

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра дизайна среды

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ СИНТЕЗА ИСКУССТВ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн
Профиль – Дизайн среды
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 г.

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. N 1015

Программу разработала Волынчук Т.Д., преподаватель кафедры дизайна среды

Рассмотрено на заседании кафедры дизайна среды (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

Губин И.Н

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы синтеза искусств» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам 3 курса бакалавриата (5-6 семестры) направления подготовки 54.03.01 Дизайн, Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой дизайна среды.

Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами и профессиональными модулями. Формируемые дисциплиной компетенции, используются в процессе прохождения всех видов практики и подготовки к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Основы синтеза искусств» раскрывает суть современных научных представлений о методах изучения синтетических искусств, категориальном аппарате, художественных и технических средствах, формообразующих принципах синтеза искусств, а также даёт представление о культурно-исторических, религиозных, социально-экономических, эстетических аспектах творчества, традиционных и современных технологиях, тенденциях развития дизайна. Курс дисциплины даёт студентам теоретические и практические знания, формирует необходимые умения и навыки аналитической работы с текстовым и иллюстрационным материалом. Изучение специфических свойств художественных произведений, объектов архитектуры и дизайна позволяет студентам разобраться в механизмах синтеза и формирования архитектурной и художественной стилистики (используемые материалы, конструктивные схемы, декоративные детали, колористические решения, характерная символика и т.п.), поскольку чувство стиля является важнейшим компонентом профессиональной и творческой деятельности дизайнера среды.

Изучение курса развивает образное и объемно-пространственное мышление студента, его художественный вкус и изобретательность, способствует выявлению и развитию творческой индивидуальности художника, дизайнера среды. Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины, позволяют студенту самостоятельно, в процессе творческого поиска решать поставленные дизайнерские задачи.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

- текущий контроль успеваемости в устной и письменной форме (устный опрос по изучаемой тематике, просмотр электронных конспектов и обсуждение результатов выполнения практических заданий);
- промежуточный контроль успеваемости в форме зачета (по результатам устного опроса и просмотра выполненных заданий в семестре).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ч.), практические (34 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (38 ч.), контроль (0 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели преподавания дисциплины:

- качественная теоретическая и практическая подготовка бакалавра в направлении 54.03.01 – Дизайн, по профилю «Дизайн среды» к работе с современными синтетическими формами и направлениями в искусстве;
- комплексное овладение студентами методом и предметом профессиональной деятельности, необходимыми компетенциями, позволяющими успешно применять полученные теоретические знания основ синтеза искусств, художественной стилистики и современных тенденций организации среды обитания, практические умения навыки в текущей образовательной деятельности и дальнейшей работе по специальности;
- формирование эстетического мировоззрения, логического, абстрактного и креативного мышления студентов;
- воспитание творческой личности, способной осуществлять практическую деятельность в сферах культуры и искусств, современного проектного производства, готовой к самостоятельному решению профессиональных задач.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование основных понятий, связанных с проектной культурой и видами искусств;
- изучение теории синтеза искусств, как основы абстрактного и объемно-пространственного мышления, творческого подхода к проектированию объектов дизайна;
- изучение примеров синтеза искусств на этапах исторического развития древних цивилизаций и формирования архитектурных стилей;
- изучение примеров формирования направлений современной художественной стилистики и синтеза искусств в дизайне;
- изучение принципов работы современных информационных технологий
- изучение художественно-технических средств интерактивного синтез-дизайна и освоение методов его использования для решения задач профессиональной деятельности;
- изучение методов анализа аутентичных свойств объектов культурно наследия, приобретённых в результате синтеза искусств;
- освоение методов анализа формообразующих свойств и особенностей декоративных материалов, для эффективно использования их при разработке художественного замысла дизайн-проекта;
- подготовка студентов к самостоятельному решению профессиональных задач в сфере применения визуальных коммуникаций;
- практическое освоение средств методов анализа произведений изобразительного и декоративно искусства, дизайна, современной техники;
- освоение методов и технологий презентации результатов научно-практических изысканий, в т.ч. работы в прикладных текстовых и графических редакторах;
- освоение методов коллективной и самостоятельной творческой работы, профессионального общения в области синтеза искусств, в художественном творчестве, дизайн-проектах, макетировании и моделировании.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс дисциплины входит в обязательную часть образовательной программы бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн, по профилю «Дизайн среды», и изучается студентами в течение 2-х семестров, согласно утверждённому учебному плану. Основной тип профессиональных задач – проектный, дополнительные типы задач решаемых данной дисциплиной – художественный и информационно-технологический.

Дисциплина «Основы синтеза искусств» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО, видами практики, подготовкой к государственной итоговой аттестации. Использование междисциплинарных связей обеспечивает последовательность и преемственность изучения материала, исключает дублирование учебного материала, что позволяет рационально распределять время обучения, способствует успешному овладению студентами заявленными компетенциями.

Данному курсу сопутствует изучение дисциплин и профессиональных модулей обязательной части учебного плана, таких как «Философия», «Основы научно-исследовательской работы», «Современная русская и зарубежная архитектура», «История искусств», «Проектирование интерьера», «Проектирование экстерьера», «Проектирование наружной рекламы», «Материаловедение», «Компьютерные технологии в проектировании».

В программе дисциплины учтены также связи с другими учебными дисциплинами в части, формируемой участниками образовательных отношений, такими как: «Специальный рисунок», «Специальная живопись», «Основы производственного мастерства».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: научно-исследовательская работа, проектно-технологическая практика, преддипломная практика, а также при подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды»: ОПК-1, ОПК-6, ПК-3, ПК-4.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ОПК-1	Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы культурно-исторического развития, соответствующие религиозные, философские и эстетические идеи; – средства анализа произведения искусства, дизайна и техники; – дисциплинарную терминологию. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать с информацией по истории и теории искусств, архитектуры, дизайна; – анализировать и обобщать исторические сведения, артефакты и научные теории. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – средствами и приёмами сбора исходных данных об объектах культурного наследия. – навыками профессионального общения.
ОПК-6	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приёмы оформления иллюстрационного материала для презентации. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять и оформлять презентации с помощью вербальных, визуальных и технических средств; – составлять электронные конспекты и рефераты по тематике дисциплины. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приёмами работы с исходными данными для анализа произведений искусства; – навыками работы в текстовых и графических редакторах.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-3	Способен учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – технологии работы с традиционными материалами, использованными на объектах культурно наследия. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обосновывать художественный замысел дизайн-проекта, с учётом формообразующих

		<p>свойств материалов.</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами анализа художественных средств, конструктивных и отделочных материалов, с учётом их формообразующих свойств; – приемами поиска аутентичных свойств объектов материальной культуры; – навыками анализа и обоснования художественно замысла изучаемых объектов культурно наследия.
ПК-4	<p>Способен анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – предмет и специфику аналитической работы в сфере изобразительных и декоративных искусств. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определять художественный замысел и стилистическую направленность произведений искусства; – обосновывать суть синтетических решений при разработке дизайн-проекта, – анализировать эстетическую проблему, ставить проектные задачи; генерировать дизайн-идеи. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – средствами и приемами составления тематических рефератов; – навыками анализа информации в сфере искусствознания и обоснования креативных дизайн-идей.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов				
	очная форма				
	всего	в том числе			
л		п	с.р.	кон	
1	2	3	4	5	6
Модуль 1. Общая теория синтеза искусств					
Тема 1.1. Введение. Категориальный аппарат теории синтеза искусств	2	2	-	-	-
Тема 1.2. Анализ и синтез, как методы эстетического освоения действительности	6	2	2	2	-
Тема 1.3. Синтез искусств на этапах развития древних цивилизаций	14	6	6	2	-
Тема 1.4. Особенности синтеза искусств в зодчестве народов мира	14	6	6	2	-
Всего часов за 5 семестр:	36	16	14	6	-
Модуль 2. Синтез искусств в практике дизайна					
Тема 2.1. Этапы формирования европейских архитектурных стилей	18	6	6	6	-
Тема 2.2. Художественная стилистика и направления синтеза искусств в дизайне	18	6	6	6	-
Тема 2.3. Синтез искусств, как формообразующий принцип в дизайне	18	4	4	10	-
Тема 2.4. Тенденции синтетических решений в современной практике дизайна	18	4	4	10	-
Всего часов за 6 семестр:	72	20	20	32	-
Всего часов за весь период обучения:	108	36	34	38	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Тема 1.1. Введение. Категориальный аппарат теории синтеза искусств

Цели и задачи дисциплины, предмет и методика изучения. Теория, как форма исследования, и как образ мысли. Теория искусств, как система основных идей, и как форма познания и как источник методологии творческой деятельности. Искусство, как художественное творчество в целом. Место дизайна в искусстве. Эстетика, как наука об искусстве. Категории эстетики, их взаимосвязь. Классики философии, эстетики, искусствознания И. Кант, Г. Гегель, П. Флоренский и др. Основные понятия о синтезе.

Виды искусств. Классификация. 3 уровня синтеза (эkleктический, синергический, композиционный). Архитектурно-художественный синтез. Синтез временных искусств. Современные синтетические искусства. Временно-пространственные искусства.

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 1.2. Анализ и синтез, как методы эстетического освоения действительности

Стороны человеческого познания. Критика и искусствоведческий анализ. Анализ и синтез, как составляющие созидательной деятельности. Двоякая трактовка синтеза. Способы синтеза. Концепция М. Ломоносова. Соотношение искусств, участвующих в синтезе. Доминирование. Срастание, взаимодополнение и контраст искусств.

Рассмотрение структуры, типологии, специфики синтеза изобразительных искусств, архитектуры и дизайна. Определение особенностей влияния синтеза искусств на формирование искусственной среды.

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 1.3. Синтез искусств на этапах развития древних цивилизаций

Зарождение искусств в эпоху Дикости (пещерная культура и мегалитические сооружения). Период варварства (африканская протокультура изолятов, деревянное и глинобитное зодчество). Цивилизация Месопотамии (зиккураты, «Киклопические» стены, ирригационные сооружения, кирпичные своды, Звериный стиль). Имперский период Ц. Азии (Бит-хилани, некрополи, многоярусные храмы, инженерные и фортификационные сооружения), Ю–В. Азии (пагоды, ступы, пирамиды, гроты). Цивилизация Др. Египта (Глинобитная и монолитная культура. Мастаба, пирамиды, некрополи и кенотафы. Скальные, полускальные, наземные храмы. Перистиль, гипостиль. Протодорический ордер).

Передняя Азия и Средиземноморье (Сейсмостойкие рамные конструкции. Дворцы, лабиринт, анфилада, храма в антах, толос, акрополь. Периптер, диптер). Др. Греция (Мегароны, полисы. Сооружения классики и эллинизма: Агора, храмы, пропилеи, пинотеки, маяки, амфитеатры, театры. Ионическая и дорическая ордерные системы: Стилобат, база, ствол, капитель, антаблемент. Стилистические детали). Др. Рим (Виадукки, акведуки, дома-атриумы, циркульные арки, своды, купола, аркады. Форумы, дороги, каструмы, термы, триумфальные арки, цирки, театры, ротонды).

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 1.4. Особенности синтеза искусств в зодчестве народов мира

Эпоха Великого переселения народов и распад античных империй. Формирование народных художественных традиций и промыслов. Региональные особенности изобразительных искусств, прикладного народного творчества и производственного мастерства. Философские учения и предпосылки развитие мировых религий. Культурные тенденции в странах евразийского Востока и Запада.

Византия и наследие Древней Арианы (античные храмы, ранние христианские базилики, мавзолеи, дома-крепости Бит-хилани, крестово-купольные системы). Усиление

влияния культуры стран арабского мира. Канонизация средневековой архитектурной стилистики в странах Ближнего Востока и Центральной Азии. Влияние ислама на архитектуру Индии. Средневековое зодчество и архитектура Китая и Японии. Влияние культуры северных поселений. Деревянное зодчество Древней Руси. Средневековое крепостное строительство и зарождение каменной архитектуры (кремли, церкви и соборы, дворцы и палаты). Развитие строительной культуры в странах Западной Европы. Шале и фахверковый стиль (дома на сваях, деревянные срубы и каркасное деревянное зодчество народов Европы).

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 2.1. Синтез искусств на этапах формирования архитектурных стилей

Средневековое зодчество и формирование архитектурных стилей.

1- Романский стиль. Мотивы: крепость духа и брэнность плоти. Замки, крепости, монастыри. Донжон. Мосты, подземные укрытия, ходы. Городские ворота. Гостиные и торговые дома, избы, хоромы, шале, коттеджи. 2- Готический стиль. Мотивы: возвышенность и соборность. Стрельчатые арки и порталы, розы и витражи, контрфорсы и аркбутаны, фиалы, крабы, пинакли и др. Блокированная и секционная жилая застройка. «Наивное искусство». 3- Эпоха Возрождения, стиль Ренессанс. Мотивы: волюта, человек и свобода. Дворцы и ратуши. Торговые и работные дома. Мосты-пассажи. 4- Стиль барокко. Мотивы: праздность и пышность форм. Музеи, театральные здания, университеты. 5- Эпоха Просвещения: Стиль рококо. Мотивы: стихии, пастораль и рокайль. Градостроительные ансамбли. 6- Стили классицизм и ампир. Мотив: символика победы силы и инженерной мысли. Инженерно-технические сооружения, вокзалы, ямы, конторы.

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 2.2. Направления синтеза искусств и развития художественной стилистики

Рационалистическое направление в художественной стилистике и дизайне. Импрессионизм и реализм, Чикагская школа, функционализм и Интернациональный стиль, урбанизм, конструктивизм, органическая архитектура, минимализм и др.

Декоративно-эстетическое направление. «Прерафаэлиты» и примитивизм. Неоготика и неоренессанс. Ажурная архитектура, модерн, ар деко, структурализм, регионализм, символизм, формализм, необрутализм, аэроцикл, streamline, органический дизайн, био-дизайн, биоморфизм и др.

Синтетическое направление и постмодернизм: авангардизм (экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм и др.), абстракционизм (супрематизм, неопластицизм, ташизм), историзм, неоклассицизм, новый урбанизм, хай-тек, техницизм, био-тек, поп-дизайн, космический стиль, футур-дизайн, радикальный дизайн, постиндустриализм, деконструктивизм, анти-дизайн, эмоциональный дизайн, ре-дизайн, стиль «Мемфис», plug&play и rouge&ready, параметризм, зелёная стена и др.

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 2.3. Синтез искусств, как формообразующий принцип в дизайне

Синтетическая природа декоративности. Процессы формирования художественно образа. Типы и сочетания искусств в практике дизайна. Способы достижения идейно-мировоззренческого, образного и композиционного единства. Социальные, культурные и художественные аспекты в основе проектирования. Общекультурные тенденции формирования среды обитания. Среда, как объект, наполняемый художественным содержанием, и культура, наполняемая идеями естественности, экологичности. «Этно-дизайн» и «Стихийный дизайн» как формы-предшественники синтетического направления в обустройстве среды обитания. Анализ синтетических средств организации пространства. Специфические формы оборудования, зонирование и артикуляция

средовых объектов. Интерьер и экстерьер, как синтетическое архитектурно-пространственное решение. Последовательная трансформация концепций: «Вещь в себе» - «Аналоговое проектирование» - «Тотальное проектирование». Теоретики в области дизайнерской деятельности.

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 2.4. Тенденции синтетических процессов в современной практике дизайна

Интерактивный синтез-дизайн в жизни современных цивилизаций. Активное использование электронных технологий в науке, производстве, художественном творчестве, образовании, в быту. Влияние визуально-коммуникативного синтетического поля, динамических и пластических средств выразительности. Формирование понятия «Интерактивный синтез-дизайн», связь с развитием компьютерных технологий. Медийная мифологема и сопутствующий феномен тиражирования в культуре. Использование «помощника» для решения проектных задач. Новая трактовка художественной составляющей пластических искусств. Создание пространств, активно меняющихся в пространстве и времени. Многоплановость и многогранность развития художественной идеи. Многостороннее эмоциональное воздействие на человека. Компьютерная графика и живопись, монументально-декоративное творчество. Трансформация и «Оживление картин». Проецирование на средовые объекты. Дизайн, как синтез художественной и инженерной деятельности. Междисциплинарная художественно-проектная деятельность.

Новая стилистика в дизайне среды (неомодерн, антропный стиль, Неоавангард). Экранные. Проекционные и Монтажные формы в интерактивном графическом дизайне. Голография, интерактивная живопись, скульптура и ДПИ. Новые электронные технологии (видео, аудио, векторная анимация). Путь от декоративности к синтезу. Слияние художественных и прикладных задач в реальном пространстве и времени (целевая установка, декоративность, утилитарность). Деятельность дизайнера направленная «к человеку». Формирование художественного образа в дизайн-проекте, как воплощение идей автора, или заказчика.

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

6.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1.2. Анализ и синтез, как методы эстетического освоения действительности

Практическая работа 1.

Выполнить:

1. Рассмотрение структуры, типологии, специфики синтеза изобразительных искусств, архитектуры и дизайна.
2. Фотоиллюстрация примеров влияния синтеза искусств на формирование искусственной среды. Выявление особенностей восприятия синтетических объектов дизайна (на электронном носителе).

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 1.3. Синтез искусств на этапах развития древних цивилизаций

Практическая работа 2.

Выполнить:

1. Рассмотрение примеров синкретизма первобытного творчества человека.
2. Рассмотрение примеров синтеза искусств на ранних этапах архитектурной деятельности человека, по факту разделения искусств и труда в строительстве.
3. Оформление примеров объектов культурного наследия Древнего Египта и Месопотамии.
4. Оформление примеров объектов культурного наследия Др. Греции и Рима.

5. Оформление примеров объектов культурного наследия Византии, Др. Индии, Др. Китая и доколумбовой Америки (всё на электронном носителе)

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 1.4. Особенности синтеза искусств в зодчестве народов мира

Практическая работа 3.

Выполнить:

1. Рассмотрение примеров синтеза искусств в зодчестве народов мира.
2. Оформление примеров объектов культурного наследия, относящихся к народному зодчеству Древней Руси и Западной Европы.
3. Оформление примеров культурного наследия, относящихся к зодчеству и средневековой архитектурной стилистике стран Ближнего Востока, Центральной Азии, Индии, Китая и Японии.

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 2.1. Синтез искусств на этапах формирования архитектурных стилей

Практическая работа 4.

Выполнить:

1. Рассмотрение примеров синтеза искусств, определяющих архитектурный стиль.
2. Оформление примеров памятников архитектуры и градостроительства в романском и готическом стиле.
3. Оформление примеров памятников архитектуры и градостроительства в стиле Ренессанс и барокко.
4. Оформление примеров памятников архитектуры и градостроительства в стиле рококо, классицизм и ампир.
5. Оформление примеров памятников архитектуры и градостроительства в эклектической манере: стиль Шюу, стиль Адама, «Русско-византийский», «Народный» и «Нарядный стиль» и др. (всё на электронном носителе)

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 2.2. Направления синтеза искусств и развития художественной стилистики

Практическая работа 5.

Выполнить:

1. Рассмотрение основных исторических периодов в развитии отраслей дизайна и направлений развития художественной стилистики.
2. Оформление конспекта по теме, с иллюстрацией художественных особенностей произведений искусства, объектов архитектуры и дизайна – по направлениям: 1- Рационалистическое; 2- Декоративно-эстетическое; 3- Синтетическое направление (всё на электронном носителе).

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 2.3. Синтез искусств, как формообразующий принцип в дизайне

Практическая работа 6.

Выполнить:

1. Рассмотрение примеров синтеза различных средств художественной выразительности в одном произведении искусства.
2. Подготовка докладов на тему: «Теоретики синтеза искусств в дизайне среды» – на выбор, по вариантам: Ф. Фёдоров, Хан-Магомедов, В. Сидоренко, Г. Минервин, Е. Жердин, В. Глазычев, Л. Переверзев, В. Пузанов и др.

3. Презентация доклада (в удобном электронном редакторе, на электронном носителе).

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

Тема 2.4. Тенденции развития синтетических технологий в современной практике дизайна

Практическая работа 7.

Выполнить:

1. Обсуждение тенденций интерактивного синтез-дизайна и проявлений «Авторского стиля» в синтетическом направлении.

2. Подготовка и оформление реферата на тему:

– 1–вар.: «Примеры новой стилистики в дизайне среды (неомодерн, антропный стиль, неоавангард, параметризм, зелёная стена и др.)»;

– 2–вар.: «Примеры новой стилистики в интерактивном графическом дизайне (экранные, проекционные и монтажные формы и т.п.)»;

– 3–вар.: «Примеры авторского стиля в современной практике дизайна» – итоговая работа (в удобном электронном редакторе, на электронном носителе).

Литература: [1; 2; 3; 4; 5]

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку их к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Основы синтеза искусств» является внеаудиторная работа по закреплению теоретического и практического курса (2 учебных модуля), а также самоподготовка к аттестации.

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение домашнего задания в виде оформления презентации, доклада по изучаемой теме;
- выполнение упражнений на заданную тему и в заданной форме представления;
- самостоятельное завершение работы над очередным практическим заданием;
- оформление электронного конспекта выполненных тематических заданий по дисциплине;
- подготовка к промежуточной аттестации (зачёт).

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 1 (5 семестр)

1. Перечислите основы задачи дисциплины «Основы синтеза искусств».
2. Как вы понимаете эклектический уровень синтеза?
3. Как вы понимаете синергический уровень синтеза?
4. Как вы понимаете композиционный уровень синтеза?
5. Назовите современные синтетические искусства.
6. Являются ли синтетическими временно-пространственные искусства, дизайн?
7. Приведите примеры соотношения искусств, участвующих в синтезе.
8. Объясните роль синтеза искусств на формирование искусственной среды.
9. Перечислите мегалитические сооружения и объясните технологии их создания.
10. Перечислите характерные сооружения Древнего Египта и Месопотамии.
11. Перечислите характерные сооружения Др. Греции и Рима.
12. Перечислите характерные сооружения Др. Индии, Китая и доколумбовой Америки.
13. Что такое ордер? Назовите известные типы ордерных систем.
14. Приведите примеры памятников архитектуры в романском стиле.
15. Приведите примеры памятников архитектуры в готическом стиле.
16. Приведите примеры памятников архитектуры в стиле. Ренессанс.
17. Приведите примеры памятников архитектуры в стиле барокко.
18. Приведите примеры памятников архитектуры в стиле рококо
19. Приведите примеры памятников архитектуры в стиле классицизм и ампир.
20. Что такое эклектика? Приведите характерные примеры объектов архитектуры.

8.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 2 - ЗАЧЁТ (6 семестр)

1. Какая из отраслей дизайна возникла в период «Промышленных революций»?
2. Назовите художественный стиль периода «Промышленных революций».
3. Какие из отраслей дизайна возникли в период «Искусства и ремёсла»?
4. Назовите художественные стили, характерные для периода «Прекрасная эпоха».
5. Какая из отраслей дизайна возникла в период «Бума и депрессии»?
6. Назовите художественные стили, характерные для периода «Бума и депрессии».
7. Назовите художественные стили периода «Оптимизма и богатства».
8. Назовите художественные стили, характерные для периода «Космическая эра».
9. Что такое модернизм? Назовите стили, которые к нему относятся.
10. Что такое постмодерн? Назовите известные вам стили этого периода.
11. Что такое авангардизм? Назовите стили, которые к нему относятся.
12. Что такое абстракционизм? Назовите стили, которые к нему относятся.
13. Объясните характерные отличия импрессионизма от экспрессионизма.
14. Объясните характерные черты стилистики рационалистического направления.
15. Приведите примеры стилей рационалистического направления.
16. Объясните характерные черты художественных стилей декоративно-эстетического направления.
17. Приведите примеры стилей декоративно-эстетического направления.
18. Объясните характерные черты художественных стилей синтетического направления
19. Приведите примеры стилей синтетического направления.
20. Приведите примеры современных стилей в ситуации постмодерна.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, при необходимости, - индивидуальные консультации.

Согласно учебному плану, изучение дисциплины «Основы синтеза искусств» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой и самостоятельной работы над тематическим заданием.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных проблемах курса, а также отдельных вопросах, вызывающих у студентов затруднение при изучении темы. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты выполняют учебные задания, вынесенные в план практического занятия. Выполнению каждого задания предшествует сбор исходных данных по изучаемой теме. Суть заданий – рассмотрение примеров, систематизация и анализ информации, подготовка рефератов и презентаций, сопровождающиеся обсуждением и оценением.

Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведен беглый устный опрос, предполагающий выявление уровня теоретических знаний по пройденному материалу.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания теоретических знаний предмета	
Отлично (5)	Студент ответил на 85-100 % вопросов. Он глубоко и в полном объеме владеет программным материалом, грамотно, исчерпывающе и логично излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, на высоком продуктивном уровне обосновывает идеи и принятые решения.
Хорошо (4)	Студент ответил на 84-55 % вопросов. Он знает программный материал, грамотно и по сути излагает в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности. При этом знает рекомендованную литературу, на продуктивном уровне обосновывает идеи и принятые решения.
Удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30 % вопросов. Он знает только основной программный материал, допускает неточности, непоследовательность изложения в устной или письменной форме. При этом поверхностно знает рекомендованную литературу, на репродуктивном уровне выражает идеи и принятые решения, не умея их обосновать.
Неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 29-0 % вопросов. Он проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с программным материалом. При этом не знает рекомендованную литературу, на начальном уровне выражает идеи и принятые решения, не владеет терминологией.
Критерии оценивания практических знаний, умений и навыков	
Отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом и средствами его технического обеспечения. Грамотно, исчерпывающе и логично излагает знания в практической работе. При этом проявляет творческий подход к выполнению тематических заданий, умело обосновывает идеи и принятые технические решения. Отлично владеет умениями и навыками выполнения практических задач на продуктивном уровне.
Хорошо (4)	Студент знает программный материал и средства его технического обеспечения. Грамотно и по сути излагает знания в практической работе, допуская незначительные неточности. При этом проявляет творческий подход к выполнению тематических заданий, обоснованию идеи и принятых технических решений. Хорошо владеет умениями выполнения практических задач на продуктивном уровне.
Удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, ошибки и непоследовательность в работе. При этом он удовлетворительно владеет умениями выполнения поставленных задач. Практические навыки на репродуктивном уровне.
Неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с программным материалом и техническим обеспечением, испытывает трудности в практическом применении полученных знаний и умений и в конкретных ситуациях. Практические навыки на начальном уровне.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие для студентов архитектур. и дизайн. специальностей / Н.А. Ковешникова. — 2-е изд., стер. — М.: Омега-Л, 2006. — 224 с.: ил. — Humanitas. Учебник для высшей школы](#)
2. [Ефимов А. В. Дизайн архитектурной среды: учебник для вузов / А. В. Ефимов, Г. Б. Минервин, А. П. Ермолаев и др. — М.: Архитектура-С, 2006. — 504 с.: ил. — 5-9647-0031-4](#)
3. [Курушин В. Д. Дизайн и реклама. — М.: ДМК Пресс, 2006. — 272 с.: ил.](#)
4. [Михайлов С. М. История дизайна: учебник. Т. 1 / С. М. Михайлов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Союз Дизайнеров России, 2002](#)
5. [Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / гл. ред. Н. Райли; пер. с англ. — М.: ООО "Магма", 2004](#)

Дополнительная литература

1. [Дизайн: иллюстрированный словарь-справочник / Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов и др. — М.: Архитектура-С, 2004. — 288 с. : ил.](#)
2. [Антология концептов: монография. Т. 1 / под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. — Волгоград: Парадигма, 2005. — 352 с.](#)
3. [Ефимов А. В. Дизайн архитектурной среды: учебник для вузов / А. В. Ефимов, Г. Б. Минервин, А. П. Ермолаев и др. — М.: Архитектура-С, 2006. - 504 с.](#)
4. [Калмыкова Н. В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика: учеб. пособие / Калмыкова Н. В., Максимова И. А. — М.: КДУ, 2010.](#)
5. [Гордон Б. Гордон М. Графический дизайн. Мастер-класс. — М.: Рип-Холдинг, 2012. — 260 с.](#)

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Архитектурно-художественная композиция. Сборник научно-методических трудов № 4 / . - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 204 с. - ISBN 978-5-7408-0138-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221955>
2. Быстрова, Т.Ю. Философия дизайна: учебно-методическое пособие / Т.Ю. Быстрова. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. - 80 с. - ISBN 978-5-7996-0691-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240311>
3. Лепская, Н.А. Художник и компьютер: учебное пособие / Н.А. Лепская. - М.: Когито-Центр, 2013. - 172 с. - ISBN 978-5-89353-395-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067>
4. Янковская, Ю.С. Архитектурно-средовой объект: образ и морфология : учебное пособие / Ю.С. Янковская. - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 234 с. - ISBN 978-5-7408-0150-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222115>

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование и аудиторный фонд, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

На занятиях по данной дисциплине используется учебная мастерская, оборудованная рабочими столами, стационарными компьютерами, интерактивной доской.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением (в т.ч. текстовые и графические редакторы Microsoft Office Word, Adobe Photoshop и др.), электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.