

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

Московский государственный институт культуры

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

**Направление подготовки 54.04.02. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ**

Профиль подготовки СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основной целью программы дисциплины является формирование у магистранта профессиональных управленческих и экономических компетенций, связанных с профессиональной деятельностью и художественной практикой в области современного искусства.

Задачи:

- Формирование опыта стратегического арт-проектирования
- Завершение формирования профессиональных знаний и навыков управления и экономической деятельности в области искусства;
- Освоение функциональных областей управления арт-проектом;
- Практическое овладение инструментами управления арт-проектом;
- Формирование навыков создания сопроводительной документации арт-проекта: экономических и финансовых расчётов, графиков и планов работ, отчётных и контрольных документов на весь цикл реализации проекта.

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-2** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
- **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;
- Принципы планирования действий применительно к поставленным задачам;
- Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта;
- Методику определения требуемых ресурсов для реализации проекта;
- 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;
- Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта;
- 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.

- Корректирует проектные решения и план действий сообразно новым факторам и изменению ситуации
- Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования;
- Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории.

В числе профессиональных компетенций по индикаторам степени их освоения обучающийся должен:

- Способен проводить теоретические, прикладные и научно-практические исследования в профессиональной области; оформлять результаты исследований и использовать в практической и творческой работе
- 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
- Применяет новые продукты и инновационные технологии декоративно-прикладного искусства, смежных видов, обновляет свою технологическую базу
- Способен проводить экспериментальную работу по использованию инновационных технологий в художественном произведении
- Оформляет результаты инновационной исследовательской и технологической деятельности установленным образом для проектных, научных работ, патентов, регистрации авторского права и т.п.
- Владеет критериями и технологиями оценки качества проектных и технических решений в ДПИ, использует их в профессиональной деятельности
- Способен оценивать общую эстетику художественного произведения, определять его принадлежность к историческому периоду, стилистике, культурному и функциональному контексту
- Способен осуществлять искусствоведческий анализ художественного произведения
- Способен осуществлять профессиональную оценку художественного проекта в целом, его элементов, деталей; качества художественных решений и исполнительского мастерства

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематические планы занятий

Раздел 1. Коллекционный дизайн как тип художественного произведения

Тема 1. Коллекционный дизайн как тип художественного произведения

- Понятие «коллекционный дизайн».
- Философия коллекционного дизайна.
- Коллекционный дизайн в современном мире.

Раздел 2. Принципы коллекционного дизайна в контексте дизайна и ДПИ

Тема 1. Виды коллекционного дизайна

- Изучение видов коллекционного дизайна
- Выявление принципов классификации коллекционного дизайна

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

Тема 3. Персоналии в коллекционном дизайне.

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

Раздел 3. Принципы проектирование объекта коллекционного дизайна

Тема 1. Технология создания проекта для коллекционного дизайна

- Арт-проект как некий творческий замысел, выраженный в определенной форме. Виды проектных решений.
- Методы проектной деятельности для коллекционного дизайна.
- Этапы проектирования. Замысел. Постановка проблемы. Идея. Тема. Сюжет. Конфликт. Композиция.
- Зримый образ.
- Формы записи проектного замысла.

2.2. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

В качестве самостоятельных работ студентам практических заданий, составление авторских договоров и подготовка докладов и рефератов по предложенной тематике.

Практические задания необходимо выполнять только после освоения теоретического материала по теме. Начинать следует с изучения соответствующих тем в учебниках, затем анализировать законы и подзаконные акты, а также материалы периодики. При решении задач нужно использовать учебники, нормативно-правовые акты и материалы юридической практики, доступ к которым предоставляется в справочно-правовых системах Консультант Плюс и Гарант. Также можно использовать проекты законов, размещаемые на официальных сайтах, таких как сайт Государственной думы РФ, сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и др.

Тематический план тем для самостоятельной работы:

Самостоятельная работа № 1. Тема «История и тенденции развития коллекционного дизайна»

Цель работы - проанализировать и систематизировать все знания, накопленные при изучении программного материала.

Задание и методика выполнения:

- 1) используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», написать конспект на изучаемую тему в любом виде (плановый, текстуальный, свободный, тематический). Обязательно указывать ссылки на используемую литературу;
- 2) используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», заполните таблицу:

Дата	период Событие	Значение события

В основе заполнения таблицы лежит историко-хронологический принцип. Таблица заполняется в рукописном виде в тетради на развороте листа.

Самостоятельная работа № 2. Тема «Технологии создания коллекционного дизайна»

Цель работы - изучить коллекционный дизайн в контексте других видов арт-индустрии, выделить их взаимосвязь.

Задание и методика выполнения:

- 1) используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», схематично в свободной форме показать связь **коллекционного дизайна** с другими сферами деятельности;
- 2) используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», заполните таблицу:

Самостоятельная работа № 3. Тема «Технологии продвижения продуктов коллекционного дизайна»

Цель работы - научиться оценивать имидж организации, арт-продукта, художника.

Задание и методика выполнения: по приведенному плану разработать критерии оценки имиджа:

- 1) организации арт-индустрии;
- 2) арт-продукта;
- 3) художника.

Критерии обосновать. Подготовить презентацию защиты критериев.

Методические рекомендации по подготовке презентации

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению: фотографии, видеозапись химических и физических опытов, Р-снимки, графики температурных кривых и др. Эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями.

Выполнение презентаций позволяет логически выстроить материал, систематизировать его, представить к защите, приобрести опыт выступления перед аудиторией, формирует коммуникативные компетенции обучающихся.

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации необходимо выделить ключевые понятия, теории, проблемы, которые раскрываются в презентации в виде схем, диаграмм, таблиц, с указанием авторов. На каждом слайде определяется заголовок по содержанию материала.

Общие требования к презентации

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Объем материала, представленного в одном слайде должен отражать в основном заголовок слайда.

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: полное наименование образовательного учреждения, тема работы, фамилия, имя, отчество студента, фамилия, имя, отчество руководителя (Приложение 1).

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации.

Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической структуре работы и отражает последовательность ее этапов.

Последний слайд – Спасибо за внимание!

Требования к оформлению презентаций

Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые шаблоны без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. Не рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. Смена слайдов устанавливается по щелчку.

Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость на экране и быть в пределах размеров - 18-72 пт, что обеспечивает презентабельность представленной информации. Шрифт на слайдах презентации должен соответствовать выбранному шаблону оформления. Не следует использовать разные шрифты в одной презентации. При копировании текста из программы Word на слайд он должен быть вставлен в текстовые рамки на слайде.

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа обучающихся – это их деятельность как на занятиях в аудиториях, так и во время подготовки к занятиям дома. Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать учащихся на умение применять теоретические знания на практике. Обучающийся должен вести глоссарий (словарь непонятных слов и выражений), а также выработать навыки конспектирования основных источников.

Вести глоссарий необходимо систематически по мере появления новых терминов по изучаемой дисциплине. Самостоятельная работа предусматривает более глубокое изучение и усвоение материала курса, формирование навыков исследовательской работы путем:

- конспектирования первоисточников и другой учебной и научной литературы;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) и подготовки докладов;
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации;
- выполнения контрольных работ;
- работы с тестами и вопросами для самопроверки; - подготовки докладов, в том числе с презентациями - участия в научных конференциях.

- Как подготовить доклад

Доклад – это, прежде всего, то, что учащийся готовит самостоятельно; это вид внеаудиторной работы, но, когда доклад написан и правильно оформлен – это реферат. Зачитанный доклад на семинарском занятии – это сообщение. Объем такого сообщения составляет 10-15 страниц печатного текста (компьютерный набор). Лист формата А4, шрифт и другие характеристики текста даны в следующем подразделе «5. Как написать реферат и эссе».

- Итак, доклад – это написанный на конкретную тему текст с последующим публичным выступлением. Цели и задачи доклада оговариваются во введении. Докладчик демонстрирует в своем выступлении навыки исследовательской работы, умение

критически мыслить, делать выводы и предлагать какие-либо идеи. Содержательный доклад всегда вызывает живую реакцию у слушателей, которые могут задавать вопросы. Отвечать на вопросы – это тоже важный показатель уровня эрудиции и культуры докладчика. Этому надо учиться. Лучший доклад может быть опубликован в сборнике студенческих научно-исследовательских работ. Доклад может представляться в виде презентации с использованием компьютерных технологий, а также других демонстрационных технологий.

2.3. Методические рекомендации по подготовке к зачету

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Подготовку к зачету следует начать за 3-4 дня, чтобы систематизировать уже имеющиеся знания. Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы.

В-вторых, при подготовке к зачету у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время подготовки к зачету для систематизации знаний.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы и источников

Основная учебная литература

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 // e.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»

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)

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

Актуализация РПД: *доцент кафедры Дизайна и ДПИ* **Карпова Е.А.**