

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.25

Формообразование

Учебный план: 2024-2025 44.03.04 ИЭСТ имидж ОО №1-1-125.plx

Кафедра: **35** Педагогики и психологии профессионального образования

Направление подготовки:
(специальность) 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль подготовки: Декоративно - прикладное искусство и дизайн (имиджевый дизайн)
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
4	УП	17	17	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	
5	УП	17	17	9	29	2	Экзамен, Курсовая работа
	РПД	17	17	9	29	2	
Итого	УП	34	34	46,75	29,25	4	
	РПД	34	34	46,75	29,25	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), утверждённым приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 124

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Старший преподаватель _____

Старший преподаватель _____

Ергина Алена Сергеевна

Амелина Полина
Владимировна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой педагогики и психологии
профессионального образования _____

Никитина Галина
Анатольевна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой _____

Никитина Галина
Анатольевна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающихся в области основ композиции и формообразования.

1.2 Задачи дисциплины:

- развить композиционное мышление;
- освоить закономерности формообразования;
- научить приемам аналитического распознавания сущности зрительных ощущений при восприятии формы.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Цветоведение
- Специальный рисунок
- Рисунок
- Декоративная живопись
- История искусств
- Моделирование образа
- Основы физиологии кожи и волос

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, практики в области имиджа и стиля
Знать: общее понятие формы, основные виды и законы ее восприятия; основные принципы композиционнохудожественного формообразования; общее понятие композиции и ее виды, основные элементы композиции и законы ее построения
Уметь: строить форму, следуя основным принципам формообразования; создавать композицию с применением графических и пластических средств
Владеть: навыками построения композиционных форм по заданному образцу на основе принципов формообразования, способами разработки цветной комбинаторной композиции

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Пропедевтика в дизайне.	4					О
Тема 1. Роль и значение композиции в художественном конструировании. Типы и виды композиций. Область применения разных видов композиций.		2		4	ИЛ	
Тема 2. Основные элементы изобразительного языка: точка, линия, пятно (тон), цвет, фактура. Практическое занятие: Первичные графические элементы композиции точка, линия, пятно (тон).		2	4	6	ИЛ	
Тема 3. Понятие «модуль». Практическое занятие: Модульная структура.		2	2	4	ИЛ	
Раздел 2. Основные законы композиции, средства, направления, принципы и методы дизайн-деятельности.						
Тема 4. Основные признаки композиции: доминанта, уравновешенностью, целостность.	2		5,75	ИЛ		

Тема 5. Средства гармонизации композиции: статика / динамика, симметрия/асимметрия, контраст/нюанс, ритм, пропорционирование, масштаб. Практическое занятие: Закономерности и средства гармонизации плоскостных композиций		2	2	7	ИЛ	
Тема 6. Основные элементы и выразительные средства композиции. Практическое занятие: Художественно-графические средства построения композиции: цвет, фактура, материал.		3	4	6	ИЛ	
Тема 7. Метр и ритм. Ритм в орнаментальной композиции. Практическое занятие: Ритм в орнаментальной композиции. Ритм в композиции костюма		4	5	5	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Раздел 3. Тектоника объемно-пространственной структуры костюма.	5					О,Пр,КПр
Тема 8. Тектоника в композиции костюма.		2		2	ИЛ	
Тема 9. Масштаб и масштабность. Взаимосвязь масштаба и пропорций. Практическое занятие: Масштабирование в композиции костюма.		3	4	2	ИЛ	
Тема 10. Ритмические орнаментальные повторы в композиции костюма. Практическое занятие: Рельефные орнаментальные структуры в композиции костюма.		4	4		ИЛ	

Тема 11. Закономерности построения объемных формообразований в композиции костюма. Практическое занятие: Объемное формообразование в костюме.		2	2		ИЛ	
Раздел 4. Пластическое формообразование объемно-пространственных структур в композиции костюма.						
Тема 12. Объемное формообразование в композиции в композиции костюма. Практическое занятие: Выполнение объемно-пространственных композиций.		2	2	2	ИЛ	О,КПр
Тема 13. Пространственное формообразование в композиции костюма. Практическое занятие: Тени и пластика. Создание композиции на основе теневого строя рельефной структуры.		2	2	2	ИЛ	
Тема 14. Зрительные иллюзии в объемно-пространственной композиции костюма. Практическое занятие: Создание объемно-пространственных композиций с использованием цвета, фактуры и текстуры.		2	3	1	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	9		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен, Курсовая работа)		4,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		72,75		71,25		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Целью курсовой работы является разработка объемно-пространственной ассоциативной композиции.

Задачи курсовой работы:

- формирование общекультурных компетенций работы с различными источниками и их анализом;
- отработка практических умений составления объемно-пространственных ассоциативных композиций на примере создания конкретного объекта;
- формирование профессиональных компетенций по защите и презентации своей творческой работы.

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): Тематика курсовой работы:

«Женский (мужской) аксессуар (сумка, клатч, рюкзак, зонт, шляпа) в выбранной стилистике: проектирование модели».

Например, в стилистике Античности, Средневековья: романский стиль (6-10-й века) или готика (10-14-й века), Возрождения, Барокко, Рококо, Классицизм, Романтизм, Эклектизм, Модерн, Модернизм. Студент самостоятельно выбирает стилистику интерьера и соответственно проектируемого оборудования.

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

Курсовая работа должна иметь четкую структуру и содержать следующие пункты:

1. Содержание.
2. Введение.
3. Основная часть (должна состоять из нескольких разделов).
4. Заключение.
5. Список использованных источников и литературы.
6. Список иллюстраций.
7. Иллюстративное приложение.

Общие требования к оформлению курсовой работы:

Работа должна быть оформлена в обложку со скоросшивателем и иметь титульный лист. Примерный объем курсовой работы составляет 20 – 30 страниц печатного текста (без учета иллюстративного приложения).

1. Изложение текста и оформление курсовой работы выполняются в соответствии с нижеследующими требованиями. Курсовая работа выполняется на листах формата А 4 в печатном виде.

2. Текст должен соответствовать следующим требованиям:

- шрифт - 14 кегель;
- интервал - полуторный;
- форматирование - по ширине; верхнее, нижнее поле - 2 см., левое 3 см., правое 1,5 см.

Листы должны быть пронумерованы.

Титульный лист должен содержать следующую информацию: наименование вуза, название дисциплины, ФИО исполнителя, название направления подготовки, профиля подготовки, кафедра / институт, номер группы, год.

Содержание представляет собой перечисление основных рассматриваемых вопросов с указанием страниц.

Введение. Обосновывается выбор темы, раскрывается ее актуальность, четко формулируются цели и задачи, преследуемые автором в работе. Рекомендуемый объем введения – 1-2 страницы.

Основная часть должна быть разбита на части в соответствии с поставленными вопросами.

В основной части раскрываются следующие аспекты:

– основная характеристика эпохи, стиля;

– анализ формы, цвета, декора произведений декоративно-прикладного искусства, выбранной эпохи

(стиля):

- принцип проектирования;
- свобода творчества;
- силуэты;
- цветовая гамма;
- характерные элементы;
- разработка эскизов;

– описание концепции созданного студентом проекта (включение в текстовую часть ссылок на поисковые эскизы формы; не менее 20 эскизов); аналитический разбор формы: линий, границ, разделяющих внутреннюю форму от внешней, анализ ритма в форме, целостность соподчинение элементов, равновесие, симметрия / асимметрия.

Заключение — это одна из форм подведения итогов курсовой работы, цельное обобщение, содержащее итоговые выводы. Заключение носит описательный характер. Рекомендуемый объем – 1-2 страницы.

При цитировании, цитаты заключаются в кавычки. После них обязательно в квадратных скобках делаются ссылки на используемый источник.

Список литературы содержит все используемые источники, перечисленные в алфавитном порядке, с указанием места, года издания и количеством страниц. Список литературы должен содержать не менее 3-х наименований. Так же туда включаются адреса используемых в работе Интернет ресурсов.

Список иллюстраций. Иллюстрации обязательны. Для каждого раздела основной части подбирается иллюстративный материал. Каждая иллюстрация должна иметь подпись, например, автор, название, год создания, материал.

Иллюстративное приложение.
Иллюстрации обязательны в количестве не менее 50.

- 2) Практическая часть (сам проект, его презентация).
Работа выполняется самостоятельно, с использованием необходимых материалов:
- Выполненный проект
 - Презентация в программе Power Point.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-2	<p>Раскрывает основные понятия формообразования, особенности и закономерности восприятия формы, характеризует принципы построения художественных композиций.</p> <p>Анализирует и создает композиции на основе применения основных принципов формообразования и различных средств.</p> <p>Применяет законы формообразования для реализации творческого замысла на основе сочетания цвета и формы</p>	<p>Вопросы устного собеседования.</p> <p>Практико-ориентированные задания.</p> <p>Курсовая работа</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Полный исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в области психологии и педагогики. Критический оригинальный подход к материалу.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p> <p>Ответ стандартный в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p> <p>Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.</p> <p>Ответ не полный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (пута-ница) важных терминов.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p> <p>Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками. При этом нарушены правила оформления или сроки представления работы.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>

2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра</p>	<p>Отсутствие одного или несколько обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы. Содержание работы полностью не соответствует заданию. Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра</p>
Зачтено	<p>Полный исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в области психологии и педагогики. Критический оригинальный подход к материалу. Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Ответ стандартный в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали.</p>	
	<p>Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Ответ не полный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	
Не зачтено	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра</p>	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 4	
1	Основные категории формообразования.
2	Характер линий.
3	Основные элементы динамики.
4	Точка. Диалектическое развитие точки как системы в пространстве.
5	Формообразование как дисциплина.
Семестр 5	
6	Основные контрасты.
7	Характер формообразования.
8	Изображение времен года в векторе.
9	Цветовые настроения.
10	Основные цвета и контрасты.
11	Ритм. Орнамент.
12	Симметрия и асимметрия.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в Приложении к данной РПД

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная + Письменная + Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет и экзамен проходят в форме защиты, выполненных практических заданий.

В процессе защиты задаются теоретические вопросы.

На защиту курсовой работы отводится не более 20 минут

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Ласкова, М. К.	Композиция и архитектура формы в дизайне	Армавир: Армавирский государственный педагогический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/85912.html
Ушакова С.Г.	Композиция	Москва: Флинта	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=341672
Храмова, М. В.	Декоративные приёмы и техники исполнения в графических композициях	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/93077.html

Жукова, Т. Ф., Крупник, Л. Л.	Архитектурная композиция	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2021	https://www.iprbookshop.ru/117192.html
Рак Е.В., Аверченков А.В., Кузьменко А.А., Сазонова А.С., Терехов М.В.	Формообразование. Учебное пособие	Москва: Флинта	2018	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=359420
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	История дизайна. Вещи и бренды	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/75952.html
Жукова Л. Т., Писарева А. Н., Бердичевский В. Е.	Композиция	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3392
Бусыгина, О. М.	Архитектоника объемных форм	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/32783.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus [Электронный ресурс]. URL: <https://www.scopus.com>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
 Microsoft Windows
 Adobe Illustrator
 Adobe Photoshop

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение

рабочей программы дисциплины Формообразование

наименование дисциплины

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

наименование ОП (профиля): Декоративно-прикладное искусство и дизайн (имиджевый дизайн)

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1	Создание цельного композиционного модуля, способного вызвать ассоциацию на заданную тему (например: жара, чай, ночной город, страх и т.п.). В четырех плоскостях, размещенного на планшете формата А2, создать объемно-пространственную композицию с использованием цвето-фактурного решения.
2	Симметрия. Выполнение стилизованной фигуры бабочки, жука, животного на бумаге формата А-4 в технике акварели, гуаши, аппликации.
3	Асимметрия. Выполнение стилизованной фигуры рыбы, птицы, животного на бумаге формата А-4 в технике акварели, гуаши, аппликации.
4	Схема построения орнамента. Выполняется на бумаге формата А-4 графически (черно- белое).
5	Построение ленточного орнамента в мягком характере. Выполняется на бумаге формата А-4 графически (черно- белое).
6	Построение ленточного орнамента в жестком характере. Выполняется на бумаге формата А-4 графически (черно- белое).
7	Построение ленточного орнамента в смешанном характере. Выполняется на бумаге формата А-4 графически (черно- белое).