

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.12

Теория и практика художественного моделирования

Учебный план: 2024-2025 54.04.02 ИПИ ИДПИ ОО №2-1-91.plx

Кафедра: **10** Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль подготовки: Изделия декоративно-прикладного искусства
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
3	УП	34	45	29	3	Экзамен, Курсовая работа
	РПД	34	45	29	3	
Итого	УП	34	45	29	3	
	РПД	34	45	29	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1007

Составитель (и):

Доцент

Григорьев
Васильевич

Александр

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов

Григорьев
Васильевич

Александр

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Григорьев
Васильевич

Александр

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области теории и практики художественного моделирования.

1.2 Задачи дисциплины:

Раскрыть принципы моделирования с учетом социальных, информационных, эргономических и конструктивных составляющих.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Проектирование

Компьютерное моделирование изделий декоративно-прикладного искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: Способен выполнять поисковые эскизы; проявлять креативность композиционного мышления; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения; владеть техниками и технологиями художественных материалов; реализовывать проект в материале
Знать: методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства
Уметь: использовать традиции стиля в современном художественном моделировании; использовать научные методы исследования проектируемого предмета декоративно-прикладного искусства (моделирование, исследование, аналогия и др.)
Владеть: навыком объемно-пространственного проектирования и творческого эскизирования модели изделия декоративно-прикладного искусства с учетом фактур и структуры используемых материалов

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
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Цели и задачи художника-проектировщика изделий декоративно-прикладного искусства	3				О,КПр
Тема 1. Организация творческой и производственной деятельности дизайнеров Практическое занятие: Формирование и роль технического задания		4	5	Т	
Тема 2. Основы композиционной организации форм в предметной среде Практическое занятие: Разработка концептуальных эскизных предложений формы объекта проектирования		4	5	Т	
Тема 3. Методы поиска и формирования новых идей. Эскизирование и графическое моделирование Практическое занятие: Разработка эскизных концептуальных предложений поиска художественного образа объекта		4	6	Т	
Раздел 2. Признаки моделирования					О
Тема 4. Универсальные принципы моделирования Практическое занятие: Принцип системности, принцип наглядности		4	5	Т	
Тема 5. Основные методологические признаки художественного моделирования Практическое занятие: Наглядное моделирование		4	5	Т	
Тема 6. Различия художественно-проектного моделирования по содержанию Практическое занятие: Графическое моделирование и вычерчивание основных узлов		4	5	Т	
Тема 7. Различные формы проектного моделирования Практическое занятие: Выполнение макета изделия		5	7	Т	
Тема 8. Основные факторы влияющие на процесс и результат проектирования Практическое занятие: Публичное выступление (защита) по полученным результатам разработки		5	7	Т	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	45		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен, Курсовая работа)		4,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		38,5	69,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Целью курсовой работы является закрепление полученных знаний по дисциплине, развитие творческих способностей студентов, умение пользоваться справочной, специализированной литературой, углубление специальной подготовки.

Задачи курсовой работы - провести исторический анализ аналогов предмета исследования. на основе музейных, выставочных, и демонстрационных материалов. Провести эскизный графический и эргономический поиск моделируемого изделия. Графическое моделирование предмета. Выполнение макета изделия.

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): Тематика курсовой работы включает в себя рассмотрение трансформации предмета ДПИ как с точки зрения исторического аспекта, так и с современной точки зрения. Студент может предложить свою тему в рамках предмета, а может использовать тему предложенную преподавателем. В программе предложен ряд тем, которые преподаватель может предложить студенту.

1. Художественное моделирование образа объекта декоративно-прикладного искусства и его технологическое решение в условном материале.
2. Художественное моделирование образа объекта декоративно-прикладного искусства и его технологическое решение в современных текстильных тенденциях..
3. Моделирование и поиск художественного образа объекта декоративно-прикладного искусства из металла.
4. Художественное моделирование образа объекта декоративно-прикладного искусства и его технологическое решение с использованием современных материалов..
5. Художественное моделирование образа объекта декоративно-прикладного искусства из камня
6. Художественный образ и традиционные технологии в моделировании современного объекта декоративно-прикладного искусства .
7. Моделирование современного объекта декоративно-прикладного искусства на основе традиционных художественных образов.
8. Моделирование современного объекта декоративно-прикладного искусства на основе традиционных технологических решений.
9. Моделирование современного арт-объекта декоративно-прикладного искусства на основе традиционных технологических решений.
10. Моделирование современного арт-объекта декоративно-прикладного искусства на основе традиционных технологических решений.

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

Результаты представляются в виде реферата (пояснительной записки), объемом 20-30 страниц машинописного текста в формате А4, содержащего следующие обязательные элементы:

- введение (анализ выбранной темы)
- поисковая часть (историческая часть)
- аналитическая часть (рассмотрение предмета декоративно-прикладного искусства в историческом аспекте представления о нем)
- заключение
- гlossарий
- список использованной литературы
- приложение (включающее в себя аналоговый поиск, графический поиск-4-8 листа графических материалов формата А4)

К пояснительной записке прилагаются макет изделия, выполненный в условном материале

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
ОПК-3	Систематизирует научные методы исследования формообразования предметов ДПИ; Анализирует теорию моделирования; Объясняет систему функциональных, объемно-пространственных, инженерно-технических и художественных компонентов моделирования изделий ДПИ; Представляет образ, проект, и макет изделия ДПИ, используя различные приемы моделирования; Представляет ряд эскизов образа изделия ДПИ.	Вопросы устного собеседования Практико-ориентированное задание Курсовая работа

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Оригинальный	Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.

	подход к материалу. Предоставлены готовые творческие работы по всем заданным темам. Качество исполнения всех работ полностью соответствует всем требованиям. Эскизная работа проведена в достаточном объеме. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра	Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все творческие работы выполнены в необходимом количестве и с требуемым качеством. Эскизная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только по основным итоговым работам. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра	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.
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованными источниками. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Готовые творческие работы выполнены в полном объеме, но в работах есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работ низкое, либо работы представлены с опозданием. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Ответ неполный. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов. Готовые творческие работы выполнены в полном объеме, но с многочисленными существенными ошибками. При этом нарушены правила оформления или сроки представления работ. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одной или нескольких обязательных творческих работ, либо многочисленные грубые ошибки в работах, либо нарушение сроков представления работы. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.

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 3	
1	Цели и задачи художника-проектировщика изделий декоративно-прикладного искусства
2	Моделирование и композиционные варианты
3	Функциональное взаимодействие элементов объекта
4	Основные методы моделирования в их взаимосвязи
5	Принцип наглядности
6	Смысловая структурирующая и формообразующая задачи художественного моделирования в процессе создания изделий ДПИ
7	Универсальность признака моделирования. Основные методологические признаки художественного моделирования
8	Учёт климатических и других условий функционирования проектируемого изделия в процессе моделирования
9	Метод трансформации природных форм в процессе художественного моделирования
10	Система методических средств, используемых художником
11	Различия художественно-проектного моделирования по содержанию
12	«Аналог» и его роль в процессе проектирования изделий ДПИ
13	Различные формы проектного моделирования
14	Вариативность проектных моделей
15	Моделирование по форме
16	Трансформируемые (модульно-комбинаторные) формы в проектной работе дизайнеров
17	Основные факторы, влияющие на процесс и результат проектирования
18	Влияние требований и особенностей массового производства на деятельность дизайнера ДПИ
19	Взаимодействие экономических и технологических факторов в процессе проектирования
20	Влияние национальных традиций на проектирование изделий ДПИ
21	Эргономические факторы и их влияние на процесс проектирования

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Выполнить головной убор из природных материалов.
2. Выполнить художественный текстиль и продемонстрировать выразительные возможности фактуры.

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

На промежуточной аттестации по дисциплине «Теория и практика художественного моделирования» обучающийся представляет выполненные в течение семестра творческие задания в соответствии с освоенным материалом, отвечает на вопросы экзаменатора.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
-------	----------	--------------	-------------	--------

6.1.1 Основная учебная литература				
Соболева, И. С., Чинцова, Я. К.	Прикладной дизайн. Дизайн-проектирование	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	https://www.iprbookshop.ru/102462.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Бондаренко А. М. , Стронгина М. Я.	Проектная графика. От проектного эскиза до чертежа	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2437
Власова Т. И.	Эргономика. Практические работы	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020316
Османкина, Г. Ю.	Социокультурная эволюция прямой линии в искусстве и дизайне. Прошлое и настоящее	Омск: Омский государственный технический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/78472.html
Григорьев А. В.	Теория и практика художественного моделирования	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2805
Сафронова И. Н., Шишанова А. И.	Проектная графика	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019165
Пономарева К. С.	Дизайн	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017858
Санжаров В. Б., Павлова Т. Б.	Дизайн-проектирование	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202112

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Официальный сайт Русского музея [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusmuseum.ru>

Официальный сайт Государственного Эрмитажа [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru>

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

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