

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ЭСТЕТИКА И КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА
И ИСКУССТВА**

Направление
54.04.01 Дизайн объектов предметной среды

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Кострома,
2023

Рабочая программа дисциплины «**Эстетика и концепции современного дизайна и искусства**» разработана

- 1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 54.04.01 *Дизайн*, утвержденным приказом 13.08.2020 г. № 1004.
- 2) в соответствии с учебным планом направления подготовки 54.04.01 *Дизайн*, год начала подготовки 2021 (очная форма), 2022 (очная и очно-заочная форма), 2023 (очно-заочная форма).

Разработал: Румянцева О.В., доцент каф. ДТМ и ЭПТ, кандидат культурологии

Рецензент: Рассадина С.П., доцент каф. ДТМ и ЭПТ Костромского государственного университета

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 9 от 03.04.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

_____ Иванова О.В., к.т.н., доцент

подпись

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:

Сформулировать задачи, стоящие перед дизайнером в рамках проблематики современного дизайна и искусства;

Формирование навыков научно-исследовательской деятельности в области профессиональных проблем современного дизайна.

Задачи дисциплины:

Ознакомление с основными проблемами современного дизайна. Расширить и закрепить теоретические знания в области современного дизайна.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:

ОПК-1 - способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода;

ОПК-2 - способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения.

Код и содержание индикаторов компетенции **ОПК-1:**

ИД-1опк-1 – знает

современные подходы к формированию образов объектов дизайна на основе истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; принципы деятельности мировых центров дизайна;

ИД-2опк-1 – умеет

рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода;

использовать знания о крупных дизайн-структурах мирового рынка, их достижениях, глобальных мероприятиях, их локациях, календарных планах в профессиональной деятельности;

ИД-3опк-1 – имеет практический опыт

применения знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности;

анализа произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода;

Код и содержание индикаторов компетенции **ОПК-2:**

ИД-1опк-2 – знает

принципы, методы и формы организации научной работы

ИД-2опк-2 – умеет

осуществлять самостоятельное исследование по актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации, апробировать результаты исследования

ИД-30пк-2 – имеет практический опыт

владеет навыками планирования научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; навыками разработки дизайн-прогнозов на основе предпроектных исследований

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к Б1.О.06 обязательной части учебного плана. Изучается в 1 семестре обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практика: Современные коммуникативные технологии и межкультурное взаимодействие.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик:

Дизайн-исследование и информационные технологии; Типографика в системах коммуникации, Концептуальное проектирование промышленных изделий, Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очная форма	Очно-заочная
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3	3
Общая трудоемкость в часах	108	108
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	34	12
Лекции	34	12
Практические занятия		
Лабораторные занятия		
Практическая подготовка		
Самостоятельная работа в часах	73,75+0,25	95,75
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная
Лекции	34	12
Практические занятия		
Лабораторные занятия		
Консультации		
Зачет/зачеты	0,25	0,25
Экзамен/экзамены		
Курсовые работы		

Курсовые проекты		
Практическая подготовка		
Всего	34,25	12,25

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества часов и видов занятий

5.1. Тематический план учебной дисциплины

очная форма

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
	Раздел 1 Формирование эстетики и концепций современного искусства	34	10			24
1	Понятие эстетики современного искусства /л/		2			
2	Формирование концепций современного искусства в период модернизма /л/		2			
3	Дадаизм как основа развития современного искусства и дизайна /л/		2			
4	Сюрреализм в искусстве и дизайне /л/		2			
5	Поп-арт в искусстве и дизайне /л/		2			
	Выполнение самостоятельных заданий по закреплению материала /сам.р./					24
	Раздел 2 Формирование эстетики и концепций современного дизайна	34	14			20
6	Понятия эстетики и концептуальности в дизайне /л/		2			
7	Школы дизайна первой половины XX века. Формирование основ современного дизайна / л/		2			

8	Дизайн второй половины XX века. Эстетика и концепции. /л/		2			
9	Скандинавский дизайн /л/		2			
10	Японская школа дизайна /л/		2			
11	Итальянская школа Дизайна /л/		2			
12	Американский дизайн /л/		2			
	Выполнение самостоятельных заданий по закреплению материала /сам.р./					20
	Раздел 3 Дизайн и искусство конца XX – нач. XXI вв. Формирование новых культурных форм.	40	10			30
13	Основные концепции и проблемы современного искусства (последние тридцать лет) /л/		2			
14	Основные концепции и проблемы современного дизайна (последние тридцать лет) /л/		2			
15-16	Наиболее значимые школы, центры и представители современного дизайна /л/		4			
17	Современный российский дизайн /л/		2			
	Выполнение самостоятельных заданий по закреплению материала /сам.р./					19,75
	Подготовка к зачету. /сам.р./					10
	Зачет					0,25
	Итого:	108	34			74 (73,75+0,25)

очно-заочная форма

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
---	------------------------	---------------	--------------------	------------------------

			Лекц.	Практ.	Лаб.	
	Раздел 1 Формирование эстетики и концепций современного искусства	34	4			30
1	Понятие эстетики современного искусства /л/		2			
2	Формирование концепций современного искусства в XX в. /л/		2			
	Выполнение самостоятельных заданий по изучению и закреплению материала /сам.р./					30
	Раздел 2 Формирование эстетики и концепций современного дизайна	44	14			30
3	Школы дизайна XX века. Формирование и развитие основ современного дизайна / л/		2			
4	Наиболее значимые национальные школы дизайна /л/		2			
	Выполнение самостоятельных заданий по закреплению материала /сам.р./					30
	Раздел 3 Дизайн и искусство конца XX – нач. XXI вв. Формирование новых культурных форм.	39,75	4			35,75
5	Основные концепции и проблемы современного искусства (последние тридцать лет) /л/		2			
6	Основные концепции и проблемы современного дизайна (последние тридцать лет). Наиболее значимые школы,		2			

центры и представители /л/					
Выполнение самостоятельных заданий по закреплению материала /сам.р./					20
Подготовка к зачету. /сам.р./					15,75
Зачет					0,25
Итого:	108	12			96 (95,75+0,25)

5.2. Содержание

Раздел 1

Формирование эстетики и концепций современного искусства

Лекция 1 - Понятие эстетики современного искусства: что такое эстетика, как она меняется на протяжении развития человеческой цивилизации, различия между эстетикой классического искусства и современного искусства; теория слияния дизайна и искусства.

Лекция 2 - Формирование концепций современного искусства в период модернизма – модернизма как новое искусство; причины формирования нового искусства; художественные направления в новом искусстве.

Лекция 3 - Дадаизм как основа развития современного искусства и дизайна – концепция дадаизма, появление «ready-made», провокационные идеи дадаизма в современном искусстве и дизайне.

Лекция 4 - Сюрреализм в искусстве и дизайне – концепция сюрреализма, теория свободы подсознания, идеи Сальвадора Дали в искусстве и дизайне, последователи Дали в дизайне.

Лекция 5 - Поп-арт в искусстве и дизайне – Концепции и эстетика поп-арта, концепции дизайна в искусстве поп-арта, поп-арт в дизайне.

Выполнение *самостоятельных заданий* по закреплению материала /самостоятельная работа/ - сообщение «Ассоциация», доклад с презентацией «Антиэстетика», доклад с презентацией «Эстетика», проверочные тесты.

Раздел 2

Формирование эстетики и концепций современного дизайна

Лекция 6 - Понятия эстетики и концептуальности в дизайне – красота и функциональность в дизайне в целом и в различных областях дизайна в частности; концептуальность в дизайне; влияние концепций современного искусства на концептуальность дизайна.

Лекция 7 - Школы дизайна первой половины XX века. Формирование основ современного дизайна – формирование промышленного дизайна, влияние модерна и ар-деко на развитие дизайна; авангардный и модернистский дизайн.

Лекция 8 - Дизайн второй половины XX века. Эстетика и концепции – влияние Второй мировой войны на развитие дизайна; новые концепции в модернистском промышленном дизайне; тенденция к слиянию дизайна и искусства.

Лекция 9 - Скандинавский дизайн – основные идеи, школы и представители скандинавского дизайна; концепция доступности в скандинавском дизайне; создание благоприятной среды для человека; единение человека с природой.

Лекция 10 - Японская школа дизайна – Основные идеи, школы и представители японского дизайна; взлет развития промышленности и научных технологий в

послевоенной Японии, влияние на дизайн; влияние философии созерцательности и единства человека с природой на эстетику японского дизайнера; расцвет японского дизайна в 1970-1990-е гг.

Лекция 11 - Итальянская школа дизайна – Основные идеи, школы и представители итальянского дизайна; итальянское экономическое чудо; влияние искусства на итальянский дизайн; Милан – центр моды на костюм и мебельное искусство; автомобильный дизайн; современные представители итальянского дизайна.

Лекция 12 - Американский дизайн – Основные идеи, школы и представители американского дизайна; роль Второй мировой войны в формировании американского искусства и дизайна; американский промышленный дизайн; влияние глобализации на продвижение идей американского дизайна; современные идеологи американского дизайна.

Выполнение самостоятельных заданий по закреплению материала /самостоятельная работа/ - доклад с презентацией «Дизайн объект и дизайнер», проверочный тест.

Раздел 3

Дизайн и искусство конца XX – нач. XXI вв. Формирование новых культурных форм.

Лекция 13 - Основные концепции и проблемы современного искусства (последние тридцать лет) – синтез искусств в новых культурных формах; инсталляции, хэппенинги и перформансы; современное искусство в современном дизайне; музеи, выставки и частные коллекции современного искусства.

Лекция 14 - Основные концепции и проблемы современного дизайна (последние тридцать лет) – дизайн в современном обществе; влияние проблем общества на развитие дизайна: экологическая, коммуникативная, воспитательная, национальная, влияние искусства на дизайн, влияние развития инновационных технологий на дизайн.

Лекции 15-16 - Наиболее значимые школы, центры и представители современного дизайна (последние тридцать лет) – идеи постмодернизма Филиппа Старка; нидерландская школа дизайна и Марсель Вандерс; поплукс Карима Рашида и американский дизайн; минимализм японской школы: Каото Фукасава; простая форма и сложная концепция Ито Морабито; Антверпенская школа дизайна; классика и авангард в английском дизайне;

Лекция 17 - Современный российский дизайн – проблемы и концепции современного российского дизайна; национальные и интернациональные традиции; наиболее значимые представители; конкурсы и выставочные проекты, способствующие развитию и продвижению российского дизайна.

Выполнение самостоятельных заданий по закреплению материала /самостоятельная работа/ - эссе «Музей дизайна», проверочный тест.

Подготовка к зачету /самостоятельная работа/.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

очная форма

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания (при необходимости)	Форма контроля
1.	Формирование эстетики и концепций современного искусства	Сообщение - «Ассоциация».	5		Просмотр, обсуждение
		Доклад с презентацией «Антиэстетика».	5		
		Доклад с презентацией «Эстетика».	5		
		Проверочные тесты	9		
2.	Формирование эстетики и концепций современного дизайна	Доклад с презентацией «Дизайн объект и дизайнер»	10		Просмотр, обсуждение
		Проверочный тест	10		
3.	Дизайн и искусство конца XX – нач. XXI вв. Формирование новых культурных форм.	Эссе «Музей дизайна»	10		Просмотр, обсуждение
		Проверочный тест	9,75		
4.	Подготовка к зачету	Вопросы	10		Зачет/незачет
	Итого		73,75		0,25

очно-заочная форма

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания (при необходимости)	Форма контроля
1.	Формирование эстетики и концепций современного искусства	Сообщение - «Ассоциация».	5		Просмотр, обсуждение
		Доклад с презентацией «Антиэстетика».	5		
		Доклад с презентацией «Эстетика».	5		
		Проверочные тесты	15		
2.	Формирование эстетики и концепций современного дизайна	Доклад с презентацией «Дизайн объект и дизайнер»	5		Просмотр, обсуждение
		Проверочный тест	5		
			20		
3.	Дизайн и искусство	Эссе «Музей дизайна»	5		Просмотр, обсуждение

	конца XX – нач. XXI вв. Формирование новых культурных форм.	Сообщение «Дизайнерский конкурс» Проверочный тест	5 10		
4.	Подготовка к зачету	Вопросы	15,75		Зачет/незачет
	Итого		95,75		0,25

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Не предусмотрены

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Не предусмотрены

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ/проектов

Не предусмотрены

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная:</i>		
1	Гуревич П. С. Эстетика. Учебник для студентов высших учебных заведений. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 303 с.	То же [Электронный ресурс]. - URL: https://znanium.com/
2.	Дмитриева Л. М., Балюта П. А. Лизайн в культурном пространстве. Учебное пособие. М.: Магистр, 2017. – 152 с.	То же [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com
3.	Техническая эстетика и дизайн: словарь check_circle_outline. М.: Издательство «Академический Проект», 2020. – 356 стр.	То же [Электронный ресурс]. - URL: ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com
<i>б) дополнительная:</i>		
1.	От картины к фотографии : визуальная культура XIX–XX веков. Антология: публицистика. М.: Ад Маргинем Пресс, 2020 ISBN: 978-5-91103-553-2	То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
2.	<u>Гровье К.</u> Искусство с 1989 года: научно-популярное издание. М. : Ад Маргинем Пресс,	То же [Электронный ресурс]. - URL:

	<u>Музей современного искусства «Гараж»</u> , 2019. - 216 стр.	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
3.	<u>Кабанн П.</u> Марсель Дюшан. Беседы с Пьером Кабанном = Marcel Duchamp. Entretiens avec Pierre Cabanne: публицистика. М. : <u>Ад Маргинем Пресс</u> , 2019. - 224 стр.	То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
4.	Актуальные проблемы архитектуры и дизайна : материалы Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых (9–10 апреля 2020 г.): / Сб. научных трудов. Редактор-составитель: Витюк Е.Ю.- Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2020 - 231 стр. УДК: 7 ББК: 85.1	То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
5.	Бычков В. В. Триалог: разговор Первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры. М.: Институт философии РАН, 2007. – 240 с. Монография. ВО – Магистратура.	То же [Электронный ресурс]. - URL: https://znanium.com/

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Авторские проекты и статьи по дизайну - <https://rosdesign.com/>
2. The awards of design, creativity and innovation on the internet - <https://www.awwwards.com/>
3. Материалы и статьи по современному дизайну - <https://designshack.net/>

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

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

№ аудитории	Назначение (учебная/лаборатория, пр)	Оснащение (число посадочных мест, установленное оборудование, установленные ПК)
403	Аудитория графического дизайна	Число посадочных мест-20, рабочее место преподавателя, рабочая доска, стационарный экран. Портативное видеопрезентационное оборудование: портативная ПЭВМ с видеомонитором 15,6"

		<p>дюйма Lenovo B5070 i5 4210U/4/1Tb/DVD-RW/R5M230</p> <p>Проектор Aser Projector P1276 (DLP, 3500 ЛЮМЕН, 13000: 1,1024*768, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, USB, ПДУ, 2D/3D)</p>
410	Коворкинг	<p>Число посадочных мест-30</p> <p>Ноутбук DELL Inspiron 15 Series</p> <p>Проектор Benq MS631 ST</p> <p>Интерактивная доска (не подключена)</p> <p>3D ручки-2 шт.</p>
208	Аудитория графики и культуры экспозиции	<p>Число посадочных мест - 36, рабочее место преподавателя, рабочая доска.</p> <p>Портативное видеопрезентационное оборудование:</p> <p>Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 59435830 (Intel Core i7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit);</p> <p>Проектор Aser P-series в комплекте с экраном ELITE SCREENS и кабелем VGA Konoos HD 15M/15M Pro (20.0 м) для подключения + комплект колонок SVEN SPS-70.</p> <p>Переносной экран</p>