

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ДИЗАЙН**

Направление подготовки

54.04.02. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Профиль подготовки **СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО**

Квалификация выпускника *магистратура*

Форма обучения *очная*

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Основной целью программы дисциплины является формирование у магистранта специализированных проектных, творческих и исполнительских компетенций, связанных со способностью художника создавать объекты коллекционного дизайна

Задачи освоения дисциплины:

- Формирование профессиональных навыков создания произведения коллекционного дизайна;
- Овладение пониманием природы коллекционного дизайна, как вида художественного произведения промежуточного характера между ДПИ и дизайном;
- Овладение специальными приёмами проектирования утилитарных объектов дизайна;
- Формирование особого художественного подхода к созданию утилитарных изделий дизайна;
- Подготовка художника ДПИ к практической работе по проектированию и выполнению в материале объекта коллекционного дизайна.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Коллекционный дизайн» входит в состав Блока 1 «Дисциплины» и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль Современное декоративное искусство.

Дисциплина «Коллекционный дизайн» изучается в 2 семестре.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Арт-проект, Start-up в искусстве, Преддипломная практика, Выполнение и защита ВКР. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-2, ПК-3, ПК-5 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль Современное декоративное искусство.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.4. Корректирует текущие задачи в соответствии с получением новой информации, выявлением новых обстоятельств и изменением ситуации по реализации проекта	Знать: - Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта; Уметь: - Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта; Владеть: - Корректирует проектные решения и план действий сообразно новым факторам и изменению ситуации

	<p>УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования</p>	<p>Знать: - Формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам»</p> <p>Уметь: - Оформлять проект в необходимом формате сообразно целеназначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов</p> <p>Владеть: - Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования; - Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории.</p>
<p>ПК-3 Способен проводить экспериментальные пробы, исследования и изыскания в области инновационных технологий декоративно-прикладного искусства; определять перспективные направления развития технологий декоративно-прикладного искусства; осваивать и использовать инновационные технологии в своей творческой художественной деятельности.</p>	<p>ПК-3.1. Способен проводить теоретические, прикладные и научно-практические исследования в профессиональной области; оформлять результаты исследований и использовать в практической и творческой работе</p> <p>ПК-3.2. Осуществляет мониторинг перспективных научных исследований в области специализации. Следит за развитием технологий в области изобразительного искусства и ДПИ; актуализирует собственные знания и навыки в практической деятельности</p>	<p>Знать: – Источники и банки хранения научной и технологической информации; – Нормативные требования к оформлению результатов научной, исследовательской технологической работы;</p> <p>Уметь: – Работать с научной и справочной литературой; – Осуществлять мониторинг научной литературы и инновационно-информационной среды по специализации;</p> <p>Владеть: – Проводить самостоятельные научные, технологические, производственные исследования и эксперименты; Интегрирует результаты своей научной и инновационно-технологической деятельности в практическую работу по специализации;</p>

<p>ПК-5</p> <p>Способен осуществлять оценку художественного проекта и собственно объектов и произведений декоративно-прикладного искусства; давать искусствоведческий анализ произведений искусства.</p>	<p>ПК-5.2.</p> <p>Способен оценивать общую эстетику художественного произведения, определять его принадлежность к историческому периоду, стилистике, культурному и функциональному контексту</p> <p>ПК-5.4.</p> <p>Способен осуществлять профессиональную оценку художественного проекта в целом, его элементов, деталей; качества художественных решений и исполнительского мастерства</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Критерии оценки качества художественного проекта и готового произведения ДПИ; – Историю искусства и дизайна, основные течения, стили, центры развития, персоналии; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Определять содержание и форму - стилистику проекта; – Анализировать специфические профессиональные художественные решения в произведении искусства; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Квалифицирует объект / проект в области декоративного искусства; – Оценивает художественное изделие или произведение по общепризнанным в отрасли критериям оценки; <p>Оформляет экспертную оценку в форме искусствоведческой аналитической записки или критической статьи</p>
---	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Арт-менеджмент» составляет- 2 з.е., 72 акад. часов, из них контактных- 30 акад.ч., СРС – 42 акад.ч., форма контроля - Зачет.

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры
		2
Контактная работа обучающихся	30	30
в том числе:		
Занятия лекционного типа	24	24
Занятия семинарского типа	6	6
Индивидуальные и другие виды занятий		
Групповые консультации		
Самостоятельная работа (включая часы контроля)	42	42
Форма промежуточной аттестации (зачет)		Зачет
Общая трудоемкость акад. час	72	72
з.е.	2	2

4.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№ п/ п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Консультации	ИКР	СРС	
1	Раздел 1. Коллекционный дизайн как тип художественного произведения	2	8	2			12	Составление плана-конспекта Сбор материалов по темам раздела
2	Раздел 2. Принципы коллекционного дизайна в контексте дизайна и ДПИ	2	8	2			12	Сбор материалов по темам раздела Подготовка докладов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада Рубежный контроль
3	Раздел 3. Принципы проектирования объекта коллекционного дизайна	2	8	2			12	Составление плана-конспекта Сбор материалов по темам раздела Творческое задание
	зачет						6	Промежуточный контроль в форме просмотра
	Итого		24	6			42	

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
1	Раздел 1. Коллекционный дизайн как тип художественного произведения	
1.1	Тема 1. Коллекционный дизайн как тип художественного произведения	Лекция с визуальной презентацией Понятие «коллекционный дизайн». Философия коллекционного дизайна. Коллекционный дизайн в современном мире. Сбор материала по заданной теме.
2	Раздел 2. Принципы коллекционного дизайна в контексте дизайна и ДПИ	

2.1	Тема 1. Виды коллекционного дизайна	Изучение видов коллекционного дизайна Выявление принципов классификации коллекционного дизайна Сбор материала по заданной теме. Подготовка докладов
2.2	Тема 2. Коллекционный дизайн в ДПИ	Изучение техник и технологий в коллекционном дизайне. Художественное стекло в коллекционном дизайне Керамика в коллекционном дизайне Художественный текстиль в коллекционном дизайне Художественный металл в коллекционном дизайне Ювелирное искусство в коллекционном дизайне Народное искусство в коллекционном дизайне Сбор материала по заданной теме. Подготовка докладов
2.3	Тема 3. Персоналии в коллекционном дизайне.	Известные дизайнеры и коллекционный дизайн Зарубежные художники в коллекционном дизайне Отечественные художники в коллекционном дизайне Сбор материала по заданной теме. Подготовка докладов
3	Раздел 3. Принципы проектирование объекта коллекционного дизайна	
3.1	Тема 1. Технология создания проекта для коллекционного дизайна	Арт-проект как некий творческий замысел, выраженный в определенной форме. Виды проектных решений. Методы проектной деятельности. Этапы проектирования. Замысел. Постановка проблемы. Идея. Тема. Сюжет. Конфликт. Композиция. Зримый образ. Формы записи проектного замысла.
	Промежуточная аттестация	зачет

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Коллекционный дизайн как тип художественного произведения	Лекций – 8 Семинаров – 2	– Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов – Опрос, развернутая беседа с обсуждением презентации
		Самостоятельная работа - 12	– Сбор материалов по темам раздела
2	Раздел 2. Принципы коллекционного дизайна в контексте дизайна и ДПИ	Лекций – 8 Семинаров – 2	– Доклад-презентация на заданную тему – Опрос, развернутая беседа с обсуждением презентации
		Самостоятельная работа - 12	– Сбор материалов по темам раздела

			– Подготовка докладов/ сообщений
3	Раздел 3. Принципы проектирования объекта коллекционного дизайна	Лекций – 8	– Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов
		Семинаров – 2	– Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий – Выполнение эскизов к заданию – Просмотры выполненных заданий с участием студентов – Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа - 16	– Сбор материалов по темам раздела – Выполнение творческого задания в материале

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую аттестацию;
- рубежную аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущая аттестация (контроль формирования компетенций) осуществляется постоянно. Средствами текущей аттестации является контроль готовности к занятиям, учитывающий посещение занятий студентом; наличие выполненного сбора материала. Результаты текущей аттестации преподаватель фиксирует в журнале учебной группы, где указывает посещение и качество аудиторной работы студента.

Рубежная аттестация осуществляется по окончании освоения раздела дисциплины. Рубежная аттестация проводится в конце 2 семестра в виде оценки доклада-презентации по выбранной студентом теме.

Промежуточная аттестация – проводится в рамках зачетной сессии по итогам 3 семестра обучения в форме зачета

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция/ индикатор компетенции	Оценка
Текущий контроль		
Контроль готовности к занятию (явка, наличие самостоятельно выполненных работ, готовность к консультации по результатам)	УК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.2	зачтено/не зачтено

самостоятельной работы,		
Рубежная аттестация		
Оценка освоения раздела дисциплины в оценке доклада-презентации по выбранной студентом теме раздела 1	УК-2.4, УК-2.5, ПК-3,1, ПК-3.2, ПК-5.2, ПК-5.4	зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация		
Комплексная оценка освоения дисциплины за семестр в форме итоговой оценки по защите реферата по выбранной студентом теме раздела.	УК-2.4, УК-2.5, ПК-3,1, ПК-3.2, ПК-5.2, ПК-5.4	зачтено/не зачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине «Коллекционный дизайн»

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено (отлично)»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«зачтено (хорошо)»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и применяет его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«зачтено (удовлетворительно)»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

Текущая аттестация - контроль готовности к занятию (явка, наличие самостоятельно выполненных работ, готовность к консультации по результатам самостоятельной работы) – ведение преподавателем журнала занятий.

Рубежная аттестация – Подготовка докладов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада

Промежуточная аттестация – зачет

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Коллекционный дизайн», формируют компетенции УК-2, ПК-3 и ПК-5

Типовые тестовые задания

УК-2

1.

ПК-3

1. Арт-дилер — это:

- 1) консультант, который помогает ориентироваться в мире современного искусства, продвигает художников на арт-рынок, подбирает галерею, покупает, продает и советует произведения искусства**
- 2) Специалист, который занимается покупкой и перепродажей произведений искусства
- 3) Сотрудник галереи, который ищет различных художников, для того, чтобы представлять их творчество, «раскручивать», формировать экспозицию произведений искусства

2. Арт-эдвайзер — это:

- 1) Эксперт, который помогает стартапу в области искусства решить ряд стратегических задач в той сфере, в которой у команды не хватает компетенций**
- 2) Специалист для консультаций, способный вести диалог с собеседником
- 3) Посредник между автором художественных произведений и коллекционером

3. Куратор выставки – это:

- 1) человек, который отвечает за организацию и проведение выставки**
- 2) человек, который показывает посетителям экспозицию выставки
- 3) человек, ответственный за проведение открытия выставки

4. От каких факторов зависит стоимость произведений искусства?

- 1) Сложность или простота самих объектов искусства, а также техника исполнения
- 2) Известность или неизвестность имени художника
- 3) Возраст произведения
- 4) Степень сохранности произведения
- 5) Работа является прототипом или тиражным изделием
- 6) Все ответы верные**

5. Арт-рынок – это:

- 1) Рынок произведений искусства, на котором происходят акты их купли-продажи и формируется цена на них (потребительские и инвестиционные товары одновременно)**
- 2) Торговая площадка, на которой реализуются произведения декоративного искусства, приобретенные у их авторов;
- 3) Интернет платформа по реализации произведений декоративного искусства самими художниками
- 4) Аукцион произведений декоративного искусства

6. Роль куратора в искусстве или музейной деятельности:

- 1) организация выставок, арт-проектов,

- 2) разработка идеи и концепции экспозиций,
- 3) определение актуальности той или иной темы, сотрудничество с авторами (художниками, дизайнерами),
- 4) разработка плана и архитектуры выставочного пространства
- 5) **все ответы верные**

ПК-5

1. Что такое каталог выставки?

- 1) Список художников-участников выставки
- 2) **Печатный перечень экспонатов выставки с указанием их авторства**
- 3) Список приглашенных лиц на открытие выставки

2. Что такое аукцион произведений искусства?

- 1) организованная продажа произведений искусства по фиксированным ценам
- 2) организация продажи произведений искусства самими художниками по установленным ими ценам
- 3) **процесс покупки и продажи произведений искусства посредством ценовой борьбы между участниками, организованный в соответствии с заранее объявленными правилами**

3. Наиболее известные аукционы произведений искусства?

- 1) Премия Оскар, фестиваль в Каннах
- 2) **Sotheby's, Christie's**
- 3) Париж-Даккар, Уимблдон

4. Что такое коллекция?

- 1) Собрание предметов старины, перешедшее владельцу по наследству
- 2) Систематизированное собрание предметов современного декоративного искусства
- 3) **Систематизированное собрание предметов, объединённое по какому-то конкретному признаку, имеющее внутреннюю целостность и принадлежащее конкретному владельцу — частному лицу, организации, государству**

5. Коллекционер произведений искусства - это:

- 1) Человек, который собирает произведения искусства с целью инвестиций
- 2) Человек, который собирает согласованный набор произведений искусства (коллекцию), используя свое личное состояние
- 3) Человек, который собирает произведения искусства с потребительскими целями
- 4) **все ответы верные**

6. Что такое тиражное изделие декоративного искусства?

- 1) **Изделие художника, выполненное не в единственном экземпляре**
- 2) Опубликованные в печати фотографии изделия художника
- 3) Авторские копии произведения искусства

Раздел 1. Коллекционный дизайн как тип художественного произведения

Тема 1. Доклад-презентация

- *Понятие «коллекционный дизайн».*
- *Философия коллекционного дизайна.*

- *Коллекционный дизайн в современном мире.*
- *Современное искусство и коллекционный дизайн*

Раздел 2. Принципы композиционного решения арт-инсталляции в художественном стеклоделии

Тема 1. Сообщение

- *Виды коллекционного дизайна*
- *Классификация коллекционного дизайна*

Тема 2. Сообщение

- *Художественное стекло в коллекционном дизайне*
- *Керамика в коллекционном дизайне*
- *Художественный текстиль в коллекционном дизайне*
- *Художественный металл в коллекционном дизайне*
- *Ювелирное искусство в коллекционном дизайне*
- *Народное искусство в коллекционном дизайне*

Тема 3. Сообщение

- *Известные дизайнеры и коллекционный дизайн*
- *Зарубежные художники в коллекционном дизайне*
- *Отечественные художники в коллекционном дизайне*

6.3.2. Темы творческих/практических заданий по разделу дисциплины к текущей и промежуточной аттестации на семинарских занятиях.

Компетенции – УК-2; ПК-2; ПК-3.

Раздел 3. Проектирование объекта коллекционного дизайна

Тема 1. Творческое задание

- *Проект арт-инсталляции в городском парке*
- *Проект арт-инсталляции в ботаническом саду*
- *Проект арт-инсталляции в музее*
- *Проект арт-инсталляции в офисном здании*

Тема 2. Практическое задание

- *Рабочий проект арт-инсталляции*
- *Монтажная схема элементов арт-инсталляции*
- *Проект несущей конструкции арт-инсталляции*

6.3.3. Промежуточная аттестация по дисциплине – ЗАЧЕТ

К промежуточной аттестации обучающийся предоставляет полный пакет творческих и практических заданий за 2 семестр. Комплекс всех работ является предметом оценивания на аттестации. Критерии оценки работы обучающегося в итоговой промежуточной аттестации изложены в п.6.2.

Промежуточная аттестация – зачет – проводится в рамках зимней сессии в форме итогового кафедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры индивидуальных достижений студентов по освоению дисциплины.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Кузвесова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 137 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18343-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/534823> (дата обращения: 24.01.2024).
2. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства : учебник и практикум для вузов / И. И. Куракина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13609-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519054> (дата обращения: 24.01.2024).
3. Переятец, В. И. Введение в практическое искусствознание. Экспертиза и оценка антиквариата / В. И. Переятец, И. В. Переятец. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 336 с. — ISBN 978-5-507-48855-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/370640> (дата обращения: 24.01.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513031> (дата обращения: 24.01.2024).

Дополнительная:

1. Агратина, Е. Е. Искусство XX века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514338> (дата обращения: 24.01.2024).
2. Качалов, Н. Н. Стекло / Н. Н. Качалов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 509 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11779-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518619> (дата обращения: 24.01.2024).
3. Пространство диалогов: декоративно-прикладное искусство и дизайн / Коллективная монография под ред. Смирновой М.А.//Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского. — Уфа : Аэтерна, 2018. - Текст : электронный// е.LIBRARY : электронно-библиотечная система. - URL : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32272296> — Режим доступа: для авториз. Пользователей
4. Ткаченко, А. В. Художественная керамика : учебное пособие для вузов / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11133-0. — Текст :

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495515> (дата обращения: 24.01.2024).

<https://www.elledcoration.ru/tag/kollekcionnyi-dizain> Журнал «Elle decoration»

<https://design-mate.ru> Журнал «Design Mate»

<https://manner-matter.ru> Журнал «Manner and Matter»

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Планы семинарских/ практических занятий

Раздел 1. Раздел 1. Коллекционный дизайн как тип художественного произведения

Тема 1. (2 ч.) коллекционный дизайн – межвидовой тип художественного произведения

Указания по подготовке к семинару:

1. Найти и изучить примеры объектов коллекционного дизайна.
2. Выбрать примеры объектов коллекционного дизайна с общим характером (мебель, посуда, светильник и т.д.)
3. Оформить доклад-презентацию для представления и обсуждения на семинаре: 20-25 слайдов, в формате .pptx
4. Подготовить сообщение к докладу, синхронизировать его со слайдами презентации – продолжительность сообщения – 10-15 минут.

Раздел 2. Принципы коллекционного дизайна в контексте дизайна и ДПИ

Тема 1. Виды коллекционного дизайна

1. Найти и изучить виды коллекционного дизайна
2. Выявить принципов классификации коллекционного дизайна
3. Выбрать примеры произведений, наиболее точно отражающих специфику подхода к объекту коллекционного дизайна
4. Подготовить сообщение для представления и обсуждения на семинаре: 10-15 слайдов, в формате .pptx

Тема 2. Коллекционный дизайн в ДПИ

Указания к семинарскому занятию:

1. Найти и изучить примеры коллекционного дизайна из стекла
2. Найти и изучить примеры коллекционного дизайна из керамики
3. Найти и изучить примеры коллекционного дизайна из текстиля
4. Найти и изучить примеры коллекционного дизайна из металла
5. Найти и изучить примеры коллекционного дизайна в ювелирном искусстве
6. Подготовить сообщение для представления и обсуждения на семинаре: 20-25 слайдов, в формате .pptx

Тема 3. Персоналии в коллекционном дизайне.

Указания к семинарскому занятию:

1. Найти и изучить известных дизайнеров, работающих с коллекционным дизайном
2. Найти и изучить известных зарубежных художников ДПИ, работающих с коллекционным дизайном
3. Найти и изучить известных отечественных художников ДПИ, работающих с коллекционным дизайном
4. Подготовить сообщение для представления и обсуждения на семинаре: 20-25 слайдов, в формате .pptx

Раздел 3. Проектирование объекта коллекционного дизайна

Тема 1. Художественное проектирование

Указания к творческому заданию:

1. Выбрать вид и технологию для проектирования объекта.
2. Выполнить эскизирование
3. Выполнить детальное проектирование с учетом замечаний и поправок, полученных на семинарах-консультациях
4. Выполнить финальное проектирование
5. Осуществить графическую подачу проекта, подготовить к просмотру по промежуточной аттестации

Раздел 4. Выполнение в материале объекта коллекционного дизайна

Тема 1. Создание объекта коллекционного дизайна

Указания к практическому заданию:

1. Выполнить эскизирование конструктивных решений проекта коллекционного дизайна на основе выполненного ранее художественного проекта
2. Выполнить пробы для создания объекта
3. Выполнить в материале объект коллекционного дизайна
4. Подготовить выполненные проекты и другие материалы к просмотру промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения лекционных учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет

(видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Для проведения практических занятий семинарского типа необходимо наличие проектной мастерской с возможностью выполнения работ по скетчингу, эскизированию, с примерами - образцами выполнения заданий из методического фонда.

Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий в аудиторной работе.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, конспектирование изучаемой литературы, сбор материалов по изучаемой теме, написание черновиков, выполнение заданий.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как работу с документами-образцами, так и исполнительские работы по составлению документации по практическим заданиям.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения решений и выработки планов дальнейшей самостоятельной работы.

Подготовка к зачету также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к зачету обучающийся исправляет недочёты, проводит финализацию всех практических заданий за семестр, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к просмотру в альбом документации.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;

Power DVD;
Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Лекционная аудитория, оснащенная мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья); рабочим местом педагога – стол, стул, персональный компьютер с WEB-камерой, средствами презентации – интерактивная доска с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средствами затемнения – ролл-шторы;
2. Проектная мастерская, оснащенная мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья); рабочим местом педагога – стол, стул, персональный компьютер с WEB-камерой.
3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья), компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель:

Кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры дизайна и ДПИ
Ю.Н.Мерзликина

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

54.04.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

(направление подготовки)

СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

(профиль/специализация)

1. Цель дисциплины:

Основной целью программы дисциплины является формирование у магистранта специализированных проектных, творческих и исполнительских компетенций, связанных со способностью художника создавать объекты коллекционного дизайна

2. Задачи дисциплины:

- Формирование профессиональных навыков создания произведения коллекционного дизайна;
- Владение пониманием природы коллекционного дизайна, как вида художественного произведения промежуточного характера между ДПИ и дизайном;
- Владение специальными приёмами проектирования утилитарных объектов дизайна;
- Формирование особого художественного подхода к созданию утилитарных изделий дизайна;
- Подготовка художника ДПИ к практической работе по проектированию и выполнению в материале объекта коллекционного дизайна.

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-2** Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
- **ПК-3** Способен проводить экспериментальные пробы, исследования и изыскания в области инновационных технологий декоративно-прикладного искусства; определять перспективные направления развития технологий декоративно-прикладного искусства; осваивать и использовать инновационные технологии в своей творческой художественной деятельности.
- **ПК-5** Способен осуществлять оценку художественного проекта и собственно объектов и произведений декоративно-прикладного искусства; давать искусствоведческий анализ произведений искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Общую структуру концепции реализуемого проекта;
- Типовые задачи в реализации проекта;
- Методику SWOT-анализа;
- Методику определения требуемых ресурсов для реализации проекта;
- Принципы планирования действий применительно к поставленным задачам;
- Формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам»

Уметь:

- Определяет круг задач в рамках поставленной цели;
- Формулирует взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
- Определять в рамках поставленных задач по проекту имеющиеся ресурсы и ограничения;
- Проводить SWOT-анализ проекта;
- Выбирать и оптимизировать ресурсы для решения задач;

- Оформлять проект в необходимом формате согласно целеназначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов

Владеть:

- Общим системным видением реализации проекта;
- Критериями оценки проекта;
- Навыками корректировки решений на основе анализа;
- Прогнозирует ожидаемые результаты решения проектных задач;
- Разрабатывает план действий по решению поставленных задач.
- Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования;
- Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории.

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрены следующие формы контроля и промежуточной аттестации студентов:

- Зачёт в форме просмотра по итогам 2 семестра.

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.

6. Структура, краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Коллекционный дизайн как тип художественного произведения

Раздел 2. Принципы коллекционного дизайна в контексте дизайна и ДПИ

Раздел 3. Принципы проектирование объекта коллекционного дизайна