

**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 *магистр*

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, 2025г..

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, в форме тестирования на 14 учебной неделе.

Промежуточная аттестация – проводится в рамках зачетной сессии по итогам 2 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 самостоятельной работы,	УК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.2	зачтено/не зачтено

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> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«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 выставляется 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 выставляется 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 ПК-3 и ПК-5

Типовые тестовые задания

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 –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 // 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.elledecoration.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

Б1.В.ДВ.01.01 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