МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
О. А. Жадаев
» 2016 г.

Теоретические основы проектирования

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Дизайн костюма»

очная форма обучения

Волгоград
2016

created by free version of DocuFreezer

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
«11» 10 2016 г., протокол № 3

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. 11.10 2016 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «18» 10 2016 г. , протокол № 2

Председатель учёного совета Тарасов Н.И. «18» 10 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«28» 11 2016 г. , протокол № 6

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:
Копаева Г.В., доцент кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1004) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн костюма»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

created by free version of DocuFreezer

1. Цель освоения дисциплины

Ознакомление с основами проектирования, приемами и методами формообразования, теориями развития дизайна, вопросами стилеобразования в промышленных и художественных изделиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теоретические основы проектирования» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Профильной для данной дисциплины является проектная профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Теоретические основы проектирования» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Академический рисунок», «История искусств».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Академический рисунок», «Проектирование», «История костюма и кроя», «Компьютерная графика», «Компьютерное проектирование в дизайне», «Костюмографика», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7);

– способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– теоретические принципы методов проектирования, анализирования и прогнозирования формы; основы проектных технологий и их применения в различных художественных и гуманитарных практиках;

уметь

– применять методологические основы проектирования на практике;

владеть

– навыками прогнозирования в сфере проектирования.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего	Семестры

created by free version of DocuFreezer

	часов	2
Аудиторные занятия (всего)	36	36
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	18	18
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	36	36
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость часы	72	72
зачётные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Основы проектирования. Создание художественного образа. Проектирование как технология.	Основные этапы проектирования, понятие цели, задач, этапов, характеристик целевых групп потребителей, критерии успешности проекта. Метод прогнозирования и стратегического развития. Дизайн и его направления: массовый и элитный дизайн, китч, стайлинг, поп-дизайн, единичный арт-дизайн, городской публишь-арт, архитектурный дизайн, промышленный дизайн, Web-дизайн, графический дизайн, кустарный дизайн, исторический футуро-дизайн, прогностический дизайн будущего, фито-дизайн, коммерческий рекламный дизайн, информационный программный и текстовый дизайн, научный сайнс-дизайн и др. Основы технологии: сохранение идеи, функциональную обоснованность для формы, материала, суперграфики т.е. всех составляющих. Прогнозирование в работе дизайнера. Причины возникновения дизайна. Художники и теоретики различных направлений происхождения дизайна. Базовые прототипов способов морфологической трансформации одежды: растяжение-сжатие деталей или частей костюма; отделение-присоединение деталей и элементов одежды; регулирование-фиксация величины объема и формы деталей одежды; свертывание-развертывание деталей и элементов одежды; исчезновение-появление объема всего изделия; замещение элементов или деталей костюма другими элементами или деталями; ориентация элементов или деталей одежды или всего изделия в целом; перестановка элементов или деталей одежды.
2	Предмет проектирования. Методы проектирования: комбинаторный, трансформация, модульное проектирование, метод	Общие методы проектирования: два исходных условия проектирования (аналоговое, модернизации предыдущей модели и создание принципиально нового изделия). Роль начальной стадии в проектировании – мысль, эскиз, идея. Стадии проектирования:

created by free version of DocuFreezer

	деконструкции.	предпроектное исследование, эскизное проектирование, художественно-конструктивное проектирование. Творческие источники для проектирования: образно-ассоциативный и образно-эмоциональный подход. Принципы трансформации творческих источников в процесс проектирования. Эскизотехника: освоение, изучение различных видов графической подачи эскизов (черно-белая графика, цветная графика). Основы конструирования одежды: исходная информация о человеке и об одежде, необходимая для ее проектирования; методы и принципы построения чертежей, разверток деталей одежды. Методы проектирования одежды: комбинаторный, трансформация, метод деконструкции.
3	Проект, его характеристики, этапы реализации.	Творческий процесс, его характеристики. План осуществления процесса: подвижность его структуры, представление о работе в целом и её отдельных частях. «Тактическое» планирование: анализ состояния области исследования (тематика или назначение изделия), выявление актуальных теоретических и практических проблем, определение замысла, постановка цели и задач для осуществления замысла, определение этапов реализации замысла, выбор источников, создание объекта и его представление. Замысел как формулировка предполагаемого, желаемого конечного результата. Выработка замысла: личная заинтересованность, наличие наработок по заданному направлению, оригинальные идеи, обсуждение и апробация. Задачи и их определение. Задачи – этапы реализации конкретного замысла. Правильность постановки задач - преодолением разрыва между замыслом и исполнением. Проект как комплекс взаимосвязанных работ, для выполнения которых выделяются соответствующие ресурсы и устанавливаются определенные сроки. Основные характеристики проекта: конечность цель и промежуточность задач; определенный конечный результат; последовательность взаимосвязанных работ; временные рамки; ресурсы: финансовые, временные, информационные и человеческие.
4	Теория развития дизайна. Анализ закономерностей развития моды и ее прогнозирование. Стилеобразования в промышленных и художественных изделиях.	Понятия «стиль» и «имидж». Основные стили: классический, романтический, фольклорный, спортивный. Типы имиджей: классический, традиционный, естественный (спортивный), романтический, яркий, «свободный художник». Индустрия изготовления одежды. Развитие тенденций в костюме от-кутюр. Одежда прет-а-порте. Влияние кинематографа и телевидения на развитие дизайна. Уравнивание женщин в правах с мужчинами. Стиль Унисекс. Влияние дизайна к проблемам окружающей среды, экологический стиль. «Одежда для

created by free version of DocuFreezer

		выживания». Кибермода – порождение стиля панк. Использование супер современных материалов (неопрен, поларфлис) и др. Прогнозирование и его формы: гипотеза. прогноз, план.Источники прогнозирования: информационный массив, параметры, динамический ряд, период упреждения, интервальный и оперативный прогноз, краткосрочный прогноз. Статистический метод, матричный и др.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	**Всего**
1	Основы проектирования. Создание художественного образа. Проектирование как технология.	4	2	–	–	6
2	Предмет проектирования. Методы проектирования: комбинаторный, трансформация, модульное проектирование, метод деконструкции.	4	6	–	16	26
3	Проект, его характеристики, этапы реализации.	6	8	–	20	34
4	Теория развития дизайна. Анализ закономерностей развития моды и ее прогнозирование. Стилеобразования в промышленных и художественных изделиях.	4	2	–	–	6

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Соснина Н.О. Макетирование костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соснина Н.О.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 113 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18255.— ЭБС «IPRbooks».

2. Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. Трутченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20267.— ЭБС «IPRbooks».

3. Колпащиков Л.С. Дизайн. Три методики проектирования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений и практикующих дизайнеров/ Колпащиков Л.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2013.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21444.— ЭБС «IPRbooks».

4. Азиева Е.В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Азиева Е.В., Филатова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 109 c.— Режим доступа:

created by free version of DocuFreezer

http://www.iprbookshop.ru/32785.— ЭБС «IPRbooks».
5. Ющенко О.В. Проектная графика в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ющенко О.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 101 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32794.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов художественных специальностей/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2016.— 384 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60092.— ЭБС «IPRbooks».
2. Толубеева Г.И. Основы проектирования крупноузорчатых тканей [Электронный ресурс]: учебник/ Толубеева Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановская государственная текстильная академия, ЭБС АСВ, 2012.— 344 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25504.— ЭБС «IPRbooks».
3. Бусыгина О.М. Архитектоника объемных форм [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бусыгина О.М.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 95 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32783.— ЭБС «IPRbooks».
4. Дизайн-проектирование. Термины и определения [Электронный ресурс]: терминологический словарь/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 212 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26469.— ЭБС «IPRbooks».
5. Магги Руфф Философия элегантности [Электронный ресурс]/ Магги Руфф— Электрон. текстовые данные.— М.: Этерна, 2012.— 328 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45982.— ЭБС «IPRbooks».
6. Шлеюк С.Г. Принципы преподавания дисциплины «Рисунок» [Электронный ресурс]: методические указания для преподавателей к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009.— 15 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21643.— ЭБС «IPRbooks».
7. Березина Ю.Ю. Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты [Электронный ресурс]: учебно-наглядное пособие/ Березина Ю.Ю., Князева О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 131 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44600.— ЭБС «IPRbooks».
8. Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Пятахин Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 48 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19052.— ЭБС «IPRbooks».
9. Левина Е.А. Принципы композиционной организации графического натюрморта [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Левина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 27 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21640.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).
2. Портал Российского Института культурологи - http://www.ricur.ru/.

created by free version of DocuFreezer

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Теоретические основы проектирования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.
2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях и в рамках выполнения СРС.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Теоретические основы проектирования» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению

created by free version of DocuFreezer

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;

– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;

– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Теоретические основы проектирования» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

created by free version of DocuFreezer