

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины - формирование теоретических и практических навыков для профессионального анализа современных концепций в плане применения коммуникативных экспериментальных арт-объектов, перформансов и инсталляций. Применение современных коммуникативных технологий и компьютерных программ при проектировании в контексте изучаемой дисциплины.

Задачи учебной дисциплины:

- создание трехмерного пространственного объекта;
- разнообразные рекомбинации в одном проекте различных видов искусств;
- создание многосредового художественного продукта;
- визуальность и кинэстетичность нового языка человеческой коммуникации;

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием (магистра). Формирование навыков для анализа применения арт-объектов, перформансов и инсталляций с применением современных технологий в контексте изучаемой дисциплины.

Учебная дисциплина относится к модулю «Аналитика и риторика» компоненту учреждения высшего образования.

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др.

Дисциплина «Экспериментальный проект» связана с дисциплиной «Философия дизайна» и «Инновации в дизайне».

Требования к компетенциям

Освоение учебной дисциплины «Экспериментальный проект» должно обеспечить формирование следующих компетенций:

СК-2. Быть способным осуществлять экспертную оценку уровню дизайнерского решения.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- различные стратегии создания формирования арт-объектной формы;
- различные виды современного формирования сложного инсталляционного пространства;
- язык человеческой коммуникации: сетевые арт-проекты, мультимедиа-перформансы, интерактивные инсталляции;
- использование света как инструмента создания пространства;

уметь:

- сформировать идею проекта;
- правильно выбрать визуальные и технические средства;
- правильно и органично рекомбинационно мыслить;
- владеть базой современных средств выражения идеи.

владеть:

- самостоятельного мышления и отстаивания собственной точки зрения по проблемам средового развития и средового видения;
- самостоятельной проектно-исследовательской работы;
- средового моделирования с применением современных компьютерных технологий.

Структура учебной дисциплины

Дисциплина изучается во 2 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины «Экспериментальный проект» отведено:

- для очной формы получения высшего образования – 200 часов, в том числе 64 аудиторных часа, из них: лекции – 20 часов, практические занятия – 20 часов, семинарские занятия – 14 часов, управляемая самостоятельная работа – 10 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Форма текущей аттестации – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Создание трехмерного пространственного проекта.

Создание трехмерного пространственного объекта требует четкого осознания различных цветовых композиционных формообразующих принципов, которые реально работают на образ среды в силу его выразительности. Целенаправленное соподчинение различных частей в организованное целое при правильном использовании композиционных средств и их рекомбинаций, таких как:

- Ритмическое повторение различных элементов
- Контраст и нюанс формы
- Цветовое и фактурное насыщение пространства
- Использование динамики и статики формы
- Горизонталь, вертикаль, диагональ
- Пластическое выражение формы
- Перспектива (линейная и воздушная)
- Свет и цвет
- Использование различных технических средств для многослойности прочтения образа пространства (видео, кинетика, 3D графика)

Тема 2. Создание экспериментальных арт-объектов, перформансов и инсталляций.

Создание экспериментальных арт-объектов, перформансов и инсталляций требует работы с современными видами контемпорари-арт (цифровое, виртуальное, компьютерное). Различные комбинации в одном проекте видео, картин, текстов, технических виртуальных средств позволяют создать способы взаимодействий не стыкуемых форм методом монтажа.

Тема 3. Интерактивные инсталляции, мультимедиа перформансы, сетевые арт-объекты.

Интерактивные инсталляции, мультимедиа перформансы, сетевые арт-объекты с виртуальными реальностями создают сложные многослойные пространства с неоднозначным восприятием реальности. Создание новой реальности требует использование несовместимых материалов: звуки, краски, пластика тела, театральность, скульптура в одном объекте или пространстве, включение более чем одного вида искусства в структуру произведения:

- Группа «Флюксус»: Йозеф Бойс, Н. Дж. Пайк, Т. Райли, Дж. Кейдж, Н. Око, А. Капрац.

Тема 4. Свет как инструмент создания пространства.

Использование света как инструмента создания пространства создают всю полноту ощущения среды всеми органами чувств. Художественный объект воспринимается более емко и цельно, позволяя создавать в пространстве эффект присутствия в искусственно созданной среде, делая среду живой и многослойной.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дневная (вечерняя) форма получения образования

Номер раздела, темы	Название темы	Лекции	Количество аудиторных часов					Форма контроля знаний
			Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное	Количество часов УСР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Создание трехмерного пространственного проекта	6	6	6			4	Проект, опрос
2	Создание экспериментальных арт-объектов, перформансов и инсталляций	4	4	4			4	Проект, опрос
3	Интерактивные инсталляции, мультимедиа перформансы, сетевые арт-объекты	6	6	2			2	Проект, опрос
4	Свет как инструмент создания пространства	4	4	2				Проект, опрос
	ИТОГО	20	20	14			10	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. Базазьянц, С. Б. Художник, пространство, среда: Монументальное искусство и его роль в формировании духовно-материального окружения человека: Художник и город / С. Б. Базазьянц. – М. : Совет. художник, 1983. - 239 с.
2. Герман, М. Ю. Модернизм : искусство первой половины XX века / М. Ю. Герман. – 2-е изд., испр. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 477 с. : ил. – (Новая история искусства).
3. Дросте, М. Баухауз (1919 - 1933) : Реформа и авангард / М. Дросте. – Köln : TASCHEN ; М. : Арт-Родник, 2008. – 96 с. : ил. – (Серия издательства TASCHEN).
4. Духан, И. Н. Становление пространственно-временной концепции в искусстве и проектной культуре XX века / И. Н. Духан. - Минск : Белорус. гос. ун-т, 2010. – 221 с.
5. Духан, И. Н. Эль Лисицкий (1890 - 1941) : геометрия времени / И. Н. Духан. – М. : Арт-Родник, 2010. – 96 с. : ил. – (Малая серия искусств).
6. Иконников, А. В. Искусство, среда, время: эстетическая организация городской среды / А. В. Иконников. - М. : Совет. художник, 1985. - 334 с.
7. Иконников, А. В. Функция, форма, образ в архитектуре / А. В. Иконников. - М. : Стройиздат, 1986. - 286 с.
8. Искусство ансамбля : художественный предмет, интерьер, архитектура, среда : [сб. ст.] / НИИ теории и истории изобраз. искусств Акад. художеств СССР; сост., науч. ред. М. А. Некрасова. - М. : Изобраз. искусство, 1988. - 462 с.
9. Ранд, Г. Хундертвассер / Г. Ранд ; пер. с англ. Л. А. Борис. - Köln : TASCHEN ; М. : Арт-Родник, 2010. – 197 с. : ил.
- 10.Хан-Магомедов, С. О. Александр Веснин и конструктивизм : живопись, театр, архитектура, рисунок, книжная графика, оформление праздников / С. О. Хан-Магомедов ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук (РААСН). – М. : Архитектура-С, 2007. – 411 с. : ил. – (Мастера архитектуры).
- 11.Хан-Магомедов, С. О. Рационализм (рацио-архитектура) – «формализм» / С. О. Хан-Магомедов ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук (РААСН). – М. : Архитектура-С, 2007. – 496 с. : ил.
- 12.Хольцхай, М. Виктор Вазарели, 1906–1997 : чистое видение / М. Хольцхай. - Köln : TASCHEN ; М. : Арт-Родник, 2006. – 96 с. : ил.

Перечень дополнительной литературы

1. Бобринская, Е. А. Русский авангард : границы искусства / Е. А. Бобринская. – М. : Новое литературное обозрение, 2006. – 304 с. : ил.
2. Духан, И. Н. Теория искусств: категория времени в изобразительном искусстве и архитектуре: учеб. пособие для студентов специальностей "Культурология", "Архитектура", "Дизайн", "Живопись" / И. Н. Духан. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2005. - 101с.
3. Нельсон, Д. Проблемы дизайна / Д. Нельсон ; пер. Д. Э. Куиной и Д. В. Сильвестрова. - М. : Искусство, 1971. - 207 с.
4. Русава : альбом / уклад.: А. Клінаў ; аўт. тэкстаў: Н. Янкоўская, Т. Сяцко ; пер. на англ. мову В. Бубіч. – Мінск : Галіяфы, 2015. – 119 с. : іл. – (Калекцыя Партызана).
5. Степанов, Г. П. Взаимодействие искусств / Г. П. Степанов. - Л. : Художник РСФСР, 1973. - 182 с
6. Степанов, Г. П. Композиционные проблемы синтеза искусств / Г. П. Степанов . - Л. : Художник РСФСР, 1984. - 319 с.
7. Элгер, Д. Дадаизм / Д. Элгер. ; У. Гросеник (ред.) ; пер. с нем. Т. А. Граблевской, Л. И. Кайсаровой. - Köln : TASCHEN ; М. : Арт-Родник, 2006. – 95 с. : ил. – (Стили, течения и направления в искусстве)

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования итоговой оценки

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой проблемы, корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из различных областей, организация работы группы, практико-ориентированность полученных результатов.

Формой текущей аттестации по дисциплине «Экспериментальный проект» учебным планом предусмотрен экзамен.

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:

Формирование оценки за текущую успеваемость:

- опрос – 40 %;
- проект – 60 %;

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов. Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаменационная оценка – 60 %.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы студентов

Тема 1. Создание трехмерного пространственного проекта (4 часа)

Создание трехмерного пространственного объекта требует четкого осознания различных цветовых композиционных формообразующих принципов, которые реально работают на образ среды в силу его выразительности. Целенаправленное соподчинение различных частей в организованное целое при правильном использовании композиционных средств и их рекомбинаций, таких как:

- Ритмическое повторение различных элементов
 - Контраст и нюанс формы
 - Цветовое и фактурное насыщение пространства
 - Использование динамики и статики формы
 - Горизонталь, вертикаль, диагональ
 - Пластическое выражение формы
 - Перспектива (линейная и воздушная)
 - Свет и цвет
 - Использование различных технических средств для многослойности прочтения образа пространства (видео, кинетика, 3D графика)
- (Форма контроля – Проект).

Тема 2. Создание экспериментальных арт-объектов, перформансов и инсталляций (4 часа)

Создание экспериментальных арт-объектов, перформансов и инсталляций требует работы с современными видами контемпорари-арт (цифровое, виртуальное, компьютерное). Различные комбинации в одном проекте видео, картин, текстов, технических виртуальных средств позволяют создать способы взаимодействий не стыкуемых форм методом монтажа.

(Форма контроля – Проект).

Тема 3. Интерактивные инсталляции, мультимедиа перформансы, сетевые арт-объекты (2 часа)

Интерактивные инсталляции, мультимедиа перформансы, сетевые арт-объекты с виртуальными реальностями создают сложные многослойные пространства с неоднозначным восприятием реальности. Создание новой реальности требует использование несовместимых материалов: звуки, краски, пластика тела, театральность, скульптура в одном объекте или пространстве, включение более чем одного вида искусств в структуру произведения:

- Группа «Флюксус»: Йозеф Бойс, Н. Дж. Пайк, Т. Райли, Дж. Кейдж, Н. Око, А. Капрац.

(Форма контроля – Проект).

Примерная тематика практических и семинарских занятий

Тема 1. Создание трехмерного пространственного проекта.

Создание трехмерного пространственного объекта требует четкого осознания различных цветовых композиционных формообразующих принципов, которые реально работают на образ среды в силу его выразительности. Целенаправленное соподчинение различных частей в организованное целое при правильном использовании композиционных средств и их рекомбинаций, таких как:

- Ритмическое повторение различных элементов
- Контраст и нюанс формы
- Цветовое и фактурное насыщение пространства
- Использование динамики и статики формы
- Горизонталь, вертикаль, диагональ
- Пластическое выражение формы
- Перспектива (линейная и воздушная)
- Свет и цвет
- Использование различных технических средств для многослойности прочтения образа пространства (видео, кинетика, 3D графика)

Тема 2. Создание экспериментальных арт-объектов, перформансов и инсталляций.

Создание экспериментальных арт-объектов, перформансов и инсталляций требует работы с современными видами контемпорари-арт (цифровое,

виртуальное, компьютерное). Различные комбинации в одном проекте видео, картин, текстов, технических виртуальных средств позволяют создать способы взаимодействий не стыкуемых форм методом монтажа.

Тема 3. Интерактивные инсталляции, мультимедиа перформансы, сетевые арт-объекты.

Интерактивные инсталляции, мультимедиа перформансы, сетевые арт-объекты с виртуальными реальностями создают сложные многослойные пространства с неоднозначным восприятием реальности. Создание новой реальности требует использование несовместимых материалов: звуки, краски, пластика тела, театральность, скульптура в одном объекте или пространстве, включение более чем одного вида искусств в структуру произведения:

- Группа «Флюксус»: Йозеф Бойс, Н. Дж. Пайк, Т. Райли, Дж. Кейдж, Н. Око, А. Капрац.

Тема 4. Свет как инструмент создания пространства.

Использование света как инструмента создания пространства создают всю полноту ощущения среды всеми органами чувств. Художественный объект воспринимается более емко и цельно, позволяя создавать в пространстве эффект присутствия в искусственно созданной среде, делая среду живой и многослойной.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется *практико-ориентированный подход*, который предполагает:

- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы: – работы, предусматривающие решение задач и выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях.

Перечень заданий для экзамена

В качестве итоговой работы по дисциплине «Экспериментальный проект» предусмотрено выполнение проектного задания в течение семестра.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Организация и методика научного исследования в дизайне	Искусств и средового дизайна	Нет изменений	Вносить изменения не требуется. Протокол № 10 от 22.05.2019 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

на _____ / _____ учебный год

№№ пп	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры искусств и средового дизайна (протокол № _____ от _____ 20__ г.)

Заведующий кафедрой
д. филос. наук, канд. арх.

И.Н.Духан

УТВЕРЖДАЮ
Декан ФСК БГУ

С.А. Важник

