

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02.ДВ.05.02 ДИЗАЙН СРЕДЫ**

Уровень высшего образования
Направление подготовки

Профили подготовки
Форма обучения

Бакалавриат
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Изобразительное искусство и технология
Очная

Нижний Тагил
2021

Рабочая программа дисциплины «Дизайн среды». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 12 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: старший преподаватель
кафедры художественного образования

И. Б. Толкачев

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО _____ И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2021.
© Толкачев И. Б., 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Тематический план дисциплины.....	5
4.3. Содержание дисциплины.....	6
5. Образовательные технологии.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение.....	7
6.1. Организация самостоятельной работы.....	7
6.2. Содержание самостоятельной работы студентов.....	8
6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации.....	9
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	9
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	10

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов знаний базовых теоретических положений в области дизайна среды и умений применять их в процессе проектирования.

Задачи:

- рассмотреть базовые теоретические положения в дизайне среды;
- сформировать понятийный аппарат, необходимый для профессиональной деятельности в области средового проектирования;
- рассмотреть и проанализировать опыт в практике современного зарубежного и отечественного средового проектирования;
- развить умение теоретически обосновывать подходы к выполнению дизайн-проекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Дизайн среды» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и технология». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, и предлагается в качестве курса по выбору. Изучение «Дизайна среды» осуществляется во взаимодействии с дисциплинами модуля профильной подготовки: «История искусств», «Рисунок», «Живопись», «Художественная графика», «Живописная композиция», «Композиция», «Скульптура и пластическая анатомия», «Композиция и макетирование».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции:**

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития.

Индикаторы достижения компетенции

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-6 Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития;	ИПК 6.1. Знает историческое развитие изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна, технологического производства и их теоретические основы
		ИПК 6.2. Умеет создавать творческие продукты, работая с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, по инструкции с различными материалами
		ИПК 6.3. Имеет практический опыт работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, создании новых продуктов технического творчества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

- базовый понятийный аппарат курса;
- базовые категории дизайнерского проектирования;
- образцы современного зарубежного и отечественного средового проектирования;

– персоналии в современной практике отечественного и зарубежного средового проектирования.

Уметь:

- вести теоретическое предпроектное исследование;
- определять базовые теоретические положения дизайн-концепции;
- создавать информационную структуру дизайн-проекта;
- составлять теоретическое обоснование дизайн-проекта.
- выполнять эскизы дизайнерского решения среды.

Владеть:

- навыками анализа дизайн-концепций по направлениям в дизайне среды.
- навыками работы с различными материалами для выполнения дизайн-проекта среды;
- навыками ориентации в профессиональных источниках информации (методическая литература, сайты, образовательные порталы и т.д.).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	9-10 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	180 (5 зач. ед.)
Контактная работа , в том числе:	112
Лабораторные занятия	112
Самостоятельная работа , в том числе:	68
Подготовка к сдаче дифференцированного зачета в 10 семестре	9

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Лаборат. занятия	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
5 курс, 9 семестр				
1. Дизайн среды как форма проектного сознания. Основные термины, понятия. Специфика искусства. Материалы, используемые в декоративно-прикладном искусстве. Синтез архитектуры, скульптуры, монументального и декоративного искусств.	30	20	10	Оценка устного сообщения
2. Средовой дизайн и интеграция форм дизайнерского творчества. Понятие о среде. Среда как объект проектирования	30	20	10	Оценка устного сообщения
3. Типология форм среды и задачи ее проектирования. Проектный анализ и задачи гармонизации дизайнерского решения.	20	10	10	Оценка устного сообщения
4. Цели и средства дизайнерского проектирования. Основные положения.	28	10	18	Оценка устного сообщения
Всего в 9 семестре	108	60	48	
5 курс, 10 семестр				
1. Декоративная композиция как организационная и содержательная категория. Функция как объект и фактор дизайнерской деятельности.	14	12	2	Оценка устного сообщения

2. Типы и виды малых архитектурных форм в дизайне. Визуализация целевых установок дизайн проектирования.	12	10	2	Оценка устного сообщения
3. Объемно-пространственные композиции в дизайне. Дизайн-форма как визуально-смысловая целостность.	12	10	2	Оценка устного сообщения
4. Методы и приемы объемно-пространственного решения объекта. Формирование эмоционального климата среды.	25	20	5	Оценка устного сообщения
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	9	-	9	
Всего в 10 семестре	72	52	20	
Всего по дисциплине	180	112	68	

4.3. Содержание дисциплины

5 курс, 9 семестр

1. Дизайн среды как форма проектного сознания . Основные термины, понятия. Специфика искусства. Материалы, используемые в декоративно-прикладном искусстве. Синтез архитектуры, скульптуры, монументального и декоративного искусств.

Предпосылки возникновения и краткая история. Виды дизайна, место дизайна в проектном творчестве, связь с другими видами искусств. Прагматическое и художественное начало в дизайнерском формообразовании, роль требований производства. Тенденции развития дизайна.

2. Средовой дизайн и интеграция форм дизайнерского творчества. Понятие о среде. Среда как объект проектирования.

Введение в курс. Понятийный аппарат курса. Среда как объект проектирования, ее характеристики и слагаемые. Роль дизайна среды среди других видов дизайна, архитектурная среда, интерьер, предметная среда, событийная среда, виртуальная среда. Комплексность разработки средового решения. Композиционная роль предметного наполнения. Функциональная динамика средовых композиций, развитие среды во времени. Эмоциональная ориентация как конечный результат работы.

3. Типология форм среды и задачи ее проектирования. Проектный анализ и задачи гармонизации дизайнерского решения.

Разнообразие видов и форм среды. Критерии классификации средовых объектов и систем. Типы среды — интерьеры, городская среда, «среда — событие», интегральные формы, особенности их формирования. Контроль за реализацией дизайнерской идеи в процессе проектирования. Условные композиционные схемы как средство поиска отклонений от первоначального замысла. Принципы гармонизации (совершенствования) проектного решения.

4. Цели и средства дизайнерского проектирования. Основные положения.

Двойная природа целей дизайна, роль комплекса объективных факторов, его художественная интерпретация.

5 курс, 10 семестр

1. Декоративная композиция как организационная и содержательная категория. Функция как объект и фактор дизайнерской деятельности.

Элементы композиции, средства и приемы формирования композиционных конструкций. Типы композиционных структур, их плоскостные, объемные и пространственные вариации. Многозначность связей «функция — форма». Основные типы связей: «отражение» действия, масштаб и масштабность, «инструментальные» и «результативные» функции. Пространственные, объемные и плоскостные задачи.

2. Типы и виды малых архитектурных форм в дизайне. Визуализация целевых установок дизайн проектирования.

Виды архитектурной пластики, материалы. Основные закономерности формообразования и декорирования. Элементарные слагаемые зрительных образов (форма, цвет, размер). Их соединение в комплексные визуальные структуры (объем, пространство, масса, цветоцветовая система, ансамбли произведений дизайна) и суммарные образные представления.

3. Объемно-пространственные композиции в дизайне. Дизайн-форма как визуально-смысловая целостность.

Виды объемно-пространственной пластики, материалы. Основные закономерности формообразования и декорирования. Понятие о композиции. Предпосылки и цели нормирования композиционных систем. Эмоционально-эстетическое содержание средств визуализации дизайнерских решений

4. Методы и приемы объемно-пространственного решения объекта. Формирование эмоционального климата среды.

Условные композиционные схемы. Принципы гармонизации. Эмоциональная структура, ее виды и особенности формирования. Свобода и иерархия проектных действий. Технологии дизайна среды.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс дизайна среды является интегрированным учебным курсом, определяющим основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с дисциплинами: скульптура, рисунок, история искусств, дизайн, декоративно-прикладное искусство. Теоретический материал конкретизируется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и углубляется в процессе выполнения практических работ. Беседы сопровождаются показом методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений мастеров.

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания и умения закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов направлена на изучение необходимых теоретических источников, подготовку к практическим занятиям, выполнение текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа контролируется ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра. На занятиях по используются различные способы создания проблемно-творческих ситуаций.

Такое построение содержания образования обеспечивает преемственность и позволяет планировать работу со студентами системно, с учетом единых образовательных задач. Взаимодействие дисциплин художественного цикла на основе принципов системного подхода дает возможность сделать систему обучения гибкой, продуктивной, адекватной условиям современной художественной культуры, достижениям технического прогресса.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания, умения и навыки закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов, которая направлена на изучение необходимых теоретических источников. Самостоятельная работа контролируется ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра.

Самостоятельная работа студентов включает в себя:

- изучение литературы по теме;
- выполнение глоссария по теме;
- рассмотрение и анализ проектов средового дизайна в соответствии с определенным критерием;
- рассмотрение опыта работы современных дизайнеров среды;
- изучение и анализ аналогов, опыта из соответствующего направления дизайна среды;

- выполнение упражнений и практических заданий на заданную тему;
- подготовку к сдаче зачета.

6.2. Содержание самостоятельной работы

Темы занятий	Кол-во часов СР	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
1. Дизайн среды как форма проектного сознания . Основные термины, понятия. Специфика искусства. Материалы, используемые в декоративно-прикладном искусстве. Синтез архитектуры, скульптуры, монументального и декоративного искусств.	10	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Средовой дизайн и интеграция форм дизайнерского творчества. Понятие о среде. Среда как объект проектирования.	10	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Типология форм среды и задачи ее проектирования. Проектный анализ и задачи гармонизации дизайнерского решения.	10	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Цели и средства дизайнерского проектирования. Основные положения.	18	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
5. Декоративная композиция как организационная и содержательная категория. Функция как объект и фактор дизайнерской деятельности.	2	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
6. Типы и виды малых архитектурных форм в дизайне. Визуализация целевых установок дизайн проектирования.	2	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
7. Объемно-пространственные композиции в дизайне. Дизайн-форма как визуально-смысловая целостность.	2	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
8. Методы и приемы объемно-пространственного решения	5	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов. Выполнение	Опрос. Проверка выполненного

объекта. Формирование эмоционального климата среды.		практической работы на основе аудиторной работы.	задания на практическом занятии
---	--	--	---------------------------------

6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль качества усвоения знаний студентами ведется в ходе теоретических и практических занятий. Преподаватель анализирует процесс ведения работы студентами и проводит индивидуальные консультации. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение преподавателя (не менее 3-4 просмотров в семестр). Небольшие текущие просмотры могут проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий.

Промежуточная аттестация по дизайну среды проводится в форме дифференцированного зачёта в 10 семестре (просмотр практической работы, выполненной в семестре)

Критерии оценки практических работ студентов на дифференцированном зачете, экзамене

Оценка 5 (отлично):

- оценка «отлично» соответствует качественно и творчески решенной декоративной композиции, доведенной до технического и художественного завершения;

Оценка 4 (хорошо):

- оценка «хорошо» подразумевает творческий замысел композиции, грамотно воплощенный с технической точки зрения, но с определенными недочетами в композиции, в выборе и гармонизации средств выразительности;

Оценка 3 (удовлетворительно):

- оценка «удовлетворительно» предполагает недочеты в композиции, в выборе и гармонизации средств выразительности, техническом исполнении проекта и изделия;

Оценка 2 (неудовлетворительно):

- оценка «неудовлетворительно» указывает на отсутствие признаков выполненной работы, изложенных выше.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учеб. пособие для СПО / Е. Э. Павловская [и др.] ; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019.
2. Устин В. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. — М.: АСТ, 2017.
3. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация : учеб. пособие для СПО / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017.

Дополнительная литература

1. Боун Э. Дизайнер интерьера. — М.: Махаон, 2018.
2. Базилевский А.А. Дизайн, технология, форма/ А. А. Базилевский, В. Е. Барышева. - Москва : Архитектура-С, 2010.
3. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды: (дизайн унифицированных и агрегатированных объектов) : [учеб. пособие для архитектур. и дизайн. спец.] / А. А. Грашин. - 2-е изд. - Москва : Архитектура-С, 2004.
4. Дизайн архитектурной среды. - Москва : Архитектура-С, 2004.
5. Калмыкова Н.В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика : учеб. пособие / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. — М. : Книжный дом "Университет", 2010.

6. Ковешникова Н.А. История дизайна: учеб. пособие / Н. А. Ковешникова. - 2-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2012.
7. Покатаев В.П. Конструирование оборудования интерьера / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.
8. Протопопов В. В. Дизайн интерьера / В. В. Протопопов. – М. : Март ; Ростов-на-Дону, 2004.
9. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов/ И. А. Розенсон. - Санкт-Петербург : Питер, 2006.
10. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование/ В. Т. Шимко ; Моск. архитектур. ин-т (Гос. акад.). - Москва : Архитектура-С, 2005.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах мастерских (аудитории № 101х), оборудованных для работы с материалом и демонстрацией наглядных пособий. Для демонстрации приемов выполнения изображений используются современные интерактивные технологии (показ презентаций). С этой целью в кабинете используется переносное демонстрационное оборудование (ноутбук). Студенты на занятиях выполняют учебные работы на листах формата А4, А3 с помощью акварельных или гуашевых красок, кистей, палитры.

1. Столы и стулья, рабочее место преподавателя, доска и экран
2. Станки для обработки материалов.
3. Инструменты для обработки материалов.
4. Материалы.
5. Наглядные пособия (плакаты, репродукции художественных произведений, работы студентов).
6. Стеллажи для хранения студенческих работ.