

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по безопасности и общим вопросам

Дата подписания: 25.09.2023 12:00:13

Уникальный программный ключ:

d7a26b9e8ca85e98ac3de2ab454b4659d961f749

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Science Art: Hybrid Additive Technology / Гибридное аддитивное искусство

Закреплена за подразделением

Кафедра автоматизированного проектирования и дизайна

Направление подготовки

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Профиль

Технологическое искусство

Квалификация

Магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

5 ЗЕТ

Часов по учебному плану

180

Формы контроля в семестрах:

в том числе:

экзамен 2

аудиторные занятия

34

самостоятельная работа

110

часов на контроль

36

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя	18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	2	2	2	2
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	34	34	34	34
Контактная работа	34	34	34	34
Сам. работа	110	110	110	110
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	180	180	180	180

Программу составил(и):

-, *асс., Лукута Анастасия Леонидовна*

Рабочая программа

Science Art: Hybrid Additive Technology / Гибридное аддитивное искусство

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - магистратура Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (приказ от 05.03.2020 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА, 09.04.03-МПИ-22-3.plx Технологическое искусство, утвержденного Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" в составе соответствующей ОПОП ВО 22.09.2022, протокол № 8-22

Утверждена в составе ОПОП ВО:

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА, Технологическое искусство, утвержденной Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" 22.09.2022, протокол № 8-22

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра автоматизированного проектирования и дизайна

Протокол от г., №

Руководитель подразделения Солонин Алексей Николаевич, к.т.н., доцент

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Сформировать базовые представления о взаимодействии искусства и науки в современной культуре.
1.2	Изучить отношения между искусством и наукой на рубеже XX – XXI вв.
1.3	Познакомиться с методиками и технологиями создания произведений в жанре art&science.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:		Б1.В.ДВ.04
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	История и теория междисциплинарного искусства	
2.1.2	Форма и композиция в современном искусстве	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Арт-критика и работа с текстами	
2.2.2	Гибридные арт-пространства	
2.2.3	Кураторская деятельность	
2.2.4	Производственная практика	
2.2.5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.6	Преддипломная практика	
2.2.7	Проект в технологическом искусстве	

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-1: Способен обеспечить поддержку комплексного анализа цифрового следа человека, групп людей и информационно-коммуникационных систем	
Знать:	
ПК-1-31	Знать требования законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
ОПК-7: Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области	
Знать:	
ОПК-7-31	Знает логические методы и приемы научного исследования, методологические принципы современной науки, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними.
ОПК-3: Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями	
Знать:	
ОПК-3-31	Знает существующие системы качества, унификации, стандарты, сертификаты, в том числе и международные, системы управления качеством.
ПК-1: Способен обеспечить поддержку комплексного анализа цифрового следа человека, групп людей и информационно-коммуникационных систем	
Уметь:	
ПК-1-У1	Уметь проводить сравнительный анализ данных цифрового следа
ОПК-7: Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области	
Уметь:	
ОПК-7-У1	Умеет осуществлять методологическое обоснование научного исследования
ОПК-3: Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями	
Уметь:	
ОПК-3-У1	Умеет принимать исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ

ПК-1: Способен обеспечить поддержку комплексного анализа цифрового следа человека, групп людей и информационно-коммуникационных систем
Владеть:
ПК-1-В1 Определение возможных источников данных для анализа, идентификация внешних и внутренних источников данных для проведения аналитических работ
ОПК-7: Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области
Владеть:
ОПК-7-В1 Владеет навыками применения методов научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами
ОПК-3: Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями
Владеть:
ОПК-3-В1 Организацией работы коллективов исполнителей по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке проектов стандартов и сертификатов, адаптацией современных версий систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	Раздел 1. Раздел 1. Динамика взаимодействия науки и искусства в истории культуры							
1.1	Истоки сайнс-арта как актуального искусства /Лек/	2	2	ОПК-7-31	Л1.6 Л1.7 Э1	Сайнс-арт как направление актуального искусства. Новые средства выразительности, использующее новый подход к производству у арт-объекта. Междисциплинарность сайнс-арта. Концептуальность. Технологичность.	КМ1	
	Раздел 2. Раздел 2. Динамика взаимодействия науки и искусства в истории.							
2.1	Истоки сайнс-арта как актуального искусства /Пр/	2	6	ОПК-7-31 ОПК-7-У1 ОПК-7-В1	Л1.2 Л1.4 Э2			
2.2	Технологическое искусство конца XIX – первой половины XX в /Пр/	2	6	ОПК-7-31 ОПК-7-У1 ОПК-3-31	Л1.1 Э3			
2.3	Кибернетическое искусство 1950-1960-х. /Пр/	2	6	ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.5			
2.4	Цифровое искусство 1970-1990-х. /Пр/	2	8	ОПК-7-31 ОПК-7-В1	Л1.8 Э2			

2.5	Гибридное искусство 1990-2000-х. /Пр/	2	6	ПК-1-У1 ПК-1-В1	Л1.8 Э5			
	Раздел 3. Раздел 3. Сайнс-арт – новый способ взаимодействия искусства, науки и технологий.							
3.1	Искусство живых систем: “природа” как культурный процесс /Ср/	2	10	ОПК-7-31				

3.2	Анализ художественно-научных проектов, затрагивающих проблематику живых систем /Ср/	2	16	ОПК-7-У1 ОПК-7-В1 ОПК-3-31 ОПК-3-У1	Л1.1 Л1.8 Э1 Э5	<p>Анализ художественно-научных проектов, затрагивающих проблематику живых систем (living systems):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект «Телесад» (Telegarden, 1995-2004 гг. Кена Голдберга «Телесад» стал первым роботом с веб-интерфейсом 2. Инсталляция «Теле-присутствующий ветер» (Telepresent wind, 2010 г. Илл. 47) создана в духе DIY и демонстрирует нам то, насколько поэтичными могут быть технологии, если они работают с природным материалом. 3. Георг Треммель и Сихо Фукухара (Shiho Fukuhara) проект «Биоприсутствие» (Biopresence, 2004 г.) 4. Проблема бессмертия также затрагивается в проекте польского художника и программиста Матеуша Херчки (Mateusz Herczka) «Системы поддержания 	
-----	---	---	----	--	--------------------	--	--

						<p>жизни: Ванда» (Life support systems: Vanda, 2005 г.). Целью проекта является создание из орхидеи виртуального организма, который мог бы существовать в неограниченном количестве времени, оставаясь живым внутри компьютера в форме дата-структуры, базирующейся на современных технологиях искусственного интеллекта (таких как нейронные сети и скрытая Марковская модель).</p> <p>5. Предтечи проектов «умный дом», «умная среда»: «Звонки растений» (Botanicalls), созданный Кейт Хартман (Kate Hartman), Кэти Лондон (Kati London), Ребеккой Брей (Rebecca Bray) и Робом Фалюди (Rob Faludi), в 2006 г.</p> <p>6. Проект Дугласа Истерли (Douglas Easterly) и</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>Мэтью Кеньона (Matthew Kenyon) «Спора 1.1» (Spore 1.1, 2004 г.).</p> <p>7. Проект американского художника Кена Ринальдо одним из самых показательных его проектов является «Дополненная реальность» (Augmented Fish Reality, 2003 г.)</p> <p>8. Английская художница Джулия Фримен (Julie Freeman) в своём самом знаменитом проекте «Озеро» (The Lake, 2005 г.)</p> <p>9. Проектом гибридного искусства является проект художника Куна Ванмехелена (Koen Vanmechelen) с амбициозным названием The Cosmopolitan Chicken Project.</p> <p>10. Проект американской художницы Кэти Хай (Kathy High) «Обнимающая животное» (Embracing Animal, 2004 г.).</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3	Парадокс возвращения к «природному» через «технологическое» /Ср/	2	14	ОПК-3-В1 ПК-1-31	Л1.1 Л1.5	<p>1. Чувственное освоение природы в каноническом проекте Олафура Элиассона (Olafur Eliasson) «Погода» (The Weather Project), осуществлённого в Турбинном зале галереи Tate Modern, Лондон, в 2003 г.</p> <p>2. Один из самых трогательных проектов сайнс-арта - серия Берндаута Смайлда (Berndnaut Smilde) «Дождевое облако» (Nimbus, с 2010 г.)</p> <p>3. Метеоэлектронная музыкальная инсталляция «Небесная арфа» (The Cloud Harp, с 1997 г.). Канадца Николаса Ривза (Nicolas Reeves) – художник, архитектор, физик, преподаватель.</p> <p>4. Британская арт-группа Random International создала широко известную интерактивную инсталляцию «Комната дождя» (Rain Room, 2012 г.)</p> <p>5. Скульптура</p>		
-----	--	---	----	------------------	-----------	---	--	--

						<p>Уильяма Пая (William Pye) «Харибда» (Charybdis, 2000 г.)</p> <p>6.Серия инсталляций Дэвида Боуэна (David Bowen) «Теле-присутствующая вода» (Tele-Present Water, 2011 г.)</p> <p>7. Развивая идею «Tele-Present Water», Боуэн создал «Underwater» («Под водой», 2012 г.)</p> <p>8. С тематикой приливов-отливов и гравитации работает интерактивная инсталляция «Прилив» (Tide, 2001 г.)</p> <p>Люка Джеррама (Luke Jerram).</p> <p>9.Сачико Кодама (Sachiko Kodama) в работе «Морфобашни / Две стоящие спирали» (Morpho Towers / Two Standing Spirals, 2007 г.), выполненной в сотрудничестве с Ясуши Мияджимой (Yasushi Miyajima), «черпала вдохновение в неисчерпаемой энергии»</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						океана, торнадо и молний» 10. «Северное сияние» – совместная разработка компании «Лабфер» и проектной группы «Мостмодерн», созданная специально для выставки «Science-Art – искусство для науки».		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

3.4	Экологическое направление в рамках сайнс-арта /Ср/	2	20	ОПК-7-31 ОПК-7-В1 ОПК-3-31	Л1.2 Л1.3 Э2	<p>1. Научный подход в экологическом искусстве на протяжении уже долгих лет демонстрирует Базия Ирланд (Basia Irland), наиболее ярким моментом творческой биографии которой является проект «Собирая воды» (Gathering of Waters, 1995).</p> <p>2. Примером экологического искусства в целом и экологического направления сайнс-арта в особенности является Брендон Беланже (Brandon Ballengée) – художник, учёный и эко-активист, его продолжительный проект «Маламп: Случай уродства амфибий» (Malamp: The Occurrence of Deformities in Amphibians)</p> <p>3. Беатрис да Коста (Beatriz da Costa) создала один из самых неоднозначных проектов экологической направленности сайнс-арта под</p>		
-----	--	---	----	----------------------------------	-----------------	---	--	--

						<p>названием «Голубиный блог» (Pigeon Blog, 2006).</p> <p>4. Проект из области биоарта, нацеленный на создание дискурсивного поля вокруг конкретной этической проблемы, был создан группой «Искусство и культура ткани» (The Tissue Culture & Art Project, TC&A).</p> <p>«Безжертвенная кожа» (Victimless Leather, 2004 г.)</p> <p>5. Продолжение жизни в дереве – продолжение дерева в дереве – решает проект «Биоприсутствие» (Biopresence, 2013 г.) Ольги Киселёвой.</p> <p>6. Британские художники Хизер Экройд (Heather Ackroyd) и Дэн Харви (Dan Harvey) работают с экологическим и чистым материалом, их знаменитые (и успешные с коммерческой точки зрения) портреты на траве (1998 г.).</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>7. Художница Эми Янгс (Amy Youngs) составляя пересечения человеческог о и нечеловеческ ого, исследует взаимоотнош ения между технологиям и и животными – проект «Речная конструкция » (River Construct, 2010 г.).</p> <p>8. Проект Гильберто Эспарцы (Gilberto Esparza) «Странствующ ие растения» (Pl antas Nomadas, 2009 г.) – это растение- робот, которое активно ищет загрязнённый водоём, когда ему нужна подзарядка для микробного топливного отсека. Другой проект Эспарцы – «Городские паразиты» (P arásitos Urbanos, 2006 г.), имеющий ярко выраженную экологическу ю направленно сть, ещё более технологичн ый.</p> <p>9. Проект Пинар</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						Йолдас «Экосистема эксцессов» (An Ecosystem of Excess, 2014 г.) представляет собой ряд работ, демонстрирующих новую воображаемую экосистему, возникшую в рамках постбиологической парадигмы.		
3.5	Создание и презентация собственного творческого проекта на стыке искусства и аддитивных технологий /Ср/	2	50	ОПК-3-У1 ОПК-3-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-В1				P1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки

Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
КМ1	Контрольная работа		Сайнс-арт как направление актуального искусства. Новые средства выразительности, использующее новый подход к производству арт-объекта. Междисциплинарность сайнс-арта. Концептуальность. Технологичность.

5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)

Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
P1	Курсовой арт-проект		Презентация, выполненная в Art&Science, в которой описан ход реализации арт-проекта, затрагивающего работу с современными аддитивными технологиями на базе одной из лабораторий НИТУ "МИСИС". Работа строится при взаимодействии ученого и студента магистратуры и в завершении проекта или прототипа должна быть представлена в виде арт-документации, залитой на открытый видео-хостинг. Арт-проект - это заверченный цифровой или материальный объект, который имеет три главные составляющие: художественную (философская концепция), научно-исследовательскую (базирующуюся на исследовательской или доказательной базе), и техническую (использующую программы, код, технологические медиумы)

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

Оценка по дисциплине складывается из посещаемости контактных занятий (40%), участие в дискуссии (10%) и самостоятельно созданного курсового проекта (50%)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**6.1. Рекомендуемая литература****6.1.1. Основная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1	Никитин В. С.	Технологии будущего	Электронная библиотека	Москва: РИЦ Техносфера, 2010
Л1.2	Хаскин В. В., Акимова Т. А.	Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда: учебник	Электронная библиотека	Москва: Юнити, 2015
Л1.3	Степановских А. С.	Биологическая экология: теория и практика: учебник	Электронная библиотека	Москва: Юнити, 2015
Л1.4	Некрасова И. И.	Основы цитологии и биологии развития: учебное пособие	Электронная библиотека	Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2008
Л1.5	Росс Э. У., Успенский В. А.	Введение в кибернетику	Электронная библиотека	Москва: Издательство иностранной литературы, 1959
Л1.6	Юшко С. В., Смирнова Л. А., Хусаинов Р. Н., Сагадеев В. В.	3D-моделирование в инженерной графике: учебное пособие	Электронная библиотека	Казань: Казанский научно- исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017
Л1.7	Нагаева И. А., Фролов А. Б., Кузнецов И. А.	Основы web-дизайна. Методика проектирования: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва, Берлин: Директ- Медиа, 2021
Л1.8	Ушамирская Г.	Искусствоведение. История искусства. Экскурсоведение: студенческая научная работа	Электронная библиотека	Москва: Студенческая наука, 2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1	Сайнс-арт: как научные исследования становятся объектами искусства	http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/160988-science-art
Э2	Творческая лаборатория «Цифровой мир»	http://digitalworld.psu.ru/chto-takoe-science-art/
Э3	Strelka	https://strelkamag.com/ru/article/scienceart
Э4	Навигатор образования: science-художник	https://fulledu.ru/articles/1241_science-hudozhnik.html
Э5	Российская Академия наук: science-art - союз науки и искусства	http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=05a0f245-b3be-4537-aade-d914040d0625

6.3 Перечень программного обеспечения

П.1	Microsoft Office
П.2	MS Teams
П.3	3ds Max

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных**7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Ауд.	Назначение	Оснащение
------	------------	-----------

Л-1010	Мастерская ArtTECH	<p>комплект учебной мебели на 20 рабочих мест, рабочее место преподавателя с персональным компьютером с доступом к ИТС «Интернет»,</p> <p>Очки виртуальной реальности HTC VIVE PRO x 10 шт,</p> <p>Проектор Xiaomi Miija Laser Projection MJJGYY02FM x 3шт,</p> <p>Вычислительный модуль NVIDIA TESLA V100-SXM2-32GB,PG503 SKU203, (900- 2G503-0010-000), Generi OEM x 1 шт.</p> <p>Акустическая система BEHRINGER PPA500BTx1 шт</p> <p>Акустическая система Behringer B115W x 2 шт.</p> <p>Колонки Microlab 2.0 x 2 шт.</p> <p>Телевизор ЖК 50" Samsung/ 50", Ultra HD, Smart TV, Wi-Fi, Voice, PQI 2000, DVBT2/C/S2, Bluetooth, CI+(1.4), 20W, 2HDMI, TITAN GRAY x 5 шт.</p> <p>Паяльники (20 шт)</p> <p>Держатель «третья рука» для пайки (10 шт)</p> <p>Проектор EPSON EB-L610U (1 шт)</p> <p>3d принтер (1 шт)</p> <p>Наушники Panasonic (6 шт)</p> <p>Сетевые фильтры (35 шт)</p> <p>Вебкамера ASUS Webcam C3 вебкамера (1080p, 30fps, FHD (1920 x 1080) x 2 шт</p> <p>Микрофон MAONO AU-A04TR x 1 шт</p> <p>Автоматизированное рабочее место</p>
--------	--------------------	---

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В процессе изучения материалов учебного курса «Science Art: Hybrid Additive Technology» предлагаются разнообразные формы работ: работа на практических занятиях, работа с учебной и научной литературой, участие в дискуссии, выполнение итогового курсового проекта, сдача экзамена.

На практических занятиях рассматриваются наиболее значимые и интересные проблемы, которые призваны стимулировать у студентов выработку собственной позиции.