p>
2	Пластическая культура авангарда	<p>Авангард как радикальная разновидность модернизма, связанная со стремлением выйти за границы искусства, изменить средствами искусства жизнь. Авангард как поиск выхода из ситуации кризиса культуры. Русский авангард. Импровизации В.Кандинского, создание «свободных» линии и</p>

		<p>пятна, «свободной» организации пластической материи. «Бубновый валет». И. Машков, П. Канчаловский, М. Ларионов, А. Осьмеркин, А. Шевченко. Итальянский футуризм: цели, особенности, общие принципы. Манифесты футуристов. Утопический характер течения. Культивирование эстетики урбанизма и машинной индустрии. Отражение в творчестве футуристов идеи Ф.Ницше о сверхчеловеке. Стремление передать средствами живописи скорость, время и энергию. Русский кубофутуризм. Основные художественные группировки. Цивилизационная утопия итальянского футуризма и органо-логическая утопия русского авангарда. Супрематизм. К. Малевич как формообразующая концепция начала XX века.. Простые локально окрашенные геометрические плоскости, находящиеся в движении. Пространственный кубофутуризм В.Татлина. Конструктивизм как проявление модернистского «духа времени». К. Мельников, А. Родченко, А. Ган, В. Татлин, братья Веснины, М. Гинзбург, Л. Лисицкий. Абстрактно-геометрические художественные поиски, отказ от традиционных архитектурных метафор, внимание к формообразующей материи. Использование традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы при изучении пластической культуры авангарда</p>
3	<p>Переворот в критериях художественной оценки предметно-пространственных объектов</p>	<p>Возможности формообразования в новых сферах – инженерно-технических конструкциях, «протодизайнерских» объектах. Поиск искусства авангарда в сфере альтернативы логоцентризму. Кризис картезианской культуры. Поиски новой картины мира, основанной на началах, альтернативных рациональности и логоцентризму. Дадаизм: бунт против разума и рационалистической картины мира. Культ иррационального. Основные принципы дадаизма. Ready-made М.Дюшана. Проблема границ искусства. Сюрреализм: поиски подлинности бытия в психологической сфере. Манифесты сюрреализма. Основные принципы сюрреализма. С. Дали. Абсурд в творчестве Р.Магритта. Использование традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы при изучении переворота в критериях художественной оценки предметно-пространственных объектов</p>
II	<p>Пластическая культура</p>	
4	<p>Мастера пластической культуры эпохи постмодернизма</p>	<p>Постмодернизм. Влияние постмодернистской мировоззренческой установки на развитие пластического языка. Сложность, рефлексивность, цитирование исторических форм. Отсутствие ясности формообразования и завершенности замысла. Непредсказуемость пластических решений (ч. Дженкс, Р. Вентури, Ч. Мур). Деконструктивизм как реакция на архитектуру модернизма. Формальная дисгармония, смысловой разлом, тайна. Деконструкция – обнаружение скрытой логики отношений между смыслом и его выражением с помощью смещения форм, пространств, материалов</p>

		(Ф. Гери, Д. Либескинд, К. Химмельблау, П. Эйзенманн). Развитие дизайна. Интерес к предметному окружению. Искусство поп-арта. Использование ассамбляжа в архитектуре постмодернизма. Пастиш как творческий прием. Трансавангард как реакция на концептуализм. Произведение искусства как игровое пространство со свободным движением и перетеканием смыслов. «Новые дикие»: попытка обновления художественного видения посредством соединения в творчестве классики модернизма с разнообразными формами современной культуры. Использование традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы при изучении мастеров пластической культуры эпохи постмодернизма
5	Пластическая культура актуального искусства	Влияние на социокультурный процесс экологического кризиса и постиндустриальной революции. Смещение внимание проектировщика от создания индивидуального объема в сторону организации архитектурной среды как целостного организма. Развитие экологической ориентации в организации архитектурной материи. Искусство и архитектура минимализма, ограничение средств выразительности (И. Ногучи, Т. Андо, Л. Кан, Д. Поусон). Новые формы пространственного искусства: перформанс, хэппенинг, оп-арт, медиатехнологии), интерактивное участие зрителя. Современные пространственные и ландшафтные инсталляции (Д. Джадд, К. Андре, Р. Моррис, Р. Смитсон). Искусство живого эксперимента, происходящего здесь и сейчас. Экспериментальность и провокативность актуального искусства: генерация новых идей, концептов и форм из выражения. Перформанс. Перформативный переворот в культуре 1990-х гг. Смена творческой перспективы: от результата к процессу, к деятельности творца, к продуцированию, деланию и действию. Использование традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы при изучении пластической культуры актуального искусства
III	Влияние новых технологий на развитие искусства	
6	Net-art – сетевое искусство	Материальность, медиальность нового искусства, его интерактивность: включение реципиента в состав произведения. Акционизм и усиление концепта телесности в искусстве как реакция на виртуализацию культуры. Художественная акция как сфера инспирирования активности творческого восприятия со стороны зрителя. Провокативность московского акционизма. Продолжение традиций преодоления рациональности в современном искусстве. Нарастание демократизации искусства. Стрит-арт и его формы. Флэш-моб. Использование традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы при изучении сетевого искусства

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

5.2.1. Очная форма обучения

№	Наименование разделов и тем дисциплины	Формируемая компетенция	Всего часов	Контактная работа с обучающимися (час.)					СРО
				Итого	в том числе				
					ЗЛТ	ЗСТ (ЛР)	ЗСТ (ПР)	ГК/ПА	
1	Пластическая культура модерна	ПК-7	10	6	-	-	6	-	4
2	Пластическая культура анангарда	ПК-7	12	6	-	-	6	-	6
3	Переворот в критериях художественной оценки предметно-пространственных объектов	ПК-7	10	6	-	-	6	-	4
4	Мастера пластической культуры эпохи постмодернизма	ПК-7	12	6	-	-	6	-	6
5	Пластическая культура актуального искусства	ПК-7	10	6	-	-	6	-	4
6	Net-art – сетевое искусство	ПК-7	12	6	-	-	6	-	6
	Групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)	ПК-7	2	2	-	-	-	2	-
	Форма промежуточной аттестации (зачет)	ПК-7	4	2	-	-	-	2	2
	Всего часов		72	40	-	-	36	4	32

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№	Наименование разделов и тем дисциплины	Формируемая компетенция	Всего часов	Контактная работа с обучающимися (час.)					СРО
				Итого	в том числе				
					ЗЛТ	ЗСТ (ЛР)	ЗСТ (ПР)	ГК/ПА	
1	Пластическая культура модерна	ПК-7	10	2	-	-	2	-	8
2	Пластическая культура анангарда	ПК-7	12	4	-	-	4	-	8
3	Переворот в критериях художественной оценки предметно-пространственных объектов	ПК-7	10	2	-	-	2	-	8
4	Мастера пластической культуры эпохи постмо-	ПК-7	12	4	-	-	4	-	8

	дернизма								
5	Пластическая культура актуального искусства	ПК-7	10	2	-	-	2	-	8
6	Net-art – сетевое искусство	ПК-7	12	4	-	-	4	-	8
	Групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)	ПК-7	2	2	-	-	-	2	-
	Форма промежуточной аттестации (зачет)	ПК-7	4	2	-	-	-	2	2
	Всего часов		72	22	-	-	18	4	50

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Пластическая культура модерна

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы; изучение пластической культуры модерна;

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы

Тип занятия: семинар

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическая работа (репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:

1. Постимпрессионизм. П. Сезанна Фовизм. А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, А. Марке, Р.Дюфи.
 2. Красота чистого цвета, контрастных цветовых сочетаний, выразительность красочного покрытия, экспрессивность мазка.
 3. Экспрессионизм как мироощущение.
 4. Перенос внимания художника с сюжетно-повествовательного изобразительного уровня на уровень изучения, расщепления и творческого созидания.
 5. Творчество Винсента ванн Гога, Эдварда Мунка. Кубизм.
 6. Особенности кубизма; стадии его развития. П.Пикассо, Ж. Брак, Х. Гри.
 7. Влияние П.Пикассо на искусство XX века.
 8. Развитие иного формообразования и пространственно-временной концепции.
 9. Неопластицизм.
 10. Художники голландской группы «Стиль» (П. Мондриан, Тео ванн Дусбург, Г. Ритвельд и др.).
 11. Противопоставление простоты, ясности, функциональности чистых геометрических форм – случайности, неопределенности и произволу природы.
 12. Заложены основы графического и мебельного дизайна XX века.
 13. Функционализм, рационализм. В. Гропиус, Ле Корбюзье, Л. Мис ванн дер Роэ.
 14. Ясность композиционного устройства, новаторская пространственность, скульптурность формы.
 15. Абстракционизм: разрыв между объектом и его изображением.
 16. Геометрический и лирический абстракционизм.
 17. Теоретическое обоснование лирического абстракционизма в работе В.Кандинского «О духовном в искусстве»
 18. Традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования при изучении пластической культуры модерна
 19. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении пластической культуры модерна
- Выполнение практической работы (проекта) с целью формирования умений использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы*

Тема 2. Пластическая культура авангарда

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы; изучение пластической культуры авангарда;

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы

Тип занятия: семинар

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическая работа (репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:

1. Авангард как радикальная разновидность модернизма, связанная со стремлением выйти за границы искусства, изменить средствами искусства жизнь.
2. Авангард как поиск выхода из ситуации кризиса культуры.
3. Русский авангард.
4. Импровизации В.Кандинского, создание «свободных» линии и пятна, «свободной» организации пластической материи. «Бубновый валет». И. Машков, П. Канчаловский, М. Ларионов, А. Осмеркин, А. Шевченко.

5. Итальянский футуризм: цели, особенности, общие принципы.
6. Манифесты футуристов. Утопический характер течения.
7. Культивирование эстетики урбанизма и машинной индустрии.
8. Отражение в творчестве футуристов идеи Ф.Ницше о сверхчеловеке.
9. Стремление передать средствами живописи скорость, время и энергию.
10. Русский кубофутуризм. Основные художественные группировки.
11. Цивилизационная утопия итальянского футуризма и органо-логическая утопия русского авангарда.
12. Супрематизм. К. Малевич как формообразующая концепция начала XX века..
13. Простые локально окрашенные геометрические плоскости, находящиеся в движении.
14. Пространственный кубофутуризм В.Татлина.
15. Конструктивизм как проявление модернистского «духа времени». К. Мельников, А. Родченко, А. Ган, В. Татлин, братья Веснины, М. Гинзбург, Л. Лисицкий.
16. Абстрактно-геометрические художественные поиски, отказ от традиционных архитектурных метафор, внимание к формообразующей материи.
17. Традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования при изучении пластической культуры авангарда
18. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении пластической культуры авангарда

Выполнение практической работы (проекта) с целью формирования умений использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы

Тема 3. Переворот в критериях художественной оценки предметно-пространственных объектов

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы; изучение переворота в критериях художественной оценки предметно-пространственных объектов

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы

Тип занятия: семинар

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическая работа (репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:

1. Возможности формообразования в новых сферах – инженерно-технических конструкциях, «протодизайнерских» объектах.
2. Поиск искусства авангарда в сфере альтернативы логоцентризму.
3. Кризис картезианской культуры.
4. Поиски новой картины мира, основанной на началах, альтернативных рациональности и логоцентризму.
5. Дадаизм: бунт против разума и рационалистической картины мира.
6. Культ иррационального.
7. Основные принципы дадаизма.
8. Ready-madeМ.Дюшана.
9. Проблема границ искусства.
10. Сюрреализм: поиски подлинности бытия в психологической сфере.
11. Манифесты сюрреализма.
12. Основные принципы сюрреализма. С. Дали.

13. Абсурд в творчестве Р.Магритта
14. Традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования при изучение переворота в критериях художественной оценки предметно-пространственных объектов
15. Способы и методы пластического моделирования формы при изучение переворота в критериях художественной оценки предметно-пространственных объектов
Выполнение практической работы (проекта) с целью формирования умений использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы

Тема 4. Мастера пластической культуры эпохи постмодернизма

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы; изучение мастеров пластической культуры эпохи постмодернизма;

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы

Тип занятия: семинар

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическая работа (репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:

1. Постмодернизм. Влияние постмодернистской мировоззренческой установки на развитие пластического языка.
2. Сложность, рефлексивность, цитирование исторических форм.
3. Отсутствие ясности формообразования и завершенности замысла.
4. Непредсказуемость пластических решений (ч. Дженкс, Р. Вентури, Ч. Мур).
5. Деконструктивизм как реакция на архитектуру модернизма.
6. Формальная дисгармония, смысловой разлом, тайна.
7. Деконструкция – обнаружение скрытой логики отношений между смыслом и его выражением с помощью смещения форм, пространств, материалов (Ф. Гери, Д. Либескинд, К. Химмельблау, П. Эйзенманн).
8. Развитие дизайна. Интерес к предметному окружению.
9. Искусство поп-арта.
10. Использование ассамбляжа в архитектуре постмодернизма.
11. Пастиш как творческий прием.
12. Трансавангард как реакция на концептуализм.
13. Производство искусства как игровое пространство со свободным движением и перетеканием смыслов.
14. «Новые дикие»: попытка обновления художественного видения посредством соединения в творчестве классики модернизма с разнообразными формами современной культуры.
15. Традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования при изучение мастеров пластической культуры эпохи постмодернизма
16. Способы и методы пластического моделирования формы при изучение мастеров пластической культуры эпохи постмодернизма

Выполнение практической работы (проекта) с целью формирования умений использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы

Тема 5. Пластическая культура актуального искусства

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы; изучение пластической культуры актуального искусства;

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы

Тип занятия: семинар

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическая работа (репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:

1. Влияние на социокультурный процесс экологического кризиса и постиндустриальной революции.
2. Смещение внимание проектировщика от создания индивидуального объема в сторону организации архитектурной среды как целостного организма.
3. Развитие экологической ориентации в организации архитектурной материи.
4. Искусство и архитектура минимализма, ограничение средств выразительности (И. Ногучи, Т. Андо, Л. Кан, Д. Поусон).
5. Новые формы пространственного искусства: перформанс, хэппенинг, оп-арт, медиа-технологии), интерактивное участие зрителя.
6. Современные пространственные и ландшафтные инсталляции (Д. Джадд, К. Андре, Р. Моррис, Р. Смитсон).
7. Искусство живого эксперимента, происходящего здесь и сейчас.
8. Экспериментальность и провокативность актуального искусства: генерация новых идей, концептов и форм из выражения.
9. Перформанс. Перформативный переворот в культуре 1990-х гг.
10. Смена творческой перспективы: от результата к процессу, к деятельности творца, к продуцированию, деланию и действию.
11. Традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования при изучение пластической культуры актуального искусства
12. Способы и методы пластического моделирования формы при изучение пластической культуры актуального искусства

Выполнение практической работы(проекта) с целью формирования умений использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы

Тема 6. Net-art – сетевое искусство

Цель занятия: Развитие знаний,умений и навыков использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы; изучениесетевого искусства;

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы

Тип занятия: семинар

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическая работа (репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:

1. Материальность, медиальность нового искусства, его интерактивность: включение реципиента в состав произведения.

2. Акционизм и усиление концепта телесности в искусстве как реакция на виртуализацию культуры.
3. Художественная акция как сфера инспирирования активности творческого восприятия со стороны зрителя.
4. Провокативность московского акционизма.
5. Продолжение традиций преодоления рациональности в современном искусстве.
6. Нарастание демократизации искусства.
7. Стрит-арт и его формы.
8. Флэш-моб.
9. Традиционные и новые художественно-графические техники для среднего проектирования при изучении сетевого искусства
10. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении сетевого искусства

Выполнение практической работы (проекта) с целью формирования умений использования традиционных и новых художественно-графических техник для среднего проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Пластическая культура модерна

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.

Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):

1. Постимпрессионизм. П. Сезанна Фовизм. А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, А. Марке, Р. Дюфи.
2. Красота чистого цвета, контрастных цветовых сочетаний, выразительность красочного покрытия, экспрессивность мазка.
3. Экспрессионизм как мироощущение.
4. Перенос внимания художника с сюжетно-повествовательного изобразительного уровня на уровень изучения, расщепления и творческого созидания.
5. Творчество Винсента ванн Гога, Эдварда Мунка. Кубизм.
6. Особенности кубизма; стадии его развития. П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Гри.
7. Влияние П. Пикассо на искусство XX века.
8. Развитие иного формообразования и пространственно-временной концепции.
9. Неопластицизм.
10. Художники голландской группы «Стиль» (П. Мондриан, Тео ванн Дусбург, Г. Ритвельд и др.).
11. Противопоставление простоты, ясности, функциональности чистых геометрических форм – случайности, неопределенности и произволу природы.
12. Заложены основы графического и мебельного дизайна XX века.
13. Функционализм, рационализм. В. Гропиус, Ле Корбюзье, Л. Мис ванн дер Роэ.
14. Ясность композиционного устройства, новаторская пространственность, скульптурность формы.
15. Абстракционизм: разрыв между объектом и его изображением.
16. Геометрический и лирический абстракционизм.
17. Теоретическое обоснование лирического абстракционизма в работе В. Кандинского «О духовном в искусстве»
18. Традиционные и новые художественно-графические техники для среднего проектирования при изучении пластической культуры модерна
19. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении пластической культуры модерна

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) на выявление уровня

сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы

Тема 2. Пластическая культура авангарда

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.

Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):

1. Авангард как радикальная разновидность модернизма, связанная со стремлением выйти за границы искусства, изменить средствами искусства жизнь.
2. Авангард как поиск выхода из ситуации кризиса культуры.
3. Русский авангард.
4. Импровизации В.Кандинского, создание «свободных» линии и пятна, «свободной» организации пластической материи. «Бубновый валет». И. Машков, П. Канчаловский, М. Ларионов, А. Осмеркин, А. Шевченко.
5. Итальянский футуризм: цели, особенности, общие принципы.
6. Манифесты футуристов. Утопический характер течения.
7. Культивирование эстетики урбанизма и машинной индустрии. О трагедии в творчестве футуристов идеи Ф.Ницше о сверхчеловеке.
9. Стремление передать средствами живописи скорость, время и энергию.
10. Русский кубофутуризм. Основные художественные группировки.
11. Цивилизационная утопия итальянского футуризма и органо-логическая утопия русского авангарда.
12. Супрематизм. К. Малевич как формообразующая концепция начала XX века..
13. Простые локально окрашенные геометрические плоскости, находящиеся в движении.
14. Пространственный кубофутуризм В.Татлина.
15. Конструктивизм как проявление модернистского «духа времени». К. Мельников, А. Родченко, А. Ган, В. Татлин, братья Веснины, М. Гинзбург, Л. Лисицкий.
16. Абстрактно-геометрические художественные поиски, отказ от традиционных архитектурных метафор, внимание к формообразующей материи.
17. Традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования при изучении пластической культуры авангарда
18. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении пластической культуры авангарда

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) на выявление уровня сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы

Тема 3. Переворот в критериях художественной оценки предметно-пространственных объектов

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.

Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):

1. Возможности формообразования в новых сферах – инженерно-технических конструкциях, «протодизайнерских» объектах.
2. Поиск искусства авангарда в сфере альтернативы логоцентризму.
3. Кризис картезианской культуры.
4. Поиски новой картины мира, основанной на началах, альтернативных рациональности и логоцентризму.
5. Дадаизм: бунт против разума и рационалистической картины мира.
6. Культ иррационального.
7. Основные принципы дадаизма.

8. Ready-made М. Дюшана.
 9. Проблема границ искусства.
 10. Сюрреализм: поиски подлинности бытия в психологической сфере.
 11. Манифесты сюрреализма.
 12. Основные принципы сюрреализма. С. Дали.
 13. Абсурд в творчестве Р. Магритта
 14. Традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования при изучении переворота в критериях художественной оценки предметно-пространственных объектов
 15. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении переворота в критериях художественной оценки предметно-пространственных объектов
- Подготовка к выполнению практической работы (проекта) на выявление уровня сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы*

Тема 4. Мастера пластической культуры эпохи постмодернизма

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.

Вопросы для подготовки к дискуссии:

1. Постмодернизм. Влияние постмодернистской мировоззренческой установки на развитие пластического языка.
 2. Сложность, рефлексивность, цитирование исторических форм.
 3. Отсутствие ясности формообразования и завершенности замысла.
 4. Непредсказуемость пластических решений (ч. Дженкс, Р. Вентури, Ч. Мур).
 5. Деконструктивизм как реакция на архитектуру модернизма.
 6. Формальная дисгармония, смысловой разлом, тайна.
 7. Деконструкция – обнаружение скрытой логики отношений между смыслом и его выражением с помощью смещения форм, пространств, материалов (Ф. Гери, Д. Либескинд, К. Химмельблау, П. Эйзенманн).
 8. Развитие дизайна. Интерес к предметному окружению.
 9. Искусство поп-арта.
 10. Использование ассамбляжа в архитектуре постмодернизма.
 11. Пастиш как творческий прием.
 12. Трансавангард как реакция на концептуализм.
 13. Произведение искусства как игровое пространство со свободным движением и перетеканием смыслов.
 14. «Новые дикие»: попытка обновления художественного видения посредством соединения в творчестве классики модернизма с разнообразными формами современной культуры.
 15. Традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования при изучении творчества мастеров пластической культуры эпохи постмодернизма.
 16. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении творчества мастеров пластической культуры эпохи постмодернизма
- Подготовка к выполнению практической работы (проекта) на выявление уровня сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы*

Тема 5. Пластическая культура актуального искусства

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.

Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):

1. Влияние на социокультурный процесс экологического кризиса и постиндустриальной революции.
2. Смещение внимание проектировщика от создания индивидуального объема в сторону организации архитектурной среды как целостного организма.
3. Развитие экологической ориентации в организации архитектурной материи.
4. Искусство и архитектура минимализма, ограничение средств выразительности (И. Ногучи, Т. Андо, Л. Кан, Д. Поусон).
5. Новые формы пространственного искусства: перформанс, хэппенинг, оп-арт, медиа-технологии), интерактивное участие зрителя.
6. Современные пространственные и ландшафтные инсталляции (Д. Джадд, К. Андре, Р. Моррис, Р. Смитсон).
7. Искусство живого эксперимента, происходящего здесь и сейчас.
8. Экспериментальность и провокативность актуального искусства: генерация новых идей, концептов и форм из выражения.
9. Перформанс. Перформативный переворот в культуре 1990-х гг.
10. Смена творческой перспективы: от результата к процессу, к деятельности творца, к продуцированию, деланию и действию.
11. Традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования при изучении пластической культуры актуального искусства
12. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении пластической культуры актуального искусства

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) на выявление уровня сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы

Тема 6. Net-art – сетевое искусство

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.

Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):

1. Материальность, медиальность нового искусства, его интерактивность: включение реципиента в состав произведения.
2. Акционизм и усиление концепта телесности в искусстве как реакция на виртуализацию культуры.
3. Художественная акция как сфера инспирирования активности творческого восприятия со стороны зрителя.
4. Провокативность московского акционизма.
5. Продолжение традиций преодоления рациональности в современном искусстве.
6. Нарастание демократизации искусства.
7. Стрит-арт и его формы.
8. Флэш-моб.
9. Традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования при изучении сетевого искусства
10. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении сетевого искусства

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) на выявление уровня сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ.

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:

- работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций;
- изучение учебной и научной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по заданной проблеме;
- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
- подготовку к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная литература

ЭБС:

1. Прямова, Н. А. Теория и история изобразительного искусства: уч.пос./ Н. А. Прямова, Л. И. Сорокина. – Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576749>
2. Гуменюк, А. Н. Искусство Новейшего времени: уч.пос./ А. Н. Гуменюк. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683202>
3. Санькова, С. М. Культура постмодерна: уч. пос./ С. М. Санькова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619350>

8.2. Дополнительная литература:

1. Полевой, В. М. Искусство XX века. 1901-1945 / В. М. Полевой. – б.м.:б.и., 2020. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596468>
2. Русское искусство: идея. Образ. Текст / отв. ред. В. В. Седов, А. П. Салиенко, Д. А. Андреев. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2019. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598318>

3. Богатырёва, Н. Ю. Отечественные художники-иллюстраторы детской книги XX–XXI вв. / Н. Ю. Богатырёва. – Москва: Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500312>
4. Олейник, М. С. Марианна Верева: эволюция стиля от символизма к экспрессионизму / М. С. Олейник. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2019. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597163>

Научные журналы: Университетская библиотека

– Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал
https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n.

– Строительство и реконструкция: научно-технический журнал
https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать

1. Университетская книга <http://www.unkniga.ru/>
2. «Российская газета» <http://rg.ru/>

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных

1. <https://cyberleninka.ru/> - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. <http://www.e-library.ru/> - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. <https://online.edu.ru> - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. <https://www.scopus.com> - Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus;
6. <https://apps.webofknowledge.com> - Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience;
7. ScienceAlert является академическим издателем журналов открытого доступа. Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки;
8. SciencePublishingGroup электронная база данных открытого доступа включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: <http://www.garant.ru/>;
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/>.

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows;
3. Корпоративнаяинформационнаясистема «КИС».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы

1. ЭБС «УниверситетскаябиблиотекаОнлайн»;
2. Корпоративнаяинформационнаясистема «КИС».
3. База статистических данных «Регионы России» Росстата - http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» - http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
5. Федеральная государственная информационная система «Комплексная информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» <http://www.minstroyrf.ru/information-system/>
6. Единая информационная система жилищного строительства <https://наш.дом.рф/><https://наш.дом.рф/>
7. ФГИС ЦС - информационная система ценообразования в строительстве <https://ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/>

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

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные ПК, имеющим выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) – при наличии КП (КР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (оборудованные учебной мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные классы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости).