

ПРИНЯТА

Педагогическим советом АНО ОШ ЦПМ
(протокол от 28 августа 2024 г. №99)

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора АНО ОШ ЦПМ
от 29 августа 2024 г. №677-ОД24

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по курсу «Архитектура и дизайн»
для обучающихся 9 и 10 классов

Составители:
Погосян Э. А.
Кудухашвили М. З.

Москва, 2024 год

Пояснительная записка

1. Общая характеристика учебного курса

Рабочая программа разработана на основе концептуального подхода к образованию в высших учебных заведениях – Высшая Школа Экономики ВШЭ, Британская Высшая Школа Дизайна БВШД и Московская Архитектурная Школа МАРШ. Курс «Архитектура и дизайн» отражает основные идеи и предметные темы профессиональной среды искусствоведов, архитекторов и дизайнеров. Курс является передовым онлайн-курсом в системе школьного дополнительного образования. Задача курса – дать ребенку правильное и широкое представление его будущей профессии. В процессе изучения концептуального курса не только формируются базовые представления о профессиональной среде, необходимые ученику в формировании своего будущего вектора, но и происходит становление устойчивого познавательного интереса к теме, закладываются основы жизненно важных компетенций. Изучение искусства, архитектуры и дизайна на этой ступени образования направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний – о природе современного искусства и дизайна; о жизнедеятельности и средообразующей роли специалистов данной сферы; методах познания мира вокруг; *овладение умениями* – работать с цифровыми источниками информации; концептуально переосмысливать среду вокруг себя;

развитие – познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе осмысления среды;

воспитание – позитивного ценностного отношения к окружающей среде.

Финальная цель курса – исследование городской среды и собственной повседневности, для проецирования собственных переживаний в рамках разнообразных концептуальных проектов; создать собственный графический концептуальный продукт на основе исследования. Финальная работа будет потенциально дорабатываться и приобретать массу на продвинутом курсе в старших классах.

2. Место учебного курса в учебном плане

Данный курс реализуется в рамках специализации «Архитектура и дизайн» Универсального профиля Школы ЦПМ и предлагается для включения в учебный план в 9 и 10 классе. Обучение на данном курсе не предполагает предварительной подготовки в области искусства и дизайна и является базовым для продолжения специализации в старших классах.

3. Планируемые результаты освоения курса

Личностные результаты:

1. Развитие творческого мышления и воображения.
2. Способность к анализу и оценке произведений архитектуры и дизайна.
3. Умение работать в команде и общаться с коллегами.
4. Готовность к самостоятельной работе и принятию ответственности за свои решения.
5. Умение выражать свои идеи и мнения визуально и устно.

Метапредметные результаты:

1. Знание основных принципов архитектуры и дизайна.
2. Умение применять эти принципы для создания собственных проектов.
3. Развитие навыков работы с различными графическими программами.
4. Понимание и уважение истории и культуры в контексте архитектуры и дизайна.
5. Готовность к постоянному обучению и самосовершенствованию в данной области.

Предметные результаты:

1. Умение создавать архитектурные и дизайн-проекты согласно заданным требованиям.

2. Навыки проектирования и визуализации объектов архитектуры и дизайна.
3. Знание основных стилей и направлений в архитектуре и дизайне.
4. Умение проводить анализ рынка услуг в области архитектуры и дизайна.
5. Понимание основных принципов устойчивого дизайна и использование их в своих проектах.

Содержание учебного курса

Блок 1 Искусство как эстетический феномен и что такое дизайнерский проект

1.1 История эстетической мысли: имплицитная и эксплицитная эстетика.

Данная тема предполагает рассмотрение общих принципов историко-эстетического исследования.

- Период имплицитной эстетики (античность, средние века, ренессанс);
- Направления имплицитной эстетики (классицизм, просвещение, натурализм, реализм);
- Эксплицитная эстетика (Кант и после Канта);

В рамках занятия планируется интерактивная работа с учащимися.

На занятии будут озвучены требования, относительно итоговой проектной работы. Итоговый продукт каждого семинара послужит составной частью итогового проекта.

1.2 Основные принципы искусства

В данной теме будут рассмотрены понятия:

1. Мимесис;
2. Художественный образ;
3. Художественный символ;
4. Канон;
5. Стиль;
6. Форма-содержание

В рамках данного занятия планируется семинар, направленный на анализ концепций, обсуждаемых на предыдущем занятии.

1.3 Эстетические категории: прекрасное, возвышенное, безобразное.

Эстетические категории будут рассмотрены с исторической точки зрения.

Античность

Патристика и схоластика

Новое время

Красота и прекрасное

Эстетические категории в современном мире;

В рамках данного занятия планируется практическая работа, направленная на анализ произведения/концепции/художника.

1.4 Знакомство с индустрией дизайна

Рассмотрение основных направлений в дизайне и их краткое описание

1.5 Специфика дизайнерских проектов

Рассмотрение и анализ существующих дизайнерских проектов от студий и агентств

1.6 Обзор инструментов для создания проекта

На данном занятии необходимо рассказать про существующие инструменты, программы и прочие полезные материалы, которые нужны для создания своего проекта

Блок 2. Погружение в историю дизайна

2.1 Радикальные метаморфозы в искусстве 20 века. Пост-культура.

В данной теме будут рассмотрены:

- Культурологические предпосылки возникновения пост-культуры;
- Экзистенциализм как питательная среда пост-культуры;
- Провозвестники и предтечи пост-культуры;

В рамках данного занятия планируется интерактивная работа с учащимися.

2.2 Хронологические этапы трансформации искусства.

Данная тема предполагает обращение к

- Авангарду;
- Модернизму;
- Постмодернизму;

В рамках данного занятия планируется проведение семинара по анализу первоисточников.

2.3 Принципы современной арт-деятельности

Будут выявлены характерные черты современной арт-деятельности. Новые категории искусства и эстетического.

Планируется практическая работа, направленная на анализ произведения современного искусства.

2.4 Появление графического дизайна. Уильям Моррис и его современники. Школа Баухауз и авангардный дизайн

Знакомство с первыми дизайнерами начиная с конца XIX века, заканчивая историей школы Баухауз и примерами авангардного дизайна

2.5 Швейцарская школа дизайна, дизайн середины XX века

Изучение самых знаковых примеров дизайна середины прошлого века. Важно уделить внимание швейцарской школе и американской школе

2.6 Дизайн конца XX века и в современное время

Анализ современного дизайна в Европе и Америке. Особое внимание стоит уделить разбору кейсов известных международных студий.

Блок 3. Неклассическая эстетика и связь искусства и дизайна

3.1 Истоки, среда и предметное поле неклассической эстетики.

Данная тема предполагает рассмотрение понятия “неклассическая эстетика”, ее характерные черты и категории. Будет произведено обращение к дискурсивному выражению и теоретической подпитки данного феномена.

На данном занятии планируется интерактивная работа с обучающимися.

3.2 Базовые принципы неклассической эстетики

Данная тема будет раскрывать характерные черты неклассической эстетики. Будет рассмотрен феномен эстетизации всей культуры, уход от классических эстетических категорий.

В рамках занятия планируется проведение семинара по предыдущей теме.

3.3 Негативная эстетика Ницше. Параэстетика Фрейда.

Данная тема предполагает изучение эстетической концепции Ницше и Фрейда.

В рамках данного занятия планируется презентация творческих работ обучающихся.

3.4 Как связаны искусство и дизайн?

Необходимо рассмотреть связь искусства и дизайна: примеры, в которых дизайн образовался из художественного стиля

3.5 Использование искусства в брендинге

Разбор современных кейсов, в которых используется искусство в брендинге

3.6 Практическое занятие с интерпретацией искусства в дизайне

Необходимо рассмотреть вместе со студентами, какие направления из искусства могут быть использованы в дизайне и каким способом. Студенты делятся по группам и собирают презентацию про бренд, в основе которого лежит направление искусства.

Блок 4. Создание своего продукта

4.1 Структурализм

Изучение сути структуралистского метода. Будут рассмотрены основные представители и история данного понятия.

В рамках занятия планируется практическая работа с тестами.

4.2 Предметное поле неклассики

Изучение предметного поля неклассики, как современной имплицитной эстетики. Будут рассмотрены главные философско-эстетические аспекты неклассики.

Планируется семинар по предыдущей теме.

4.3 Приемы и принципы создания артефакта

Рассмотрение практической составляющей эстетического процесса современности. Будут показаны ключевые механизмы создания артефакта.

В рамках занятия планируется интерактивная работа с учащимися.

4.4 Создание своего логотипа

Изучение особенностей логотипа, разбор примеров. Необходимо предложить студентам самим попробовать нарисовать логотип для себя, для друга или для выдуманного бренда. Логотип можно рисовать в любом удобном формате. Важно отметить, что студенты на данном этапе могут предлагать концепции логотипов, а не готовый результат, ввиду отсутствия необходимых практических навыков. Занятие направлено на тренировку креативности

4.5 Создание своего плаката

Изучение особенностей плаката, разбор примеров. Необходимо предложить студентам сделать свой плакат на выбранную тему. Исполнение может быть разнообразным, начиная с коллажа и заканчивая плакатом в фотопрограмме (либо аналог, или работа руками). Важно отметить, что студенты на данном этапе могут предлагать концепции плакатов, а не готовый результат, ввиду отсутствия необходимых практических навыков. Занятие направлено на тренировку креативности.

4.6 Создание своего буклета

Изучение особенностей плаката, разбор примеров. Можно попросить студентов разбиться на небольшие группы, в которых они должны будут придумать тему и визуал для своего буклета и затем презентовать его классу. Важно отметить, что студенты на данном этапе могут предлагать концепции буклетов, а не готовый результат, ввиду отсутствия необходимых практических навыков. Занятие направлено на тренировку креативности.

Блок 5. Современное искусство и создание концепции своего проекта

5.1 Статус произведения искусства и художника в современном мире.

Изучение трансформации статуса произведения искусства и художника в современном мире. Контекст формирования феномена современного искусства.

В рамках данного занятия планируется посещение выставки современного искусства. Для учащихся дистанционной формы - посещение дистанционной выставки. После посещения необходимо будет написать аналитическое эссе.

5.2 Ключевые направления в современном искусстве

Анализ современных направлений искусства и контекст их формирования.

В рамках данного занятия учащиеся должны будут представить темы итоговых проектов и рассказать о степени разработке. Все работы с текстами и анализами произведений должны стать составными частями итогового проекта.

5.3 Защита итогового проекта

Итоговый проект будет состоять из работ, которые были подготовлены учащимися в рамках семинаров:

1. Анализ первоисточника, посвящённый выбранной концепции;
2. Анализ произведения искусства (с точки зрения искусствоведа, историка искусства и эстетика)
3. Анализ личности художника

Помимо работ, сделанных в течении семестра, необходимо осуществить анализ выставки по требованиям, которые будут предоставлены от преподавателя.

Все части должны будут в итоге представлять единую структуру и нести общий смысл.

5.4 Придумывание темы проекта

Каждый студент должен придумать свою тему для дизайнерского проекта: серия плакатов, брендинг, серия буклетов и прочее. На занятии необходимо устроить совместный мозговой штурм, чтобы развить фантазию.

5.5 Разработка концепции проекта

Вместе с преподавателем студенты должны реализовать концепцию небольшого дизайнерского проекта при помощи подручных средств. Не обязательно создавать проект в программе, возможны любые интерпретации на основе навыков студента

5.6 Презентация и финализация

К последнему занятию студенты финализируют свой проект и презентуют его друг другу или приглашенным гостям

Тематический план

Общая длительность курса – **136 ак. ч.**

№ урока	Тема	ЭОР	Кол-во ак. часов
Блок 1 Тема (искусство): Искусство как эстетический феномен Тема (дизайн): Что такое дизайнерский проект?			24
1.1	История эстетической мысли: имплицитная и эксплицитная эстетика.	https://clck.ru/3CzQFU	4
1.2	Основные принципы искусства.	https://clck.ru/3CzQFU	4
1.3	Эстетические категории: прекрасное, возвышенное, безобразное.	https://clck.ru/3CzQFU	4
1.4	Знакомство с индустрией дизайна	https://clck.ru/3CzQFU	4
1.5	Специфика дизайнерских проектов	https://clck.ru/3CzQFU	4
1.6	Обзор инструментов для создания проекта	https://clck.ru/3CzQFU	4
Блок 2 Тема: Погружение в историю дизайна			24

2.1	Радикальные метаморфозы в искусстве 20 века. Пост-культура.	https://clck.ru/3CzQFU	4
2.2	Хронологические этапы трансформации искусства.	https://clck.ru/3CzQFU	4
2.3	Принципы современной арт-деятельности	https://clck.ru/3CzQFU	4
2.4	Появление графического дизайна. Уильям Моррис и его современники. Школа Баухауз и авангардный дизайн	https://clck.ru/3CzQFU	4
2.5	Швейцарская школа дизайна, дизайн середины XX века	https://clck.ru/3CzQFU	4
2.6	Дизайн конца XX века и в современное время	https://clck.ru/3CzQFU	4
Блок 3			24
Тема (искусство): Неклассическая эстетика			
Тема (дизайн): Связь искусства и дизайна			
3.1	Истоки, среда и предметное поле неклассической эстетики.	https://clck.ru/3CzQFU	4
3.2	Базовые принципы неклассической эстетики	https://clck.ru/3CzQFU	4
3.3	Негативная эстетика Ницше. Параэстетика Фрейда.	https://clck.ru/3CzQFU	4
3.4	Как связаны искусство и дизайн?	https://clck.ru/3CzQFU	4
3.5	Использование искусства в брендинге	https://clck.ru/3CzQFU	4
3.6	Практическое занятие с интерпретацией искусства в дизайне	https://clck.ru/3CzQFU	4
Блок 4			24
Тема: Создание своего продукта			
4.1	Структурализм.	https://clck.ru/3CzQFU	4
4.2	Предметное поле неклассики.	https://clck.ru/3CzQFU	4
4.3	Приемы и принципы создания артефакта.	https://clck.ru/3CzQFU	4
4.4	Создание своего логотипа	https://clck.ru/3CzQFU	4
4.5	Создание своего плаката	https://clck.ru/3CzQFU	4
4.6	Создание своего буклета	https://clck.ru/3CzQFU	4
Блок 5			40
Тема (искусство): Современное искусство			
Тема (дизайн): Создание концепции для своего проекта			
5.1	Статус произведения искусства и художника в современном мире.	https://clck.ru/3CzQFU	4
5.2	Ключевые направления современного искусства.	https://clck.ru/3CzQFU	4
5.3	Защита итогового проекта.	https://clck.ru/3CzQFU	8

5.4	Придумывание темы проекта	https://clck.ru/3CzQFU	4
5.5	Разработка концепции проекта	https://clck.ru/3CzQFU	12
5.6	Презентация и финализация	https://clck.ru/3CzQFU	8

Система оценивания

Курс не предполагает в себе практических, лабораторных работ. В течение учебного периода будут оцениваться отдельные самостоятельные работы учащихся, а также их активность в течение уроков. Определенные проекты по концептуальному курсу могут быть завершены публичной презентацией проектов, что оценивается как контрольная работа.

На результат будут влиять:

- посещаемость, присутствие учащегося на конкретном занятии;
- выполнение этапов курса, закрытие тем каждого урока, качество усвоения темы;
- работа вне урока, выполнение доп. задач, самостоятельное углубление в теме.

5-ти балльная система оценивания учитывает при оценке работ:

- посещаемость и выполнение задач курса/проекта
- самостоятельную работу и активность
- качество финального результата

В зависимости от личных увлечений и достижений учащихся, оценка может быть дополнена.

В рамках концептуального курса каждый учащийся должен получить минимум 6 оценок за каждый учебный период, вне зависимости от типа выполненной работы. В случаях отсутствия оценок в связи с посещаемостью или низкой активностью на уроках, преподаватель вправе потребовать выполнение дополнительных заданий по прошедшим темам.

После презентаций проектов в конце каждого блока тем оцениваются различные критерии (отдельными оценками) по всем выполненным проектам. Не более 3-х оценок за проект в каждом случае.

При итоговой аттестации может быть учтена посещаемость.

Необходимые ресурсы, материалы

Для обучения на курсе каждый учащийся должен быть обеспечен:

- стационарным или мобильным ПК (желательно Windows);
- стабильным доступом в интернет;
- браузером для выхода в сеть;
- аккаунтом Google (желательно личным).

Литературная база курса

1. Бычков В.В. Б 95 Эстетика: Учебник для вузов. — М.: Академический. Проект, 2020.
2. Крутоус В.П. - Эстетика и время-Санкт-Петербург АЛЕТЕЙЯ, 2012
3. «Краткая история современной живописи», Рид Г.
4. «Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство», Уорд О.
5. «Я тоже так могу! Почему современное искусство все-таки искусство», Бонами Ф.
6. «Потому что это – современное искусство!», Перри Г.
7. «...измы: Как понимать современное искусство», Филлипс С.
8. «Искусство перформанса. От футуризма до наших дней», Голдберг Р.
9. «Как продать за \$12 миллионов чучело акулы», Томпсон Д.
10. «Легендарные фотографии современности и их шедевры», Магни Л.
11. «Гении современной архитектуры», Сатарова Е.
12. «Чертополох. Философия живописи» — Максима Кантора.
13. Л. С. Выготский. Психология искусства. Издание третье: Искусство; Москва; 1986
14. «Искусство Дизайнера» Рэнд П.
15. «Дизайн: форма и хаос» Рэнд П.
16. «Искусство цвета» Иттен Й.
17. «Искусство формы» Иттен Й.
18. «Тотальная упаковка» Хайн Т.
19. «Типографика» Рудер Э.
20. «Сетка» Хёлберт А.
21. «О шрифте» Шпикерманн Э.
22. «Живая типографика» Королькова А.
23. «Модульные системы в графическом дизайне» Мюллер-Брокманн Й.