

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе
профессор Афанасьев А.К.

«31» августа 2020г.

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 зет)</u>

Москва, 2020 г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Цели освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с фундаментальными стилеобразующими 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- историю развития современного художественного языка (на примере 20 - начала 21 века); - тенденции развития новейших мировых направлений искусства, архитектуры и дизайна; - характеристики, определяющие современный художественный язык; - особенности формирования его элементов (основы формообразования); - композиционные закономерности в организации пластической материи; - национальные отечественные пластические традиции, их истоки и значение.

Уметь:

- ориентироваться в художественных направлениях, стилях, явлениях мировой художественной культуры и искусства; - определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений; - находить связь между появлением новых философских и формообразующих концепций с развитием новых стилей в искусстве, - понимать особенности и творческие принципы работы признанных мастеров; - определять собственные приоритеты в искусстве, формулировать свою эстетическую профессиональную позицию; - вести дискуссию, публично представлять результаты работы.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа

2.1.

Необходимые предшествующие дисциплины:

Основы пластической культуры;

Архитектурная колористика;

Пластические искусства 20-21 веков

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

Последующие дисциплины:

Итоговая государственная аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в соответствии с индикаторами достижения компетенции:

Код и наименование компетенции
ПК-2. Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы
Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-2.1. умеет:- использовать традиционные и новые художественно-графические техники, способы и методы пластического моделирования формы для целей проектирования архитектурной среды; - пользоваться современными программными комплексами проектирования, создания чертежей, моделей, макетов.

ПК-2.2. знает:- основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео; - художественно-графические приемы представления авторской концепции, способы и методы пластического моделирования формы

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		
Практические занятия (ПР)			0	0		
Групповые занятия (ГЗ)		128	64	64		
Контактные часы на аттестацию		4	2	2		
Самостоятельная подготовка к экзамену			0	0		
Самостоятельная работа		12	6	6		
Вид промежуточной аттестации	зачет (З), зачет с оценкой (ЗО), экзамен (Э)		30	30		
Общая трудоемкость:	часов	144	72	72		
	ЗЕТ	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. Ха??рактеристики типа: организованность, осмысленность, рациональность. Исторические корни конструктивности. Естественная конструктивность архитектурной архаики Древ??него Египта, Греции, Возрождения. Античность как «единый культурный тип». Уникаль??ность архитектуры Русского Севера, народное искусство ??? проверенный веками коллек??тивный 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 пози??цию, опирающуюся на аксиоматически-целостную систему восприятия мира. Переключение внимания художников на формообра??зующую материю ??? линию, пятно, плоскость, ритм, объем, тон, фактуру, свет, цвет, про??странство. Новые представления о времени и пространстве. Необходимость поиска в ис??кусстве (искусстве не отражающем, но творящем мир) новых форм и приемов, резони??рующих переменам. Предпосылки нового формообразования в архитектуре. Рационализм и функциона??лизм. 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 «структура», «ясность», «точность», «проектность». Взаимодействие линии,</p>

			<p>пятна, геометрической формы и цвета. Теоретический вклад В. Кандинского. В.Гропиус и педагогика БАУХАУЗА. Конструктивизм в России: возникновение нового направления в художественно-предметном творчестве, повлиявшего на мировую материально-художественную культуру. Направления и группировки в картине художественной реальности 1910-х-20-х гг. ВХУТЕМАС. Архитектура конструктивизма 20-30-х гг. 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.. Взаимодействие формы и новейших материалов строительства. Различные примеры развития конструктивистской традиции в архитектуре сегодня. 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. Практическое задание. Моделирование свободно-организованного объекта в картоне.</p> <p>2. Сложная геометрия и нарушенная структура. Незавершенность, как принцип формообразования. Спонтанность в организации природных форм. Арп, Келли и др. Поэзия эскизности, непосредственности,</p>

			<p>граничности в творчестве мастеров XX века. Работа в жанре «ас??самбляжа» Арман, Невельсон, Арп, Тенгли, Олденбург, Ротелла, Чемберлен, Д. Джонс Раушенберг. Новые формы пространственного творчества: инсталляция, перформанс, хеппенинг. 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. 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, участни??ков 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 художествен??ных средств. Древние мировые культуры. Понятия природосо??образность, контекстуальность. Понятие «духа места». Понятие по??средничества в пластических искусствах.</p> <p>2. Возникновение и развитие традиции органической архитектуры. Анонимность восточной культуры художественной формы. Черты ??? «микрокосмич??ность», лаконизм, незавершенность формы, естественная красота материала, символиче??ское значение цвета. Специфическая система пространственных отношений. Т.Андо, И. Ногучи. Тенденция восточного 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</p>

			<p>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 со-временной 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 среды 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	Кон такт	СРС	Всего часов
7		Структурность как принцип пластической организации материи			32			32
7		Свободная организация пластической материи.			32	2	6	40
ИТОГО в семестре:								72
8		Естественно-экологическая организация материи. Традиции минимализма в пластических искусствах.			32			32
8		Изучение стилеобразующих направлений методом парных постановок			32	2	6	40
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		
7		Свободная организация пластической материи.	1. Расчетно-Графическая работа 2. Контрольный просмотр работ	6
ИТОГО в семестре:				6
8		Естественно-экологическая организация материи. Традиции минимализма в пластических искусствах.		
8		Изучение стилеобразующих направлений методом парных постановок	1. Расчетно-Графическая работа 2. Контрольный просмотр работ	6
ИТОГО в семестре:				6
ИТОГО				12

3.2. График работы студента

Семестр	Вид работы	Номер недели																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7	Курсовая работа																						
8	Курсовая работа																				+		

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины (модуля)

4.1. Примеры оценочных средств

Семестр	Раздел	Тема	Примеры оценочных средств
7		Структурность как принцип пластической организации материи	1 этап освоения компетенций: Контрольные вопросы: Практические самостоятельные работы ко всем темам курса.
7		Свободная организация пластической материи.	2 этап освоения компетенций: Задание: 1. Зачетная работа за семестр Структурная и свободная организация пластической материи в архитектуре, дизайне и искусстве.
8		Естественно-экологическая организация материи. Традиции минимализма в пластических искусствах.	1 этап освоения компетенций: Контрольные вопросы: Практические самостоятельные работы ко всем темам курса.
8		Изучение стилеобразующих направлений методом парных постановок	2 этап освоения компетенций: Задание: 1. Зачетная работа годовая «Мои художественно-пластические предпочтения».

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.

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., ил.
2	Учебное пособие	Соколова М.А. Пластическая пропедевтика в обучении архитектора-дизайнера». (Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры по спец. 05.23.20 ??? Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры, в 2-х томах. М., МАРХИ, 2011
3	Учебное пособие	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
4	Учебное пособие	Монографии, посвященные творчеству отдельных мастеров пластической культуры 20-21 вв. зарубежных и отечественных изданий.
5	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

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 _____