

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

КАФЕДРА ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ

Рабочая программа дисциплины (модуля)
АРХИТЕКТОНИКА ОБЪЕМНЫХ ФОРМ

Направление и направленность (профиль)

54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма

Год набора на ОПОП
2018

Форма обучения
очная

Владивосток 2020

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Архитектоника объемных форм» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению(ям) подготовки 54.03.01 Дизайн (утв. приказом Минобрнауки России от 11.08.2016г. №1004) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. N301).

Составитель(и):

Данилова О.Н., кандидат технических наук, olga.danilova@vvsu.ru

Утверждена на заседании кафедры дизайна и технологий от 24.03.2020 , протокол №

11

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой (разработчика)

Клочко И.Л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	0000000003DFE72
Владелец	Клочко И.Л.

Заведующий кафедрой (выпускающей)

Клочко И.Л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	0000000003DFE74
Владелец	Клочко И.Л.

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Архитектоника объемных форм» связана с формированием комплекса знаний о проектной (дизайнерской) профессиональной деятельности бакалавров, включающей процессы проектирования, эскизирования и макетирования плоскостных объектов дизайна и объемно-пространственных структур (ОПС) из различных материалов.

Целью освоения учебной дисциплины является создание системы знаний, в области эскизирования и проектирования ОПС.

Задачами дисциплины «Архитектоника объемных форм» являются:

формирование у студентов целостного представления о деятельности специалистов в области дизайна костюма, включающей решение проектных задач;

создание системы знаний, в области проектирования и гармонизации ОПС и объектов современного костюма;

приобретение практических навыков эскизирования и макетирования ОПС;

освоение методов создания ОПС из различных материалов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки, соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля), приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код компетенции	Формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения	
54.03.01 «Дизайн» (Б-ДЗ)	ПК-7	Способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале	Знания:	- основы проектной графики; - способы создания объемно-пространственной формы объектов дизайна
			Умения:	- работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; - разрабатывать объемно-пространственную форму костюма на уровне макета; - воссоздавать формы дизайнерских объектов по чертежу
			Навыки:	- приемами макетирования и моделирования формы; - практическими приемами и средствами по формированию объемно-пространственных структур

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы

В соответствии с требованиями ФГОС ВО изучение дисциплины «Архитектоника объемных форм» предусмотрено в вариативной части дисциплин профессионального цикла ОПОП

Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие у обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин и/или прохождении практик «История культуры и искусства модуль 1», «Начертательная геометрия и технический рисунок», «Проектирование костюма модуль 1». На данную дисциплину опираются «Выполнение проекта в материале модуль 1», «Выполнение проекта в материале углубленный курс», «Живопись модуль 2», «История костюма», «История культуры и искусства модуль 2», «Конструирование одежды», «Макетирование одежды сложных форм», «Материаловедение».

4. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП ВО	Форма обучения	Часть УП	Семестр (ОФО) или курс (ЗФО, ОЗФО)	Трудо-емкость	Объем контактной работы (час)					СРС	Форма аттес-тации	
					(З.Е.)	Всего	Аудиторная					Внеауди-торная
				лек.			прак.	лаб.	ПА			КСР
54.03.01 Дизайн	ОФО	Бл1.В	1	3	52	17	34	0	1	0	56	3

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля для ОФО

№	Название темы	Кол-во часов, отведенное на				Форма текущего контроля
		Лек	Практ	Лаб	СРС	
1	Общие сведения об архитектонике Термины и понятия архитектоники	2	0	0	4	Промежуточная аттестация по результатам успеваемости студентов с учетом их посещаемости и интерактивной включенности в учебный процесс на лабораторных занятиях. Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к аудиторным занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на лабораторных занятиях по усмотрению преподавателя являются необходимым условием положительной аттестации студента.

2	Особенности формообразования костюма	3	6	0	8	Промежуточная аттестация по результатам успеваемости студентов с учетом их посещаемости и интерактивной включенности в учебный процесс на лабораторных занятиях. Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к аудиторным занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на лабораторных занятиях по усмотрению преподавателя являются необходимым условием положительной аттестации студента.
3	Гармонизация объемно-пространственных структур	3	0	0	4	Промежуточная аттестация по результатам успеваемости студентов с учетом их посещаемости и интерактивной включенности в учебный процесс на лабораторных занятиях. Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к аудиторным занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на лабораторных занятиях по усмотрению преподавателя являются необходимым условием положительной аттестации студента.
4	Симметрия и асимметрия	2	8	0	8	Промежуточная аттестация по результатам успеваемости студентов с учетом их посещаемости и интерактивной включенности в учебный процесс на лабораторных занятиях. Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к аудиторным занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на лабораторных занятиях по усмотрению преподавателя являются необходимым условием положительной аттестации студента.

5	Комбинаторные методы формообразования	3	8	0	8	Промежуточная аттестация по результатам успеваемости студентов с учетом их посещаемости и интерактивной включенности в учебный процесс на лабораторных занятиях. Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к аудиторным занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на лабораторных занятиях по усмотрению преподавателя являются необходимым условием положительной аттестации студента.
6	Биологическое формообразование в архитектуре и дизайне	2	8	0	10	Промежуточная аттестация по результатам успеваемости студентов с учетом их посещаемости и интерактивной включенности в учебный процесс на лабораторных занятиях. Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к аудиторным занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на лабораторных занятиях по усмотрению преподавателя являются необходимым условием положительной аттестации студента.
7	Кинетизм как процесс изменения формы	2	6	0	4	Промежуточная аттестация по результатам успеваемости студентов с учетом их посещаемости и интерактивной включенности в учебный процесс на лабораторных занятиях. Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к аудиторным занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на лабораторных занятиях по усмотрению преподавателя являются необходимым условием положительной аттестации студента.
Итого по таблице		17	36	0	46	

5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 Общие сведения об архитектонике Термины и понятия архитектоники.

Содержание темы: Термины и понятия архитектоники. Тектонические системы, основанные на статике и равновесии покоя и движения. Классификация тектонических систем: монолитная, решетчатая, каркасная, оболочковая. Объемно-пространственная структура (ОПС) как категория композиции, отражающая смысловую связь, соподчинение и

взаимодействие всех элементов формы между собой и с пространством. Эстетические средства как компонент архитектоники. Архитектоника в системе искусств. Архитектура и костюм. Тектоника материалов для одежды.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: обзор-визуализация.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Предпроектный анализ и оценка исходной ситуации. Зарисовки прототипов и моделей-аналогов.

Тема 2 Особенности формообразования костюма.

Содержание темы: Понятие «костюм» как характеристика материальной и духовной культуры человеческого общества. Костюм как объемно-пространственной структура. Тектонические системы костюма. Формообразование драпировок. Средства формообразования костюма. Анализ формы. Архитектоника плоского листа. Овладение элементарными технологическими приемами формообразования.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: обзор-визуализация; кейс-задачи; творческое задание.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Предпроектный анализ и оценка исходной ситуации. Зарисовки прототипов и моделей-аналогов.

Тема 3 Гармонизация объемно-пространственных структур.

Содержание темы: Основные виды и категории композиции. Приемы пропорционирования. Канонические и модульные системы. Модульный метод проектирования. Морфологический модуль. Модульная система.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: обзор-визуализация; кейс-задачи; творческое задание.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Разработка графических эскизов в различной технике. Стилизация художественно-эстетического решения образа. Сбор материала по теме. Анализ опыта проектирования объектов-аналогов по выбранной теме, справочных и нормативных документов. Поиск концептуальных идей.

Тема 4 Симметрия и асимметрия.

Содержание темы: Аспекты понятия «симметрия». Классическая симметрия. Аффинная симметрия. Криволинейная симметрия. Симметрия и асимметрия в организации формы костюма. Развертки объемно-пространственных структур.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: обзор-визуализация; кейс-задачи; творческое задание.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Предпроектный анализ и оценка исходной ситуации. Зарисовки прототипов и моделей-аналогов.

Тема 5 Комбинаторные методы формообразования.

Содержание темы: Основные задачи и комбинаторные принципы формальной композиции. Идея программированного формообразования, концепция или схема, направляющая комбинаторный поиск. Применение комбинаторных (вариантных) методов формообразования. Природные аналоги. Сравнительная характеристика формообразующих способностей комбинаторного элемента с прямолинейными контурами и с криволинейными контурами. Автоматизация операций по изменению морфологических качеств объекта. Методы комбинаторного формообразования объектов дизайна. Концепция или схема комбинаторного поиска. Разработка комбинаторно-модульного рельефа.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: обзор-визуализация; кейс-задачи; творческое задание.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Разработка графических эскизов в различной технике. Стилизация художественно-эстетического решения образа. Сбор материала по теме. Анализ опыта проектирования объектов-аналогов по выбранной

теме, справочных и нормативных документов. Поиск концептуальных идей.

Тема 6 Биологическое формообразование в архитектуре и дизайне.

Содержание темы: Формообразование в живой природе как творческий источник проектирования ОПС. Закономерности структурного формообразования живых организмов. Биоформы в художественном конструировании Бионика как научное направление дизайна. Архитектурная бионика. Природное сырье и биотехнологии в производстве текстиля. Разработка объемно-пространственной формы костюма в технике бумагопластики с использованием творческого источника.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: обзор-визуализация; кейс-задачи; творческий проект.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Разработка графических эскизов моделей костюма в различной технике. Зарисовки прототипов и моделей-аналогов. Стилизация художественно-эстетического решения образа. Сбор материала по теме. Анализ опыта проектирования объектов-аналогов по выбранной теме, справочных и нормативных документов. Поиск концептуальных идей.

Тема 7 Кинетизм как процесс изменения формы.

Содержание темы: Истоки возникновения кинетического искусства. Кинетизм и кинетическое искусство. Кинетизм в дизайне костюма. Мобильные конструкции. Биокинематика, кинематика человеческого тела. Биомеханические исследования элементов системы «человек–одежда».

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: обзор-визуализация; кейс-задачи; творческий проект.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Предпроектный анализ и оценка исходной ситуации. Зарисовки прототипов и моделей-аналогов. Электронная презентация.

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)

Самостоятельная подготовка к лекционным и практическим занятиям позволяет: расширить кругозор; ознакомиться со значительным количеством литературы; способствует приобретению студентами навыков самостоятельного творческого решения практических задач; развивает мышление; приобщает будущего бакалавра к практической деятельности в рамках выбранного направления.

Самостоятельная работа студента включает в себя ряд составляющих:

1. Освоение теоретического материала в соответствии с рекомендованной литературой, а также презентационными материалами.

2. Подготовка материала для решения кейс-задач и творческих проектов на практических занятиях в виде проведения контент-анализа визуального материала с использованием модных журналов, информации из сети Интернет, графической зарисовки эскизов моделей и различных вариантов оформления витрин с оригинальным дизайнерским решением, выполнения творческих проектов в форме презентаций.

Самостоятельная работа по темам практических занятий включает в себя:

1. Овладение элементарными технологическими приемами формообразования

2. Анализ творческого источника и систематизация исходной информации.

Характеристика специальных средств бумагопластики.

3. Разработка комбинаторно-модульного рельефа из плоского листа бумаги с учетом конструктивных свойств материала (плотность, толщина, прочность и т.п.). Переход из плоскости в пространство (на примере создания фронтальных композиций в виде комбинаторно-модульного рельефа).

4. Развертки объемно-пространственных структур
5. Построение объемно-пространственной структуры в технике бумагопластики.
6. Анализ скульптурной пластики драпировок. Ритмы драпировок и складок.
7. Подготовка материала для решения кейс-задач:

- контент-анализ творчества дизайнеров одежды на основе информации из сети Интернет, модных журналов с целью выявления наиболее интересных решений ОПС. Зарисовка выбранных вариантов ОПС для их практического воплощения в материале;

- анализ творческого источника. Для источников, имеющих визуально воспринимаемую форму, используют методику визуального наблюдения, предполагающую анализ и выявление характерных особенностей источника творчества (формы, линий, пропорций, фактуры, цветового решения). Выполнение первоначальных зарисовок, копий источника или фотографий объекта, отражающих особенности творческого источника.

Для творческого источника, не обладающего визуальной воспринимаемой формой, т.е. для абстрактных понятий, применяют способ анализа, заключающийся в выявлении самых характерных признаков в виде набора понятийных единиц, отражающего образ выбранного источника. На втором этапе анализа выполняются предварительные эскизы-образы, в которых источник трансформируется в условно-обобщенный стилизованный образ. Далее на основе выделенного главного признака источника разрабатывается серия эскизов, составляющая один из разделов портфолио.

Подготовка визуального материала для оформления разделов портфолио включает следующие элементы:

- творческий источник в виде эскизов, фотографий и др.;
- серия фор-эскизов ОПС, разработанных на основе анализа творческого источника;
- фотографии, иллюстрирующие процесс поэтапного выполнения макета модели ОПС;
- презентацию, отражающую последовательно основные этапы работы.

Презентации должны включать в себя не менее 15 слайдов с наглядной демонстрацией визуального материала, раскрывающего сущность темы.

Требования к созданию презентаций:

- по содержанию – демонстрация глубокого понимания описываемых процессов, хорошо структурированный, логично организованный материал, представление интересных материалов, грамотное использование специальной терминологии;
- по визуальной подаче материала – соответствие оформления слайдов содержанию, грамотный подбор параметров шрифта (текст должен хорошо читаться), четко структурированный небольшого объема текст на одном слайде, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 1.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

8.1 Основная литература

1. Беляева Ольга Александровна. Композиция [Электронный ресурс] , 2017 - 60 - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/683015>
2. Докучаева Ольга Ивановна. Архитектоника объемных структур : Учебное пособие [Электронный ресурс] , 2017 - 333 - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=759886>

8.2 Дополнительная литература

1. Архитектоника объемных форм : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направл. подготовки "Дизайн": 54.03.01 / О. Н. Данилова, Т. А. Зайцева, И. А. Слесарчук, И. А. Шеромова ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса - 2-е изд., испр. и доп. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС , 2015 - 102 с.
2. Барциц Рауф Чинчорович. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. : Учебное пособие [Электронный ресурс] , 2017 - 200 - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=1020521>
3. Черокова Анна Викторовна. Композиция [Электронный ресурс] , 2017 - 48 - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/637826>

8.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы (при необходимости):

1. Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/>
2. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа: <http://znanium.com/>
3. Open Academic Journals Index (ОАИ). Профессиональная база данных - Режим доступа: <http://oaji.net/>
4. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных профессиональных областей) - Режим доступа: <https://www.prlib.ru/>
5. Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

Основное оборудование:

- Проектор
- Мультимедийный комплект №2 в составе: проектор Casio XJ-M146, экран

180*180,крепление потолочное

- Проектор Casio XJ-V1

Программное обеспечение:

- AutoCAD
- Adobe Illustrator CS5 Russian
- Adobe Photoshop 7.0 CE Russian

10. Словарь основных терминов

Выставка – публичное представление достижений в области экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни. Понятие может обозначать как само мероприятие, так и место проведения этого мероприятия.

Драпировка – укладывание материала в свободно лежащие или падающие складки различного характера с их последующим закреплением.

Комбинаторика – приемы нахождения различных соединений (комбинаций), сочетаний, размещений из данных элементов в определенном порядке.

Композиция – организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы замыслу автора.

Макетный метод – формообразование модели из бумаги, макетной или конкретной ткани непосредственно на манекене или на фигуре человека с помощью булавок.

Метод наколки – метод моделирования одежды, в основе которого лежит творческий поиск объемной формы на манекене или на фигуре человека.

Муляж – копия, воспроизведение внешнего (контурного) вида какого-либо объекта в масштабе 1:1.

Муляжный метод моделирования одежды – метод обработки формы известного изделия для уточнения и корректировки его в натуральную величину.

Презентация – представление фирмы, товара или услуги.

Сборка – рельефная поверхность, образованная укладыванием материала мелкими изгибами, которые закрепляются ручными стежками, машинными строчками, шнурами, резинками и т.п.

Складка – зафиксированный в сгибе участок материала.

Тектоника костюма – художественное выражение в форме работы материала и конструкции.

Фалды – прием формирования ткани путем придания ей конусообразной формы, что способствует образованию рельефной поверхности.

Форма одежды – объёмное очертание, конфигурация или пространственная структура модели, которую она принимает на фигуре человека (или манекене), в определённый момент времени.

Формообразование – структурирование единичных предметов и создание функциональных, конструктивных, пространственно-пластических, технологических структур.

Экспозиция – отдельная завершённая часть выставочного мероприятия; выставка подобранных по определённому принципу или теме и расположенных в определённом порядке произведений искусства, исторических материалов, каких-либо предметов и т. п.

Экспонат – предмет, выставляемый для обозрения в музее или на выставке