

11569 БУМК.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

ДИЗАЙН И МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В ФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ

Учебная программа курса

по специальности
070601.65 Дизайн

Владивосток
Издательство ВГУЭС
2008

ББК

2

Учебная программа по дисциплине «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды» составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта России и предназначена для студентов специальности 070601.65 «Дизайн».

Составитель: Масловская О. В., кандидат архитектуры, доцент кафедры дизайна

Утверждена на заседании кафедры дизайна 14.05.08, протокол № 10.

Рекомендована к изданию учебно-методической комиссией института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС 27.05.08, протокол № 5

Издательство Владивостокского
государственного университета
экономики и сервиса, 2008

ВВЕДЕНИЕ

Формирование среды обитания, в том числе дизайн и монументально-декоративное искусство, относится к числу наиболее актуальных проблем, решаемых современным специалистом-дизайнером. Курс предназначен для

ознакомления студентов с основными принципами создания предметно-пространственной среды с помощью синтеза монументально-декоративного искусства и архитектуры, современными проблемами и историческими традициями монументально-декоративного искусства в различных культурах. Монументально-декоративное искусство стоит в ряду важных дизайнерских дисциплин, формирующих специалиста-дизайнера высшей квалификации, активного участника формирования окружающей предметной среды, воспитателя и выразителя культуры и эстетического вкуса общества.

Причина введения курса «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды» в программу обучения обусловлена необходимостью приобретения современных знаний и творческих навыков по проектированию архитектурно-пространственной среды студентами данной специальности.

Дисциплина раскрывает следующие положения:

- - основные задачи проектирования и классификация видов и форм визуальных коммуникаций и произведений монументально-декоративного искусства в дизайне среды, современные и традиционные средства реализации проектных решений, тенденции их развития.
- - основные функции: ориентация в средовом пространстве, бытовая, техническая и социальная информация, совершенствование художественных качеств среды; особенности взаимодействия с пространственной ситуацией.
- - комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально-декоративных решений как новый тип синтеза искусств,
- - роль шрифтовых и абстрактно-декоративных композиций, суперграфики, артдизайна, декоративной организации пространственных структур, специфических форм оборудования и наполнения среды в решении задач зонирования и артикуляции средовых объектов,
- - специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере.

Курс «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды» тесно связан с курсами «Ландшафтное проектирование» и «Основы дизайна городской среды». Все эти дисциплины углубляют и конкретизируют знания, полученные студентами в «Дизайн-проектировании», «Основах композиции», «Истории искусства», «Истории дизайна, науки и техники» и других дисциплинах. Знания и навыки, получаемые студентами в результате освоения этого курса, необходимы при выборе специализации в дипломном проектировании, а также в профессиональной деятельности по созданию безопасной, удобной и привлекательной пространственной среды.

Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области культуры и искусства по направлению 070601.65 «Дизайн».

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. 1. Цель и задачи учебного курса

Целью дисциплины «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды» является обеспечение студентов базовыми знаниями и умениями в области организации пространства посредством монументально-декоративного искусства совместно с архитектурой.

Архитектурные пространства формируются под воздействием многих факторов и на протяжении длительных периодов времени. Монументально-декоративное искусство имеет широкий спектр видов и форм. Художественное проектирование пространства, решение проблемы взаимосвязи архитектуры и изобразительного искусства требует от специалиста применения обширных знаний и умений, овладение которыми определяет задачи курса:

- понимание специфики и основных задач архитектурно-художественной деятельности, направленной на проектирование пространственной среды интерьеров и экстерьеров,

- усвоение классификации видов и форм визуальных коммуникаций и произведений монументально-декоративного искусства в дизайне среды, знание исторических традиций, современных проблем и тенденций развития монументально-декоративного искусства,

- понимание основных функций монументально-декоративного искусства в организации среды: ориентация в средовом пространстве, бытовая, техническая и социальная информация, совершенствование художественных качеств среды,

- познание особенностей взаимодействия монументально-декоративного искусства с пространственной ситуацией, умение применять комплекс средств визуальных коммуникаций, рекламы и произведений монументально-декоративного искусства в решении задач зонирования и артикуляции средовых объектов.

Как общую задачу для всех проектных дисциплин следует отметить совершенствование навыков проектного моделирования в области дизайна среды, ответственного обоснования принимаемых решений, умений работать в коллективе.

1.2. Требования к компетенциям, приобретаемым при изучении курса

В результате изучения данной дисциплины студент приобретает компетенции в области дизайна и монументально-декоративного искусства в формировании среды, то есть развивает способность применять знания, умения, личностные качества для успешной деятельности по проектированию внешних и внутренних архитектурных пространств различного типа.

- Он должен:
- 1 ● - быть компетентным в решении задач архитектурно-художественной деятельности, направленной на проектирование пространственной среды интерьеров и экстерьеров, разбираться в профессиональной терминологии, понятиях и категориях дизайна среды,
 - 2 ● - учитывать в организации среды взаимосвязь основных функций монументально-декоративного искусства: ориентацию в средовом пространстве, бытовую, техническую и социальную информацию, совершенствование художественных качеств среды,
 - 3 ● - уметь применять на практике широкий спектр видов и форм визуальных коммуникаций и произведений монументально-декоративного искусства в решении задач зонирования и артикуляции средовых объектов,
 - 4 ● - знать композиционные закономерности формирования предметно-пространственного окружения и учитывать особенности взаимодействия монументально-декоративного искусства и архитектурно-пространственной ситуации в дизайне среды,
 - 5 ● - учитывать исторические традиции, разбираться в современных проблемах и тенденциях развития монументально-декоративного искусства.
- В ходе выполнения конкретных заданий студенты также развивают способность применять следующие умения и навыки:
- 6 ● - выделение основных проблем, формулирование актуальности, цели и задач исследовательского и творческого процесса, понимание логики проектирования, справедливой оценки его результатов и выработки соответствующих выводов;
 - 7 ● - публичные выступления и дискуссии по защите и критике реферативных докладов, а также авторских проектных идей
 - 8 ● - овладение творческими методами дизайнера, анализ и синтез формы с точки зрения художественного языка и композиции, определение объёмно-пространственной структуры, пропорций, особенностей фактуры и цвета.

1.3. Объём и сроки изучения курса

Курс изучается в десятом семестре в объёме 32 часов. Он включает 8 лекций общим объёмом 16 часов; 8 практических занятий общим объёмом также 16 часов. Помимо этого курс дополняется самостоятельными вне-аудиторными занятиями, общее количество которых зависит от уровня общетеоретической и профессиональной подготовки студента, его способностей и заинтересованности в более углублённом изучении курса.

1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения

Программой курса предусмотрены лекционные, практические занятия и самостоятельная работа студентов. Доклады лектора сопровождаются показом

иллюстраций и роликов с помощью мультимедийного оборудования, а также видеофильмами. Теоретические занятия дополняются студенческими чтениями реферативных обзоров, вопросами аудитории и свободными обсуждениями темы.

Практические занятия направлены на выполнение курсового проекта. Они включают: конспектирование и изучение проектного задания и необходимой информации, собственно работу студента над персональным или коллективным проектом, индивидуальные консультации с преподавателями, в конце занятия – коллегиальное обсуждение результатов.

Самостоятельная работа студентов включает знакомство с реальными произведениями монументально-декоративного искусства г. Владивостока, посещение мастерских художников, а также работу в библиотеке, дома, в интернет-классе. Расширение кругозора студентов при просмотре фильмов и телевизионных передач, путешествиях по краю и стране, возможных выездах за границу также способствует опосредованному освоению курса.

1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении курса

Самостоятельная работа студента, повышающая общетеоретический и профессиональный уровень студента, служит для успешного овладения основной программой. В процессе подготовки к контрольным опросам, экзамену, а также при написании рефератов студенты знакомятся с реальными произведениями монументально-декоративного искусства г. Владивостока, посещают мастерские художников-монументалистов, изучают литературу по дизайну городской среды, архитектуре, монументально-декоративному и градостроительному искусству, альбомы иллюстраций, энциклопедии, путеводители, справочную, нормативную и периодическую литературу. Данные источники в достаточном объеме представлены в фондах библиотеки ВГУЭС.

1.6. Техническое обеспечение дисциплины

Для основного числа лекций необходима аудитория, оснащенная экраном, переносным компьютером и мультимедийным оборудованием. Некоторые лекции построены с использованием видеофильмов. Для подготовки к экзамену, написания реферата и выполнения завершающих стадий курсового проекта желательно использование компьютерного оборудования, принтера, для перевода бумажной графики в цифровой формат – сканера. Конспекты лекций раздаются студентам, как на бумагоносителе, так и в цифровом варианте. При подготовке реферативных докладов возможно использование таких программ, как Microsoft Word, PowerPoint, Adobe PhotoShop.

Аудитории для практических занятий должны быть оснащены столами, удобными для эскизирования, заключительный этап проектирования жела-

тельно проводить в компьютерном классе. При выполнении курсовых работ возможно использование таких программ, как AutoCAD (или ArchiCAD), 3D Max, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator.

1.7. Виды контроля знаний студентов и их отчётности

Текущий контроль знаний осуществляется при проведении экспресс-контрольных работ, выполнения клаузур, эскиз-идей, детальной проработки и компоновки курсового проекта на планшете. Промежуточный контроль изучения дисциплины осуществляется в процессе промежуточных аттестаций: по результатам написания реферата и состояния проработки курсового проекта. Студенты, не защитившие реферат, к зачёту не допускаются. Итоговый контроль — экзамен и оценка за курсовой проект. Форма проведения экзамена — тестовый опрос и, при необходимости, дополнительное устное собеседование. При сдаче курсового проекта обязательны его представление аудитории и защита.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Перечень тем лекционных занятий

Тема 1. Вводная лекция. Организационно-методическая структура курса.

Значение курса в структуре обучения. Цель и задачи курса. Виды контроля знаний. Критерии оценки. Основные разделы курса: общетеоретические положения; основные функции монументально-декоративного искусства; композиционные особенности взаимодействия произведений монументально-декоративного искусства с архитектурно-пространственной ситуацией; исторические традиции, современные проблемы и тенденции развития монументально-декоративного искусства по видам. Перечень тем лекционных и практических занятий. Рекомендации по изучению курса в целом: рекомендуемая литература, контрольные вопросы.

Этимология основных понятий. Взаимосвязь дизайна, монументально-декоративного и других пластических искусств, архитектуры и градостроительства. Виды современной дизайнерской деятельности. Профессия и специфика деятельности дизайнера среды. Задачи, стоящие перед дизайнером среды. Определение деятельности, направленной на создание безопасной, удобной и привлекательной среды.

Определение видов декоративного искусства: монументально-декоративное, декоративно-прикладное и оформительское искусство. Определение форм монументально-декоративного искусства: монументально-декоративная пластика, монументально-декоративная живопись, художественная керамика, художественное стекло, художественная обработка металла,

декоративные ткани, мебель. Истоки и развитие монументально-декоративного искусства в связи с условиями материальной жизни и социальными запросами общества. Проблемы синтеза формы и декора в произведениях монументально-декоративного искусства. Традиции и новаторство, проблемы художественного образа в произведениях монументально-декоративного искусства. Своеобразие приёмов художественного синтеза прикладных видов искусств, их развитие в соответствии со стиливыми закономерностями.

Тема 2. Композиционные основы проектирования среды.

Ансамбль, коллаж плоскостей, аккумуляция объёмов и «ассамбляж» как приёмы построения художественной формы в современной архитектуре. Мозаичность, фрагментарность, незаконченность коллажа и целостность, пропорциональность, завершённость ансамбля.

Окружающая человека предметно-пространственная среда как объект зрительного восприятия. Условия зрительного восприятия среды: основные точки восприятия, зона восприятия, трасса восприятия в движении, время восприятия в движении. Пространственно-временные характеристики среды: структура видовых кадров, последовательность видовых кадров. Переменные элементы восприятия среды: различные условия освещения, зависимость от времени года и суток, погодные условия (для внешней среды).

Комплексное применение в среде средств визуальных коммуникаций, рекламы и монументально-декоративных решений как новый тип синтеза искусств. Особенности взаимодействия монументально-декоративного искусства с архитектурно-пространственной ситуацией.

Тема 3. Функционально-типологические основы проектирования городской среды.

Роли произведений монументально-декоративного искусства в формировании архитектурно-художественного образа. 1. Утилитарная роль: организация процессов жизнедеятельности. 2. Моделирующая роль: направления передвижения и точек зрения. 3. Ориентационная роль: информация о местонахождении объектов в пространстве. 4. Эстетическая роль: художественное воздействие на человека. 5. Роль символа: качество городской эмблемы. 6. Идентифицирующая роль: соотнесение и отождествление человека с предметным окружением.

Мифопоэтические смыслы архитектурно-пространственной среды. Фиксация «центра мира»: доминантные элементы, фокусные точки. Акцентирование границ между городом и хаосом: пограничные элементы, «ворота». Метафоры предметного мира. Природные метафоры. Исторические реминисценции. Взгляд из прошлого в будущее: проекты-утопии социальной направленности и архитектурно-художественные фантазии.

Роль шрифтовых и абстрактно-декоративных композиций, суперграфики, арт-дизайна, декоративной организации пространственных структур, специфических форм оборудования и наполнения среды в решении задач зонирова-

ния и артикуляции средовых объектов. Типы элементов монументально-декоративных произведений: ограждения, малые архитектурные формы, игровое оборудование, осветительное оборудование, реклама и информационное оборудование.

Наиболее часто встречающиеся объекты применения синтеза искусств в дизайне среды: городские площади, оформление фасадов зданий, площадки при зданиях и сооружениях, некапитальные нестационарные сооружения, интерьеры крупных общественных зданий, оформление пешеходных коммуникаций и транспортных проездов. Специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений в интерьере и экстерьере.

Тема 4. Монументально-декоративная живопись как вид искусства.

Монументально-декоративная живопись, её определение, специфика, условия художественного синтеза с архитектурой. Монументально-декоративные росписи Древнего Египта, характеристика художественных особенностей, композиционные приёмы. Древнегреческие и древнеримские стенписи и мозаики, сравнительный анализ. Византийская монументальная живопись и её особенности.

Древнерусская монументальная живопись домонгольского периода. Художественные особенности древнерусских росписей 14—17 веков. Монументальная живопись Европы в Средние века (романский и готический стили, национальные школы, их своеобразие, характеристика). Монументальная живопись Италии эпохи Возрождения (Джотто, Мазаччо, Мантенья, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль).

Основные этапы русской монументально-декоративной живописи 18—19 веков. Монументально-декоративная роспись в западноевропейском искусстве 19—20 веков, этапы развития, мастера и школы.

Развитие советской монументальной живописи в довоенный период. Советская монументальная живопись послевоенного периода, характеристика основных этапов, крупнейшие мастера.

Основные тенденции современной монументальной живописи. Проблемы художественного синтеза на современном этапе развития монументального искусства и архитектуры.

Тема 5. Монументально-декоративная пластика как вид искусства.

Специфика монументально-декоративной пластики, классификация. Скульптура как изобразительное и пространственное искусство. Первобытная пластика и её особенности. Монументально-декоративная скульптура Древнего Египта, композиционные и художественные приемы. Монументально-декоративная скульптура Древней Греции. Монументально-декоративная скульптура Древнего Рима. Монументально-декоративная скульптура средневековой Европы. Монументально-декоративная пластика Древней Руси.

Монументально-декоративная скульптура эпохи Возрождения в Италии, Франции, Германии; особенности, крупнейшие мастера. Европейская монументально-декоративная скульптура XVIII—XIX веков.

ментально-декоративная скульптура 17—18 веков. Русская монументально-декоративная пластика 18 — первой половины 19 века.

Европейская монументально-декоративная скульптура 19 века (общая характеристика). Основные направления развития декоративной пластики в начале и середине 20 века. Советская монументально-декоративная скульптура (общая характеристика). Скульптура малых форм.

Тема 6. Художественная керамика и художественное стекло как виды искусства.

Художественная керамика, ее определение как вида искусства, классификация по материалу, технике и художественной обработке, сферам применения. Керамика Древней Греции, техника росписей, орнамент. Художественные принципы майолики эпохи Возрождения. Фарфор Японии и Китая в их историческом развитии, сравнительный анализ. Изобретение фарфора в Европе. Крупнейшие центры и их характеристика. Датский, немецкий, голландский художественный фаянс и фарфор; история, технология, художественные особенности. Художественная керамика Англии, Голландии, Дании 18—19 веков. Русский художественный фарфор 18—19 веков. Агитационный фарфор первых послереволюционных лет (1917—1920-е гг.). Керамика в художественном синтезе с современной архитектурой.

Художественное стекло, специфика и выразительные возможности. Появление стекла и его использование (Древний Египет, Финикия, Месопотамия), технология и приемы декоративных решений. Художественное античное стекло. Методы декоративной обработки сосудов, развитие технологии. Смальтовые мозаики Рима и Византии. Мозаики Помпеи, Равенны, Константинополя, художественные особенности. Художественное стекло Византии 6—13 веков, перенесение центра стекольного производства из Константинополя в Венецию. Венецианское стекло периода расцвета. Художественное стекло средневековой Европы (периодизация, характеристика, художественные особенности). Витраж Франции и других стран Европы. Стеклоделие в странах Европы в 17—первой пол.19 века. Развитие чешского (богемского) стеклоделия. Открытие хрусталя и его распространение в стекольном производстве, появление “алмазной грани”. Английский хрусталь. Мануфактура Баккара во Франции. Западноевропейское стекло 19 века, многослойное стекло “Галле”. Стекольное производство в Древней Руси. Древнерусские эмали, смальта. Мозаики Софии Киевской. Русское стеклоделие 17 века и деятельность М. В. Ломоносова. Стекло в интерьере, подъём искусства стекла в конце 18—нач.19 века. Стекло второй половины 19 века. Стиль модерн и новые возможности использования стекла в интерьере. Современное художественное стекло Западной Европы. Основные этапы развития советского художественного стекла, их характеристика. Развитие технологии, применение стекла в современной архитектуре, развитие витража.

Тема 7. Художественный металл как вид искусства.

Художественный металл как вид искусства, его специфика, место и роль в синтезе с архитектурой. Этруская бронзовая пластика, мелкая металлопластика Древней Греции и Причерноморья периода эллинизма. Художественный металл Древнего Востока. Художественная обработка металла как важный раздел прикладного искусства стран Западной Европы эпохи средневековья. Художественный металл эпохи Возрождения. Художественный металл в русском и белорусском искусстве; истоки и традиции художественных форм и приёмов, их связь с ремеслом Древней Руси (Киев, Владимир, Новгород, Полоцк, Гродно). Характеристика изменения стилистических принципов и художественных решений изделий России, стран Западной Европы (чеканка, гравировка, чернь и др.). Роль художественного металла в светском и культовом интерьере 17—18 веков (характеристика основных этапов, анализ художественных и композиционных приемов). Художественный металл в парковых и усадебных ансамблях 18—19 веков. Решетки Санкт-Петербурга и его окрестностей, решетки Москвы и Подмосковья. Художественный металл в советской архитектуре (тенденции развития, характеристика наиболее крупных произведений). Художественный металл в современном общественном и жилом интерьере.

Технологии декоративной обработки стекла для витражей: свинцовые переплёты, гравировка или пескоструйная обработка стекла, травление кислотой, фьюзинг (спекание кусочков стекла в специальной печи для образования слоистой текстуры), раскрашенное стекло, технология «тиффани».

Тема 8. Декоративные ткани как вид искусства.

Декоративные ткани как вид искусства, их место в декоративно-прикладном искусстве. Художественные особенности византийских тканей. Ткани Ирана эпохи Сасанидов, коптского Египта. Декоративные ткани Китая и Японии (особенности техники, художественное и национальное своеобразие). Художественные особенности декоративных тканей Ирана и Турции 16—17 веков (орнамент, национальные особенности). Итальянские ткани и ковры эпохи Возрождения (характеристика основных центров – Лукка, Сиена, Генуя, Флоренция, Венеция, Перуджа и др.). Немецкие шпалеры 12—14 веков. Французские шпалеры 14—16 веков, центры производства и художественные особенности. Фламандские шпалеры 15—18 веков, этапы развития, их характеристика. Шпалеры по эскизам П. Рубенса, Я. Иорданса. Декоративные ткани и гобелены Франции 17 века, художественные центры, их характеристика. Техника и художественные особенности гобеленов Франции 18—первой пол. 19 века. Декоративные ткани и ковры Испании 17—18 веков. Картоны Ф. Гойи. Английские ковры и декоративные ткани 17—19 веков. Русские декоративные ткани 18 — первой половины 19 века. Значение ковровых изделий в современном интерьере.

- представление целей, задач, основных идей проекта студентами перед оценивающей комиссией и аудиторией, состоящей из студентов младших курсов, преподавателей и всех желающих,
- ответы на вопросы аудитории и оценивающей комиссии,
- просмотр выставки, обсуждение проектов,
- оценка проектов комиссией, объявление результатов оценки, награждение победителей в случае проведения конкурса на лучший проект.

Материалы и оборудование:

- мультимедийный проектор с подключённым компьютером,
- демонстрационно-выставочное оборудование.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

3.1 Перечень и тематика самостоятельной работы студентов по дисциплине

Изучение данного курса предполагает выполнение курсовых работ, посещение и конспектирование лекций. Знания, полученные в аудитории, закрепляются при самостоятельной работе дома или в библиотеке. Для подготовки к экспресс-контрольным работам студент дополнительно знакомится с рекомендуемой преподавателем литературой. Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе с профессиональной литературой по изобразительному искусству, журналами, альбомами иллюстраций, энциклопедиями, путеводителями, нормативными материалами и справочниками. Очень актуальны умения и навыки работы с поисковыми системами Интернета.

Освоение курса, помимо выполнения курсовых работ, усвоения теоретического материала лекций предполагает посещение выдающихся средовых объектов, зарисовки отдельных элементов и видовых кадров.

В курсе данной дисциплины студенты выполняют и защищают рефераты объемом 10-12 страниц печатного текста, тематика которых направлена на углублённое изучение конкретной темы. Цель выполнения реферата – самостоятельное изучение теоретических основ монументально-декоративного искусства, его исторических традиций, временных особенностей и тенденций развития в связи с изменяющимся характером потребностей общества, информации, появлением новых материалов, совершенствованием технологий производства. В реферативной работе студент должен показать умение выделять проблему, формулировать актуальность, цель и задачи исследования, грамотно излагать состояние вопроса и компетентно описывать обзорную информацию.

27. Появление стекла и его использование (Древний Египет, Финикия, Месопотамия), технология и приемы декоративных решений.

28. Художественное античное стекло. Методы декоративной обработки сосудов, развитие технологии.

29. Смальтовые мозаики Рима и Византии. Мозаики Помпеи, Равенны, Константинополя, художественные особенности.

30. Художественное стекло Византии 6—13 веков.

31. Перенесение центра стекольного производства из Константинополя в Венецию. Венецианское стекло периода расцвета.

32. Художественное стекло средневековой Европы (периодизация, характеристика, художественные особенности).

33. Витраж Франции и других стран Европы.

34. Стекольное производство в Древней Руси. Древнерусские эмали, смальта. Мозаики Софии Киевской.

35. Русское стеклоделие 17 века и деятельность М. В. Ломоносова. Стекло в интерьере, подъём искусства стекла в конце 18—нач. 19 века.

36. Стекло второй половины 19 века. Стиль модерн и новые возможности использования стекла в интерьере.

37. Современное художественное стекло Западной Европы.

38. Основные этапы развития советского художественного стекла, их характеристика.

39. Этрусская бронзовая пластика, мелкая металлопластика Древней Греции и Причерноморья периода эллинизма.

40. Художественный металл Древнего Востока.

41. Художественная обработка металла как важный раздел прикладного искусства стран Западной Европы эпохи средневековья.

42. Художественный металл эпохи Возрождения.

43. Художественный металл в русском искусстве; истоки и традиции художественных форм и приёмов, их связь с ремеслом Древней Руси (Киев, Владимир, Новгород, Полоцк, Гродно).

44. Характеристика изменения стилистических принципов и художественных решений изделий России, стран Западной Европы (чеканка, гравировка, чернь и др.).

45. Роль художественного металла в светском и культовом интерьере 17—18 веков (характеристика основных этапов, анализ художественных и композиционных приёмов).

46. Художественный металл в парковых и усадебных ансамблях 18—19 веков. Решетки Санкт-Петербурга и его окрестностей, решетки Москвы и Подмосковья.

47. Художественный металл в советской архитектуре (тенденции развития, характеристика наиболее крупных произведений).

48. Художественный металл в современном общественном и жилом интерьере.

Гришина

49. Итальянские ткани и ковры эпохи Возрождения (характеристика основных центров – Лукка, Сиена, Генуя, Флоренция, Венеция, Перуджа и др.).

50. Немецкие шпалеры 12—14 веков.

51. Французские шпалеры 14—16 веков, центры производства и художественные особенности.

52. Фламандские шпалеры 15—18 веков, этапы развития, их характеристика. Шпалеры по эскизам П. Рубенса, Я. Иорданса.

53. Декоративные ткани и гобелены Франции 17 века, художественные центры, их характеристика. Техника и художественные особенности гобеленов Франции 18—первой пол. 19 века.

54. Декоративные ткани и ковры Испании 17—18 веков. Картоны Ф. Гойи.

55. Английские ковры и декоративные ткани 17—19 веков.

56. Русские декоративные ткани 18 — первой половины 19 века.

57. Значение ковровых изделий в современном интерьере.

3.1.2 Примерный перечень тем для курсовых проектов:

1. Живописная композиция (мозаика, сграффито, фреска) в интерьере (экстерьере) учебного здания

2. Скульптурная композиция (горельеф, барельеф, круглая декоративная скульптура) в интерьере (экстерьере) учебного здания

3. Фонтан или другое водное устройство в городской среде

4. Фонари и решётки ограждений в городской среде

5. Витраж в интерьере (оконный проём, декоративное панно, ограждение лестницы или балкона, светильник, дверной проём) учебного здания

6. Монументальный гобелен в интерьере учебного здания

Тематика и местоположение проектируемых объектов варьируется в зависимости от актуальности, приоритетности, наличия социального или коммерческого заказа, индивидуальных предпочтений авторов.

3.2. Обзор рекомендуемой литературы

В процессе обучения студентам необходимо усвоить основные теоретические положения курса, получить знания о современных проблемах и исторических традициях монументально-декоративного искусства в различных культурах. Наиболее ярко, информативно и комплексно эти вопросы рассмотрены в книгах: **Базазьянц С. Б.** Художник, пространство, среда: монументальное искусство и его роль в формировании духовно-материального окружения человека. Художник и город. – М.: Советский художник, 1983. – 240 с.: ил. [Библиотека Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, читальный зал (ауд. 306)] и в

Иконников А. В. Искусство, среда, время. (Эстетическая организация городской среды). – М.: Советский художник, 1984. – 336 с.: ил.

Зарождение, становление и эволюция концепций дизайна, а также методология дизайн-проектирования рассматривается в книге: **Рунге В. Ф., Сеньковский В. В.** Основы теории и методологии дизайна: Учебное пособие. – М.: «Социально-политическая мысль», 2005. – 368 с.

Современные проблемы дизайна, его взаимодействие с другими областями человеческой деятельности компетентно исследуются в книге: **Нельсон Д.** Проблемы дизайна / Д. Нельсон; пер. Д. Э. Куниной и Д. В. Сильвестрова; предисловие К. М. Кантора. – М.: Искусство, 1971. – 207 с.: – (Проблемы материально-художественной культуры). [Библиотека ВГУЭС, абонемент (ауд. 1239)].

Пониманию социальной природы дизайна и монументально-декоративного искусства способствует прочтение книги: **Глазычев В. Л.** Дизайн как он есть. – М.: «Европа», 2006. – 320 с.

Композиционные особенности построения площадей различных эпох красочно обрисованы в издании: **Бринкман А. Э.** Площадь и монумент как проблема художественной формы / Пер. с нем. И. Хвойника. – М.: Изд. Всесоюзной академии архитектуры, 1935. – 296 с.: ил.

Особенности зрительного восприятия городской среды наиболее ёмко исследованы в: **Беляева Е. Л.** Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. – М.: Стройиздат, 1977. – 127 с.

Типологические основы проектирования предметно-пространственной среды хорошо разобраны в: **Шимко В. Т., Гаврилина А. А.** Типологические основы художественного проектирования архитектурной среды: Учебное пособие. – М.: Издательство Архитектура-С, 2004. – 104 с.: ил.

Функционально-технологические требования, которые необходимо учитывать в дизайне городской среды, излагаются в: **Ефимов А. В. и др.** Дизайн архитектурной среды: Учебник для вузов / Г. Б. Минервин, А. П. Ермолаев, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов, Н. И. Щепетков, А. А. Гаврилина, Н. К. Кудряшов – М.: Архитектура-С, 2004. – 504 с.: ил.

Художественно-образные характеристики зарубежной архитектуры блестяще изложены в: **Гидион З.** Пространство, время, архитектура / Сокр. пер. с нем. М. В. Леонене, И. Л. Черня. – 3-е изд. – М.: Стройиздат, 1984. – 455 с.

Особенности взаимодействия архитектуры и монументально-декоративного искусства в русской архитектуре рассматриваются в: **Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Столица и провинция.** – М.: Наука, 1994. – 217 с. [Библиотека ВГУЭС, читальный зал №2 (ауд. 2501)].

История монументально-декоративного искусства готического периода изложена в: **Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись** / Под ред. Р. То-

мана; Фото А. Беднорца; Пер. с нем. А. Блейз. – Ольденбург: Кенеманн, 2000. – 521 с.: ил. [Библиотека ВГУЭС, читальный зал №2 (ауд. 2501)].

Истории изобразительного искусства и архитектуры Возрождения посвящен видеофильм **Великая манера: Браманте, Рафаэль, Джулио Романо** [VD] / Ин-т ЛУЧЕ, Итальян. кинематограф, Рим, Италия; Реж. и авт. текста А. Петруччи. – М.: ТЕН-Видео – 52 мин. – (История изобразительного искусства и архитектуры итальянского Возрождения). [ВГУЭС ОИР (ауд. 2502)].

История монументального искусства первых послереволюционных десятилетий советской России исследуется в **Мазаев А. И.** Искусство и большевизм. 1920-1930-е гг.: Проблемно-тематические очерки и портреты. / А. И. Мазаев; Вступ. ст. Н. А. Хренова; РАН, Гос. ин-т искусствознания. – 2-е изд., стереотип. – М.: КомКнига, 2007. – 320 с.

«Новый монументализм» 1960-1990 годов подробно описывается в книгах: **Аникина Н. И.** Иллюзии и реальность: творчество московских монументалистов 70-90-х годов глазами заинтересованного наблюдателя. – Екатеринбург: Екатеринбургский художник, 2005. – 151 с.: ил. и **Лебедева В. Е.** Советское монументальное искусство шестидесятых годов. – М.: Наука, 1973. – 236 с.: ил. [Библиотека ВГУЭС, абонемент (ауд. 1239)].

Богатый иллюстративный материал, помогающий в успешном изучении курса, можно найти в следующих изданиях: **Йоханнсен Р. Г.** Самые красивые площади Европы / Р. Г. Йоханнсен ; фото Э. Хель. – М.: БММ, 2006. – 192 с.: ил. и **Norberg-Schulz, Christian.** Meaning in Western Architecture (1974). – New York: Rizzoli International Publications, 1981. – 236 p.: ill.

3.3 Методические указания по самостоятельному выполнению практических заданий

3.3.1 Методические указания по выполнению реферата

Студентам специальности 052400 «Дизайн» предусмотрена подготовка реферата по дисциплине «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды». Написание рефератов является одной из форм самостоятельного освоения материала, выработки логического мышления.

Реферат должен показать умение студента работать с литературой, анализировать имеющийся материал, стройно и последовательно, кратко и грамотно излагать свои мысли. Реферированию подлежат научная, специальная и литература и отчёт, в котором содержится новая информация, научное описание, новое конструктивное решение, новые возможности применения известных ранее способов, а также результаты проведенных исследований. Основная задача реферата – это раскрытие наиболее важной стороны содержания реферируемой работы таким образом, чтобы читатель или аудитория получили возможность оценить целесообразность проведенной работы или необходимость обращения к первоисточнику. Вместе с тем реферат должен давать достаточ-

но ясное представление о новизне предложенного научного или технического решения.

Тематика выдается руководителем каждому студенту индивидуально. После выбора и утверждения необходимо приступить к изучению рекомендованной литературы. При работе с литературой необходимо делать выписки и грамотно оформлять источники цитирования. После изучения литературы по теме реферата составляется план реферата. План реферата и список литературы согласовывается с руководителем с целью уточнения объекта исследования и во избежание использования в реферате устаревших данных.

Оформление реферата должно отвечать определенным требованиям. Рекомендуется следующее размещение элементов текста:

Титульный лист

Содержание

Введение

Текст реферата

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Во введении должна содержаться краткая оценка современного состояния рассматриваемой научной или научно-технической проблемы и обосновываться необходимость проведения данной работы. Следует отразить актуальность и новизну проблемы, а также определить цели и задачи работы. Введение любого исследования должно быть объемом до 3 страниц.

Текст реферата состоит из 2-3 глав. Каждая глава должна быть выполнена и озаглавлена в соответствии с содержанием реферата. Первая глава по существу должна представлять собой аналитический обзор имеющихся литературных источников по исследуемой проблеме. Вторая глава – самостоятельные теоретические исследования автора. В заключении должно содержаться краткое изложение основных результатов работы, сделаны выводы по проделанной работе. Общий объем раздела – 1-2 страницы.

В список использованной литературы включаются все печатные и рукописные материалы, которыми пользовался студент в процессе выполнения и написания реферата. Источники следует располагать в порядке упоминания в тексте при сквозной для всей работы нумерации.

3.3.2 Методические указания по выполнению курсового проекта

Целью курсового проекта является закрепление теоретического материала и получение навыков по проектированию небольшого участка предметно-пространственной среды. Для этого студенту необходимо решить следующие задачи:

- выбрать объект для дальнейшей проработки, подобрать и проанализировать прототипы объекта,

- произвести эстетическую оценку объёмно-пространственных и цветовых характеристик среды, проанализировать существующее положение и разработать функциональную схему зонирования участка, схему коммуникаций и основных точек восприятия,

- предложить красивую композиционно-семиотическую идею проекта, разработать эскиз, выполнить макет предметно-пространственной среды, довести эскизную идею до полноценного графического воплощения,

- оформить пояснительную записку,
- оформить иллюстративную часть на демонстрационном планшете,
- усовершенствовать навыки публичного обсуждения проектов.

Курсовые проекты выполняются на чертежах планов зданий или топографических съёмках территории. В состав проекта входят:

- ситуационный план участка на плане здания или съёмке территории в целом в М 1:500, 1:200,

- зарисовки места, фотографии места,
- обмерный чертёж плана и фасада в М 1:50, 1:20,
- аналоги по теме проекта,
- схема коммуникаций и точек восприятия в М 1:100, 1:50,
- схема функционального зонирования в М 1:100, 1:50,
- эскиз-идея проекта,
- план в М 1:100, 1:50, 1:20,
- разрез А-А в М 1:50, 1:20, 1:10, разрез 1-1 в М 1:50, 1:20, 1:10,
- общий трёхмерный вид, фотография с макета,
- видовой кадр А, видовой кадр В, видовой кадр С.

В зависимости от конкретной ситуации, индивидуальных методических и творческих задач, преподаватель может корректировать состав курсового проекта и масштаб составляющих его чертежей.

3.4. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины

Для того, чтобы выяснить насколько прочно освоен материал, студент должен ответить на следующие вопросы:

1. Городское пространство отличается от внутреннего пространства интерьера: а) более крупный масштаб и открытость внешней среде; б) общедоступность и многофункциональность; в) активное присутствие ландшафтных компонентов, в том числе небосклона; г) всё вышеперечисленное.

2. Дизайн как особый вид проектно-художественной деятельности возник: а) в Древней Греции; б) в эпоху Ренессанса; в) в конце XIX века; г) во II половине XX века.

3. Монументальное искусство – род изобразительного искусства, произведения которого не: а) отличаются значительностью идейного содержания и обобщённостью форм; б) создаются для конкретной архитектурной среды; в) выступают пластической или смысловой доминантой архитектурного ансамбля.

4. Декоративное искусство, связанное с художественным оформлением празднеств, городских витрин, экспозиций на выставках и в музеях – это: а) монументально-декоративное искусство, б) декоративно-прикладное искусство, в) оформительское искусство, г) архитектура.

5. Атланты и кариатиды как вспомогательные архитектурные элементы являются скульптурой: а) монументальной, б) декоративной, в) станковой, г) утилитарной.

6. Скульптурное изображение, выступающее над плоскостью более половины своего объёма, называется: а) горельефом, б) барельефом, в) круглой скульптурой, г) углублённым рельефом.

7. Технология изготовления витража «тиффани» основана на: а) окантовке цветного стекла свинцовым переплётом, б) соединении цветного стекла медной фольгой, в) фьюзинге (спекании в специальной печи для образования слоистой текстуры), г) гравировке или пескоструйной обработке стекла.

8. Множество скульптурных фигур, колонн и обелисков, расставленное по оси городского пространства, характерно для: а) древнегреческих агор; б) древнеримских форумов; в) барочных эспланад; г) современных автомагистралей.

9. Островное положение монументальной скульптуры в центре площади в наибольшей степени не характерно для городских пространств: а) средних веков; б) ренессанса и барокко; в) классицизма; г) современности.

10. Автором площади Капитолия в Риме XVI века с фигурным мощением, балюстрадами, пологой лестницей и конной статуей Марка Аврелия в центре является: а) Доменико Фонтана; б) Микеланджело Буонаротти; в) Джованни Бернини; г) Пьетро Бернини.

11. Родиной классического витража считается: а) Россия, б) Франция, в) Испания, г) Египет.

12. Позднее Возрождение и барокко служили образцами для стилизации в декоративно-пространственных панно художника-монументалиста: а) А. Дейнеки, б) Ю. Нероды, в) В. Мухиной, г) Е. Лансере.

13. Теоретические основы построения монументальной живописи в советской России были заложены: а) А. Дейнекой, б) В. Фаворским, в) В. Мухиной, г) С. Меркуровым.

14. Впервые курс «Архитектура и монументальная живопись» во ВХУТЕМАСе был введён: а) В. Фаворским, б) Н. Чернышёвым, в) Л. Лисицким, г) Л. Бруни.

15. В 1926 году был(и) образован(ы): а) Баухауз, б) ВХУТЕМАС, в) ВХУТЕИИ, г) Московский государственный художественно-промышленный институт им. Строганова.

16. Один из самых именитых скульпторов сталинской эпохи, автор горельефа «Расстрел 26 Бакинских комиссаров» (Баку, 1946 г.): а) Ю. Нерода, б) Л. Тюленев, в) П. Федотов, г) С. Меркуров.

17. Классицизм, ампир и эклектика лежат в основе: а) современного монументального искусства России, б) «нового монументализма» 1960-1990-х годов, в) монументализма сталинской эпохи.

18. Автором площади Италии в Новом Орлеане является: а) Филипп Джонсон; б) Чарльз Мур; в) Чарльз Дженкс; г) Филипп Уэбб.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

4.1. Основная литература

1. **Шимко В. Т., Гаврилина А. А.** Типологические основы художественного проектирования архитектурной среды: Учебное пособие. – М.: Издательство Архитектура-С, 2004. – 104 с.: ил.

2. **Базазьянц С. Б.** Художник, пространство, среда: монументальное искусство и его роль в формировании духовно-материального окружения человека. Художник и город. – М.: Советский художник, 1983. – 240 с.: ил. [Библиотека Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, читальный зал (ауд. 306)].

3. **Розенсон И. А.** Основы теории дизайна: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – 219 с.

4. **Рунге В. Ф., Сеньковский В. В.** Основы теории и методологии дизайна: Учебное пособие. – М.: «Социально-политическая мысль», 2005. – 368 с.

4.2. Дополнительная литература

1. **Глазычев В. Л.** Дизайн как он есть. – М.: «Европа», 2006. – 320 с.

2. **Нельсон Д.** Проблемы дизайна / Д. Нельсон; пер. Д. Э. Куниной и Д. В. Сильвестрова; предисловие К. М. Кантора. – М.: Искусство, 1971. – 207с.: – (Проблемы материально-художественной культуры). [Библиотека ВГУЭС, абонемент (ауд. 1239)].

3. **Иконников А. В.** Искусство, среда, время. (Эстетическая организация городской среды). – М.: Советский художник, 1984. – 336 с.: ил.

4. **Бринкман А. Э.** Площадь и монумент как проблема художественной формы / Пер. с нем. И. Хвойника. – М.: Изд. Всесоюзной академии архитектуры, 1935. – 296 с.: ил.

5. **Беляева Е. Л.** Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. – М.: Стройиздат, 1977. – 127 с.

6. **Ефимов А. В. и др.** Дизайн архитектурной среды: Учебник для вузов / Г. Б. Минервин, А. П. Ермолаев, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов, Н. И. Щепетков, А. А. Гаврилина, Н. К. Кудряшов – М.: Архитектура-С, 2004. – 504 с.: ил.
7. **Гидион З.** Пространство, время, архитектура / Сокр. пер. с нем. М. В. Леонене, И. Л. Черня. – 3-е изд. – М.: Стройиздат, 1984. – 455 с.
8. **Алферов Л. Г.** Технологии росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани / Л. Г. Алферов. – Ростов на Дону: Феникс, 2001. – 352с. – (Учебный курс). [Библиотека Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, абонемент (ауд. 306)].
9. **Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Столица и провинция.** – М.: Наука, 1994. – 217 с. [Библиотека ВГУЭС, читальный зал №2 (ауд. 2501)]
10. **Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись** / Под ред. Р. Томана; Фото А. Беднорца; Пер. с нем. А. Блейз. – Ольденбург: Кенеманн, 2000. – 521с.: ил. [Библиотека ВГУЭС, читальный зал №2 (ауд. 2501)].
11. **Великая манера: Браманте, Рафаэль, Джулио Романо [VD]** / Ин-т ЛУЧЕ, Итальян. кинематограф, Рим, Италия; Реж. и авт. текста А. Петруччи. – М.: ТЕН-Видео – 52 мин. – (История изобразительного искусства и архитектуры итальянского Возрождения). [ВГУЭС ОИР (ауд. 2502)].
12. **Мазаев А. И.** Искусство и большевизм. 1920-1930-е гг.: Проблемно-тематические очерки и портреты. / А. И. Мазаев; Вступ. ст. Н. А. Хренова; РАН, Гос. ин-т искусствознания. – 2-е изд., стереотип. – М.: КомКнига, 2007. – 320 с.
13. **Аникина Н. И.** Иллюзии и реальность: творчество московских монументалистов 70-90-х годов глазами заинтересованного наблюдателя. – Екатеринбург: Екатеринбургский художник, 2005. – 151 с.: ил. .
14. **Лебедева В. Е.** Советское монументальное искусство шестидесятых годов. – М.: Наука, 1973. – 236 с.: ил. [Библиотека ВГУЭС, абонемент (ауд. 1239)].
15. **Йоханнсен Р. Г.** Самые красивые площади Европы / Р. Г. Йоханнсен; фото Э. Хель. – М.: БММ, 2006. – 192 с.: ил.
16. **Norberg-Schulz, Christian.** Meaning in Western Architecture (1974). – New York: Rizzoli International Publications, 1981. – 236 p.: ill.