

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический
университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР
А.В.Бурмистров

« 01 » 04 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.04 «Эстетика»

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»

Профиль подготовки «Графический дизайн»

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная,

Институт, факультет ИТЛПИМид ФДПИ

Кафедра-разработчик рабочей программы Дизайн

Очная форма обучения

Курс 3

Семестр 6

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия	18	0,5
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации, зачет		
Всего	108	3,0

Казань, 2019 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 11 августа 2016 г по направлению 54.03.01 «Дизайн»
По профилю «Графический дизайн» на основании учебного плана набора обучающихся 2019г

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

доцент

С.А.Муртазина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры,

протокол от 11.06 2019 г. № 21

Зав. кафедрой

В.В.Хамматова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания методической комиссии факультета дизайна и программной инженерии
от 20.06 2019 г. № 03-19

Председатель комиссии, профессор

Э.Р.Хайруллина

Начальник УМЦ

Л.А.Китаева

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Эстетика» являются:

- а) формирование знаний о специфике эстетического пространства человеческой культуры;
- б) определение эстетической деятельности и ее доминант: эстетические чувства, эстетический вкус, эстетический идеал;
- в) обучение способам применения главных эстетических категорий;
- г) расширение представления о художественных методах искусства;
- д) раскрытие возможности совершенствования духовно-нравственного мира студента как личности на основе нравственного и эстетического воспитания.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к вариативной части ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Эстетика» бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

- а) Б1.Б.12 История искусств;
- б) Б1.В.06 Цветоведение и колористика

Дисциплина «Эстетика» является предшествующей и необходима для успешного освоения последующих дисциплин:

- а) Б1.В.ДВ.02.02 Декоративно-прикладное искусство;
- б) Б1.В.02 Основы производственного мастерства
- в) Б1.В.ДВ.02.01 Архитектоника объемных структур

Знания, полученные при изучении дисциплины «Эстетика» могут быть использованы при прохождении практик (производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы в художественной, проектной, научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОК-6. Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию.

ПК-12. Способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- 1) Знать:
 - а) роль эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс), в развитии общества, ее взаимодействие с другими гуманитарными дисциплинами;
 - б) основные закономерности формирования художественных стилей;
 - в) основные эстетические категории;
 - г) особенности отечественной эстетической мысли.
- 2) Уметь:
 - а) проводить анализ различных видов изобразительного искусства;
 - б) разбираться в категориях эстетики;
 - в) анализировать и определять эстетическую ценность декоративно-прикладного искусства и предметов быта;

- г) определять по основным признакам стили в современном костюме;
- д) оценивать эстетические свойства того или иного товара, анализировать продукцию с точки зрения эстетического восприятия.

3) Владеть:

- а) профессиональной способностью к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании эстетических критериев;

- б) основными принципами и понятиями философско-эстетического дискурса;

- в) навыками практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и выставочных экспозиций, а также с произведениями монументального искусства с учетом окружающей их среды.

4. Структура и содержание дисциплины «Эстетика»

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практич. занятия	СРС	
1	Эстетика как наука о прекрасном. Искусство как предмет эстетики. Основные категории эстетики. Эстетический вкус, воспитание эстетического вкуса. Виды искусства, их специфические особенности. Типы архитектуры, живописи. Жанры живописи. Роль декоративно-прикладного искусства в формировании предметной среды человека, воспитания его культуры.	6	4	4	12	Реферат, доклад, тест
2	Художественные стили. Понятие художественного стиля. Факторы, влияющие на формирование и смену стилей. Основные художественные стили мировой культуры. Мода, ее связь со стилем. Факторы формирования и смены моды. Мода и психология человека. Основные понятия моды.	6	4	4	20	Реферат, доклад, тест
3	Дизайн, как метод художественного конструирования товаров. Дизайн, его роль в формировании предметной среды. История дизайна. Объекты, предметы, цель дизайна. Основные задачи дизайна. Этапы художественного конструирования. Формообразование товаров. Понятие художественной формы. Цвет в формировании товаров.	6	4	4	20	Реферат, доклад, тест
4	Композиция товаров. Средства гармонизации композиции. Орнамент. Закономерности построения ансамбля. Эстетика рекламы. Особенности художественного восприятия искусства рекламы Эстетические свойства товаров и их экспертиза	6	6	6	20	Реферат, доклад, тест
Итого:			18	18	72	

5. Содержание лекционных занятий по темам с указанием формируемых компетенций

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Эстетика как наука о прекрасном. Виды искусства.	4	Введение. Эстетика как наука о прекрасном. Виды искусства, их специфические особенности.	Искусство как предмет эстетики. Основные категории эстетики. Эстетический вкус, воспитание эстетического вкуса. Типы архитектуры, живописи. Жанры живописи. Роль декоративно-прикладного искусства в формировании предметной среды человека, воспитания его культуры.	ОК 6, ОК 7, ПК 12
2	Художественные стили. Мода, ее связь со стилем.	4	Понятие художественного стиля. Факторы, влияющие на формирование и смену стилей. Основные художественные стили мировой культуры. Факторы формирования и смены моды. Мода и психология человека. Основные понятия моды.	Основные художественные стили мировой культуры: античный, романский, готический, ренессанс, барокко, рококо, классицизм, ампи́р, эклектика, модерн, конструктивизм, арт деко, функционализм, хай тек. Отличительные особенности стилей в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, costume. Влияние исторических стилей на современные товары. Стилизация. Китч. Высокая мода. Прет-а-порте. Творчество всемирно известных художников – модельеров. Современные стили одежды, их отличительные особенности. Классический стиль в costume – основа делового гардероба. Одежда романтического стиля. Спортивный стиль и его разновидности. Понятие о системе в моделировании: комплект, ансамбль, гардероб, коллекция.	ОК 6, ОК 7, ПК 12
3	Дизайн, как метод художественного конструирования товаров. Формообразование товаров.	4	Дизайн, его роль в формировании предметной среды. История дизайна. Объекты, предметы, цель дизайна. Основные задачи дизайна. Этапы	Роль дизайна в формировании предметной среды. История дизайна. Объекты, предметы, цель и основные задачи дизайна. Требования к проектированию массовой промышленной продукции. Этапы художественного конструирования. Изучение требований потребителей. Сбор информации об изделиях - аналогах. Составление эталонного ряда изделий. Эскизирование, макетирование, изготовление опытного образца. Оценка эстетического качества.	ОК 6, ОК 7, ПК 12

			художественного конструирования.	Формообразование товаров. Форма товара как объект дизайна. Факторы определяющие форму товара. Назначение и функции. Конструкция. Свойства используемых материалов. Технология изготовления. Стил ь и мода. Национальные традиции. Понятие художественной формы. Геометрический вид формы. Зрительное восприятие формы. Величина и масса формы. Фактура, текстура материалов. Цвет в формировании товаров. Первичные цвета. Цветовой круг. Цветовые системы. Физические, эмоционально-психологические свойства цвета. Факторы, влияющие на восприятие цвета. Зрительные иллюзии. Оптическая коррекция формы.	
4	Композиция товаров. Эстетика рекламы Эстетические свойства товаров и их экспертиза.	6	Понятие художественной формы. Цвет в формировании товаров. Средства гармонизации композиции. Орнамент. Закономерности построения ансамбля Особенности художественного восприятия искусства рекламы Природа и сущность эстетических свойств товаров, их связь с другими потребительскими свойствами.	Понятие композиции. Единство формы и содержания. Принципы связи элементов в композиции, понятие о гармонии. Средства гармонизации композиции. Симметрия и асимметрия. Статика и динамика. Метр и ритм. Пропорциональность. Тектоника. Масштаб и масштабность. Контраст, нюанс, тождество. Цветовые гармонии: контрастные, нюансные. Орнамент. Виды, области применения и художественная ценность орнаментов. Виды декора. Национальные виды орнаментов. Отделка и отделочные покрытия в композиции. Закономерности построения ансамбля. Композиция ансамбля предметной среды. Жилой, административный, торговый интерьер. Особенности композиции интерьеров различного назначения. Особенности композиции упаковки непродовольственных товаров. Особенности предмета и метода. Реклама как явление массового искусства. Особенности художественного восприятия искусства рекламы. Художественные средства гармонизации в рекламе – соподчинение, контраст, масштаб, динамика и статика. Цвет как художественное средство рекламы. Принципы подхода к эстетической оценке промышленных товаров: -аксиологический;	ОК 6, ОК 7, ПК 12

			□- обусловленность эстетического утилитарным; -целостность эстетической оценки; -моделирование эстетических предпочтений потребителей. Экспертиза эстетических свойств. Методы проведения экспертизы. Виды оценки эстетических свойств: целостная, комплексная, совмещенная. Информационная выразительность (знаковость, оригинальность, соответствие стилю и моде). Рациональность формы (эргономическая обусловленность). Целостность композиции (тектоничность, пластичность, колорит и декоративность). Совершенство производственного исполнения. Тщательность покрытий и отделки. Четкость исполнения фирменных знаков. Устойчивость к повреждениям.	
	Итого:	18		

6. Содержание семинарских, практических занятий (лабораторного практикума)

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема семинара, практического занятия, лабораторного практикума	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Эстетика как наука о прекрасном	4	Категории эстетики Виды искусства	Цель работы Изучить основные понятия эстетических категорий в искусстве. Уяснить влияние эстетических показателей на качество товаров. Определить значение развитого эстетического вкуса на формирование окружающей предметной среды. Содержание работы 1. Проанализировать различные виды изобразительного искусства и их особенности с точки зрения категорий эстетики. 2. Научиться определять по художественным средствам выразительности характер произведения искусства: трагического и комического, героического и гротескного, прекрасного и безобразного. 3. Выявить взаимосвязь эстетических категорий с экспертной оценкой товаров. 4. Сформулировать понятие развитого эстетического вкуса.	ОК 6, ОК 7, ПК 12
	Художественные стили Мода, ее связь со стилем	4	Художественные стили в истории искусства Мода и современные стили одежды	Цель работы Научиться определять по основным признакам стили в костюме XX в. Содержание работы 1. Проанализировать комплект иллюстраций с изображением мужского и женского костюмов и определить период существования моды на эти изделия. 2. Определить основной стиль костюмов (классический, спортивный, романтический, фольклорный) и микростили (сафари, матросский, джинсовый и т.д.) 3. Дать характеристику стилей, выявить их основные элементы. 4. Определить основные понятия моды. Выявить различия Высокой моды и прет-а-порте. 5. Проанализировать творчество всемирно известных художников-модельеров.	ОК 6, ОК 7, ПК 12
	Дизайн, как метод художественного конструирования товаров	4	Дизайн, как метод конструирования товаров	Цель работы Определить основные задачи дизайна. Выявить требования к проектированию массовой промышленной продукции. Определить этапы художественного конструирования. Содержание работы	ОК 6, ОК 7, ПК 12

			1.Рассмотреть набор иллюстраций с изображением различных произведений искусства и предметов промышленного дизайна. Определить их различия и сходства. 2.Обозначить требования к проектированию массовой промышленной продукции. 3.Проанализировать ряд изделий – аналогов с различными уровнями качества с точки зрения эстетики. 4.Рассмотреть этапы работы дизайнера над проектом . 5.Провести функциональный анализ изделия. Выявить соответствие назначения изделия его функции. 6.Оценить эстетические качества изделия.	
	Формообразование товаров		Формообразование товаров Цель работы Научиться анализировать основные свойства художественной формы товаров на конкретных примерах. Содержание работы 1.Провести анализ различных товаров, изображенных на иллюстрациях. 2.Определить геометрический вид формы товара. 3.Определить величину, массу и плотность товара. 4.Выявить особенности фактуры и текстуры поверхности и их влияние на восприятие формы. 5.Определить эстетические качества цветового решения товара. Выявить его соответствие назначению изделия.	ОК 6, ОК 7, ПК 12
	Композиция товаров	6	Анализ композиции товаров Цель работы Научиться анализировать композицию различных видов товаров, определить основные средства гармонизации композиции. Содержание работы 1.Рассмотреть иллюстрации, изображающие одежно-обувные товары. 2.Определить вид композиции (фронтальная, объемная, глубинно-пространственная). 3. Определить тектоничность товара. 4.Определить статичность или динамичность формы. 5.Определить симметричность или асимметричность, масштаб изделия. 6.Проанализировать средства гармонизации композиции: пропорции и модуль, метр и ритм, контраст и нюанс.	ОК 6, ОК 7, ПК 12

			7.Определить вид декоративной отделки. 8.Рассмотреть и проанализировать иллюстрации, изображающие интерьер. 9.Выявить особенности композиции интерьеров различного назначения. 10.Рассмотреть и проанализировать особенности композиции упаковки непродовольственных товаров.	
	Эстетика рекламы		Эстетика рекламы Цель работы Научиться определять эстетические достоинства рекламной продукции. Содержание работы 1.Рассмотреть рекламные буклеты различных товаров и услуг, определить их художественные достоинства и недостатки. 2.Оценить гармоничность композиционного решения рекламной продукции в целом. 3.Оценить наличие и качество иллюстраций. 4.Оценить эстетику рекламных текстов. Шрифт. Цветовое решение.	ОК 6, ОК 7, ПК 12
	Эстетические свойства товаров и их экспертиза		Эстетические свойства товаров. Показатели их характеризующие. Оценка эстетических свойств Цель работы Составить номенклатуру показателей эстетических свойств для определенной группы товаров. Оценить эстетические свойства конкретного изделия. Содержание работы 1.С помощью ранжирования разработать номенклатуру эстетических показателей для группы товаров: - силикатные товары; - мебель; - ткани; - обувь; - одежда и тд. 2.Определить весомость полученных показателей. 3.Провести оценку эстетических свойств товара.	ОК 6, ОК 7, ПК 12
	Итого:	18		

7. Содержание лабораторных занятий (если предусмотрено учебным планом)
Не предусмотрены

8. Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Введение. Эстетика как наука о прекрасном. Виды искусства, их специфические особенности.	12	<i>Внеаудиторное чтение, индивидуальные творческие задания</i>	ОК 6, ОК 7, ПК 12
2	Понятие художественного стиля. Факторы, влияющие на формирование и смену стилей. Основные художественные стили мировой культуры Факторы формирования и смены моды. Мода и психология человека. Основные понятия моды.	20	<i>Написание рефератов, конспектов, составление кроссвордов</i>	ОК 6, ОК 7, ПК 12
3.	Дизайн, его роль в формировании предметной среды. История дизайна. Объекты, предметы, цель дизайна. Основные задачи дизайна. Этапы художественного конструирования. Понятие художественной формы. Цвет в формировании товаров.	20	<i>Написание конспектов, составление презентаций</i>	ОК 6, ОК 7, ПК 12
4	Средства гармонизации композиции. Орнамент. Закономерности построения ансамбля. Особенности художественного восприятия искусства рекламы Природа и сущность эстетических свойств товаров, их связь с другими потребительскими свойствами.	20	<i>Написание рефератов, конспектов</i>	ОК 6, ОК 7, ПК 12
Итого:		72		

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Эстетика» используется рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам учебной работы описано в Положении о рейтинговой системе.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	7	42	70
Тест		9	15
Реферат		9	15
Итого (зачет):		60	100

10. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

10.1. Основная литература

При изучении дисциплины «Эстетика» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу.

Основные источники информации	Кол-во экз.
Волошко, Наталья Исметовна. Эстетика и дизайн товаров: [Учебники]. – М.: Дашков и К, 2008. – 255с.: ил. – Библиогр.: с.245-248 (66 назв.)	50 экз. в УНИЦ КНИТУ
Гуревич, П.С. Эстетика : учебное пособие / Гуревич П.С. — Москва : КноРус, 2019. — 454 с. — ISBN 978-5-406-06943-1.	ЭБС BOOK.RU https://book.ru/book/931342 Доступ из любой точки интернета после регистрации с IP-адресов КНИТУ
Кривцун, О. А. Эстетика : учебник для среднего профессионального образования / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 549 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08797-0.	ЭБС «Юрайт» https://urait.ru/bcode/426507 Доступ из любой точки интернета после регистрации с IP-адресов КНИТУ
Никитина, И. П. Эстетика : учебник для бакалавров / И. П. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 676 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2606-4.	ЭБС «Юрайт» https://urait.ru/bcode/425230 Доступ из любой точки интернета после регистрации с IP-адресов КНИТУ
Лебедев, В. Ю. Эстетика : учебник для вузов / В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03197-3.	ЭБС «Юрайт» https://urait.ru/bcode/449869 Доступ из любой точки интернета после регистрации с IP-адресов КНИТУ

10.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

Дополнительные источники информации	Кол-во экз.
Бычков, Виктор Васильевич Эстетика [Учебники] : учебник для гуманит. напр. и спец. вузов России . – М. : Кнорус, 2012 . – 528 с.	1 экз. в УНИЦ КНИТУ
Егоров П.А. Основы этики и эстетики: Учебное пособие / П.А.Егоров, В.Н.Руднев. – 3-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2012. – 224 с.	1 экз. в УНИЦ КНИТУ

10.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Эстетика» предусмотрено использование электронных источников информации:

1. Электронный каталог УНИЦ КНИТУ – Режим доступа: <http://ruslan.kstu.ru>
2. ЭБС «Юрайт» – Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru>

10.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы дисциплины «Эстетика».

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) – Режим доступа: <http://www.elibrary.ru>

2. Сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru>

3. Сводный каталог российских корпоративных библиотечных систем (ресурсы АРБИКОН) <http://arbicon.ru/services/>

Согласовано:

УНИЦ КНИТУ

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатываются согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформлены отдельным документом.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются мультимедийные средства; электронные презентации; демонстрационные приборы.

Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office

13. Образовательные технологии

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах не предусмотрен учебным планом.