

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский архитектурный институт (государственная академия)»

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор МАРХИ,
академик Швидковский Д.О.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Современный художественный язык

ФТД.01

Закреплена за кафедрой:	Дизайна архитектурной среды
Уровень ВО:	<u>Бакалавриат</u>
Направление подготовки:	<u>07.03.03 Дизайн архитектурной среды</u>
Наименование ОПОП ВО:	<u>Дизайн архитектурной среды</u>
Форма обучения:	<u>очная</u>
Общая трудоемкость:	<u>144 час (4 зе)</u>

Москва, 2021 г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с фундаментальными стилиобразующими направлениями пластической культуры, формирующими современный художественный язык. Дисциплина воспитывает умение ориентироваться в многообразии проявлений пространственных искусств 20-21 века. Материал дисциплины «Современный художественный язык» способствует определению собственных приоритетов в искусстве, формирует собственное профессиональное мировоззрение. Основой изучения, освоения и тематического моделирования составляющих современного художественного языка служит творчество выдающихся мастеров, а также ключевые архитектурные стили 20 - начала 21 века.

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина является факультативной

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК)	Результаты обучения по дисциплине
1	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.2. Понимание роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества.	Знать: Роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества. Уметь: Участвовать в мероприятиях по повышению квалификации и продолжению образования: в мастер-классах, проектных семинарах и научно- практических конференциях.

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры / Триместры			
		7	8		
Контактная работа	132	66	66		
Лекции (Л)		0	0		
из них в форме практической подготовки		0	0		
Практические занятия (ПР)		0	0		
из них в форме практической подготовки		0	0		
Групповые занятия (ГЗ)	128	64	64		
из них в форме практической подготовки		0	0		
Контактные часы на аттестацию (К)	4	2	2		
из них в форме практической подготовки		0	0		
Самостоятельная подготовка к экзамену		0	0		
из них в форме практической подготовки		0	0		
Самостоятельная работа	12	6	6		
из них в форме практической подготовки		0	0		
Вид промежуточной аттестации	зачет (З), зачет с оценкой (ЗО), экзамен (Э)				
		3о	3о		
Общая трудоемкость:	часов	144	72	72	
	ЗЕ	4	2	2	

2. Содержание дисциплины (модуля)
2.1. Наименование разделов дисциплины (модуля)

Раздел	Наименование раздела
---------------	-----------------------------

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Семестр	Раздел	Тема	Изучаемые вопросы
7		Структурность как принцип пластической организации материи	<p>1. Конструктивная традиция в истории пластических искусств. Структурно-конструктивный тип мировидения - стержень человеческого творчества. Характеристики типа: организованность, осмысленность, рациональность. Исторические корни конструктивности. Естественная конструктивность архитектурной архаики Древнего Египта, Греции, Возрождения. Античность как «единый культурный тип». Уникальность архитектуры Русского Севера, народное искусство - проверенный веками коллективный творческий опыт. Естественная конструктивность и народное «умное делание». Практическое задание. Графически-аналитическая работа на тему «Протокультура».</p> <p>2. Модернизм. Модернизм в культуре воплощает активную, реконструктивно-преобразовательную позицию, опирающуюся на аксиоматически-целостную систему восприятия мира. Переключение внимания художников на формообразующую материю - линию, пятно, плоскость, ритм, объем, тон, фактуру, свет, цвет, пространство. Новые представления о времени и пространстве. Необходимость поиска в искусстве (искусстве не отражающем, но творящем мир) новых форм и приемов, резонирующих переменам. Предпосылки нового формообразования в архитектуре. Рационализм и функционализм. Практическое задание. Графически-аналитическая работа на тему «Модернизм в архитектуре, дизайне и искусстве».</p> <p>3. Структурная организация материи. Неопластицизм и группа Де Стил. Понятия</p>

			<p>«структура», «ясность», «точность», «проектность».</p> <p>Взаимодействие линии, пятна, геометрической формы и цвета.</p> <p>Теоретический вклад В. Кандинского.</p> <p>В.Гропиус и педагогика БАУХАУЗА. Конструктивизм в России: возникновение нового направления в художественно-предметном творчестве, повлиявшего на мировую материально-художественную культуру.</p> <p>Направления и группировки в картине художественной реальности 1910 - 20-х гг.</p> <p>ВХУТЕМАС. Архитектура конструктивизма 20-30-х гг.</p> <p>Практическое задание. Анализ объекта графического дизайна в принципах неопластицизма или конструктивизма.</p> <p>4. Структурализм и конструктивизм в искусстве, архитектуре и дизайне 2-й половины XX века. Ориентация на промышленную эстетику Хай-тек», как активная демонстрация функций, структур и материалов, проявляющаяся в артикулировании конструктивных и технологических элементов..</p> <p>Взаимодействие формы и новейших материалов строительства. Различные примеры развития конструктивистской традиции в архитектуре сегодня.</p> <p>Современные дизайнеры, художники, архитекторы - продолжатели структурно-конструктивного направления пластического творчества. А. Исодзаки, П.Эйзенман, С. Холл, и др. Практическое задание. Создать концептуальную объемную модель, проявляющую композиционное устройство постройки мастера.</p>
7		<p>Свободная организация пластической материи.</p>	<p>1. Средовая рефлексия. Взаимодействие структурной и свободной организации материи, как основа мироустройства. Примеры свободной организации природных и рукотворных объектов. Примеры нарушенной структуры в объектах пластических искусств. Динамично-пространственная организация пластической материи. Деформация пространства средствами кубизма и футуризма. Коллажи и рельефы Брака и Пикассо. Материальные композиции В. Татлина. К.Малевич, УНОВИС, ученики Малевича. Работы скульпторов Э. Каро, Д. Смита и др.</p> <p>Практическое задание. Моделирование свободно-организованного объекта в картоне.</p> <p>2. Сложная геометрия и нарушенная структура.</p>

		<p>Незавершенность, как принцип формообразования. Спонтанность в организации природных форм. Арп, Келли и др. Поэзия эскизности, непосредственности, граничности в творчестве мастеров XX века. Работа в жанре «ассамбляжа» Арман, Невельсон, Арп, Тенгли, Олденбург, Ротелла, Чемберлен, Д. Джонс Раушенберг. Новые формы пространственного творчества: инсталляция, перформанс, хешпенинг. Моррис, Христо и др.</p> <p>Практическое задание. Создать рельеф в технике «ассамбляжа».</p> <p>3. Парадоксальность и игра в организации пластической материи. Постмодернизм. Внимание к местной традиции, к духу места, многослойная метафоричность. Искусство поп-арта. Ч. Мур, Р. Вентури, Ч. Дженкс, А. Росси и др. Группы Мемфис и Алхимия. Фристайл в дизайне и архитектуре.</p> <p>Практическое задание. Выполнить анализ произведения архитектуры, как продукта постмодернистского сознания.</p> <p>4. Деконструктивная тенденция в художественном, архитектурном и дизайнерском формообразовании. Истоки динамичной формы деконструктивистов в русском авангарде. Идеалы дисгармонии, разлома и таинственности, примеры композиций и архитектурных планировок современных деконструктивистов: Ф. Гери З. Хадид, Д. Либескинда, участников групп «Морфозис», «Хемельблау».. Композиционный хаос в скульптуре, живописи, дизайне. Д. Полок, Ф. Клайн, Р. Моррис, Ок де Врие, Д. Пфафф, Ж.Тенгли и др. Практическое задание. Выполнить анализ произведения архитектуры в стиле деконструктивизма.</p>
8	<p>Естественно-экологическая организация материи. Традиции минимализма в пластических искусствах.</p>	<p>1. Естественность архаического формообразования и ограничения художественных средств. Древние мировые культуры. Понятия природосообразность, контекстуальность. Понятие «духа места». Понятие посредничества в пластических искусствах.</p> <p>2. Возникновение и развитие традиции органической архитектуры. Анонимность восточной культуры художественной формы. Черты - «микрокосмичность», лаконизм, незавершенность формы, естественная красота материала, символическое значение цвета. Специфическая система пространственных отношений. Т.Андо, И. Ногучи. Тенденция восточного</p>

			<p>минимализма в современной архитектуре и интерьере. Практическое задание. Графический анализ работы мастера с выявлением ее средового характера.</p> <p>3. Метафизический реализм в живописи Д. Моранди, Д. де Кирико и др. Традиции иконописи и фресковой живописи в искусстве 20 века. П.Флоренский «Обратная перспектива», «Иконостас». Джотто, А. Рублев и др. Икона как модель совершенной вещи, соединяющей в своем образе точность работы с материалом природы с глубиной ощущений не случайности совершаемых действий.</p> <p>Абстрактная живопись как проявление ограничения в средствах и интереса к технологии творчества. М. Ротко, Н. де Сталь, С. Поляков, Б. Никольсон и др.</p> <p>Практическое задание. Живописный анализ фрагмента произведения мастера.</p> <p>4. Минимализм в искусстве, архитектуре и дизайне. Тенденции лаконичности формообразования в современной скульптуре и искусстве ленд-арта. Ф.Стелла, Т.Смит, К.Андре, С.Левит, Д.Джадд. Тенденция минимализма выразительных и материальных средств современной архитектуры и дизайна. Современный итальянский, скандинавский, японский дизайн. Архитекторы К. Скарпа, Л. Кан, П. Цумптор и др. Практическая работа. Графически-аналитическая работа на тему «Тенденции минимализма в архитектуре, дизайне и искусстве».</p>
8		Изучение стилеобразующих направлений методом парных постановок	<p>1. Структура - средовая рефлексия</p> <p>2. Модернизм - постмодернизм</p> <p>3. Конструктивизм - деконструктивизм</p> <p>4. Органическая архитектура - хайтек</p> <p>5. Минимализм - фристайл</p>

2.3. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности

Семестр	Раздел	Тема	Лекц	Прак	Групп занят	Контакт часы на аттестацию	СРС	Всего часов	ИДК
7		Структурность как принцип пластической организации материи			32			32	УК-6.2
7		Свободная организация пластической материи.			32	2	6	40	УК-6.2
ИТОГО в семестре:								72	
8		Естественно-экологическая организация материи. Традиции			32			32	УК-6.2

		минимализма в пластических искусствах.							
8		Изучение стилеобразующих направлений методом парных постановок			32	2	6	40	УК-6.2
ИТОГО в семестре:								72	
ИТОГО								144	

2.4. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

3. Самостоятельная работа студента

3.1. Виды СРС

Семестр	Раздел	Тема	Виды СРС	Всего часов
7		Структурность как принцип пластической организации материи	Внеаудиторное чтение	
7		Свободная организация пластической материи.	Внеаудиторное чтение Групповой просмотр Клаузура	6
ИТОГО в семестре:				6
8		Естественно-экологическая организация материи. Традиции минимализма в пластических искусствах.	Внеаудиторное чтение	
8		Изучение стилеобразующих направлений методом парных постановок	Внеаудиторное чтение Групповой просмотр Клаузура	6
ИТОГО в семестре:				6
ИТОГО				12

4. Оценка результатов освоения дисциплины (модуля)

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за преподавание данной дисциплины и в информационно-образовательной среде МАРХИ.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

5.1. Основная литература

№ п/п	Вид издания	Наименование издания
1	Учебное пособие	Ермолаев А.П. Новый словарь дизайнера - М.: «LiniaGrafic», 2014. - 216 с.:

		ил.
2	Учебное пособие	Ермолаев А.П., Шулика Т.О., Соколова М.А. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера. - М.: Архитектура-С, 2005, 2016. - 464 с., илл.
3	Учебное пособие	Ермолаев А. П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер : учебное пособие / Московский архитектурный институт (Государственная академия), Кафедра "Дизайн архитектурной среды". - 2-е издание, исправленное. - М. : Архитектура-С, 2016.

5.2. Дополнительная литература

№ п/п	Вид издания	Наименование издания
1	Учебное пособие	Ефимов А. Цвет+форма. Искусство 20-21 веков. Живопись, скульптура, инсталляция, лэнд-арт, дигитал-арт. БуксМарт, М., 2014. - 616 с., илл.
2	Учебное пособие	Соколова М. А. Современный пластический язык в обучении архитектора-дизайнера : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Дизайн архитектурной среды", "Дизайн среды" и "Архитектура". - М. : Архитектура-С, 2016.
3	Учебное пособие	Монографии, посвященные творчеству отдельных мастеров пластической культуры 20-21 вв. зарубежных и отечественных изданий.
4	Учебное пособие	Дженкс Ч. А. Язык архитектуры постмодернизма / Пер. с англ. А.В. Рябушина, М.В. Уваровой; Под ред. А.В. Рябушина, В.Л. Хайта. М.: Стройиздат, 1985. -136 с.: ил.

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

№ п/п	Наименование ресурса	Расположение
1	Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». Учебная и научная литература	www.knigafund.ru
2	Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM"	www.znanium.com
3	Электронно-библиотечная система "IPRbooks"	www.iprbookshop.ru
4	Соколова М.А. Современная визуальная система в контексте образования архитектора-дизайнера Наука образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: Тезисы докладов научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых студентов. - М., МАРХИ, 2012. - С. 225	https://marhi.ru/documents/order/tezis14.pdf

5.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся, методические указания по освоению дисциплины

№ п/п	Вид издания	Наименование издания
1	Метод пособие	Соколова М.А. Методические указания по освоению дисциплины «СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК» - М.: МАРХИ, 2015. - 25 с.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Комплекс учебно-методических материалов и литературы на кафедре или в библиотеке (электронной библиотеке, электронная база данных), компьютерные классы в вычислительном центре, экспозиционные площади (выставочный зал).

6.1. Требования к аудиториям

Аудитории должны соответствовать санитарным нормам, столы и стулья (табуреты) по числу студентов, стол и стулья для преподавателей, по необходимости: демонстрационные козлы, проекционное оборудование и звукоусиление.

6.2. Требования к оборудованию рабочих мест обучающихся

Доступ к электросети, доступ к сети internet.

6.3. Требования к специализированному оборудованию

Кафедра обеспечена компьютером подключенным к сети ВУЗа.

6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Дисциплина обеспечивается свободно распространяемыми или учебными (демонстрационными) версиями программного обеспечения.

7. Лист регистрации внесения изменений (актуализации) в рабочую программу

Изменения в рабочую программу внесены:

“ ___ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Декан факультета _____

Изменения в рабочую программу внесены:

“ ___ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Декан факультета _____

Изменения в рабочую программу внесены:

“ ___ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Декан факультета _____

Изменения в рабочую программу внесены:

“ ___ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Декан факультета _____

Изменения в рабочую программу внесены:

“ ___ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Декан факультета _____