

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.30

Дизайн

Учебный план: 2025-2026 29.03.04 ИПИ ТХОМ ОО №1-1-16.plx

Кафедра:

50

Технологии художественной обработки материалов и ювелирных изделий

Направление подготовки:
(специальность)

29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Профиль подготовки:
(специализация)

Технология художественной обработки материалов

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				
6	УП	17	51	13	27	3	Экзамен
	РПД	17	51	13	27	3	
Итого	УП	17	51	13	27	3	
	РПД	17	51	13	27	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.09.2017 г. № 961

Составитель (и):

к.т.н., доцент

Дудник Марина
Григорьевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий

Жукова Любовь
Тимофеевна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Жукова Любовь
Тимофеевна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области художественного проектирования изделий из различных материалов, развитие творческого мышления и практических навыков создания эстетически значимых и функциональных объектов. Курс направлен на подготовку специалистов, способных сочетать традиционные техники с современными технологиями в процессе разработки уникальных художественных и ювелирных изделий.

1.2 Задачи дисциплины:

- анализ исторического развития дизайна и его влияния на современные подходы к проектированию;
- изучение основ композиции, колористики и формообразования в контексте дизайна художественных изделий;
- освоение принципов эргономики и антропометрии при создании предметов декоративно-прикладного искусства;
- развитие проектного мышления (эскизирование, макетирование, 3D-моделирование), обучение поэтапному процессу создания изделий: от поиска идеи и эскизирования до разработки конструкторской документации и реализации проекта;
- изучение основ технологий обработки металлов, камней, дерева, стекла и других материалов;
- применение различных методов декорирования;
- экспериментирование с материалами, формами и техниками для создания уникальных дизайнерских решений;
- изучение методик разработки концепций и их воплощения в материале;
- развитие навыков презентации и защиты проектов.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))

Живопись и цветоведение

Физика цвета и психология восприятия

Основы проектной деятельности

Технический рисунок художественных изделий

История искусств

Художественное материаловедение

Искусство и культура Санкт-Петербурга

Рисунок художественных изделий

Художественная лепка

Основы композиции при создании художественных изделий

Художественные приемы и материалы для художественных изделий

Основы технической эстетики

Эскизы художественных изделий

Компьютерная графика и дизайн художественных изделий

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

Специальный рисунок художественных изделий

История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: Способен участвовать в реализации современных технически совершенных технологий по выпуску конкурентоспособных художественных материалов и художественно-промышленных объектов

Знать: Тенденции развития современного дизайна художественно-промышленных изделий; основные критерии выбора материалов при производстве художественных и ювелирных изделий; физико-механические, технологические, эстетические органолептические, психологические и др. показатели при разработке объектов дизайна

Уметь: Проектировать объекты дизайна в соответствии с представленными в техническом задании требованиями, отвечающими современным тенденциям развития моды, техники и потребительского рынка

Владеть: Навыками системного анализа разработанного дизайн-проекта, с целью выявления его достоинств и устранения недостатков при будущем внедрении в производство

ОПК-7: Способен применять методы оптимизации технологических процессов производства художественных материалов и художественно-промышленных объектов с учетом требования потребителя

Знать: Основные потребительские свойства художественно-промышленных объектов; основные тенденции развития художественно-промышленной отрасли с точки зрения стилистики, применяющихся современных материалов, техники и технологий

Уметь: Проектировать процесс производства разработанной художественной продукции с использованием методов оптимизации

Владеть: Навыками выявления и устранения недостатков при производстве объектов дизайна; методами оптимизации технологии их изготовления

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. Теоретические основы дизайна художественных изделий	6					О
Тема 1. Влияние промышленной революции на художественное конструирование		1				
Тема 2. Первые школы дизайна		1				
Тема 3. Виды дизайна		1				
Раздел 2. Основы композиции в дизайне						О
Тема 4. Законы композиции		1				
Тема 5. Форма и пространство		1				
Тема 6. Цвет в дизайне. Психологическое воздействие цвета на человека		1				
Раздел 3. Методы проектирования в дизайне						КПр
Тема 7. Творческий процесс эскизирования		1	8	4		
Тема 8. Методы креативного мышления при разработке дизайн-объектов		1	8			
Тема 9. Компьютерное моделирование (CAD, 3D-визуализация)		1	4			
Раздел 4. Художественное конструирование						КПр
Тема 10. Основы художественного конструирования		1	4			
Тема 11. Комбинаторика в художественном конструировании		1	5			
Тема 12. Принципы формообразования в дизайне изделий		1	6	2		
Тема 13. Макетирование		1	8	6		О
Раздел 5. Практические аспекты дизайна						
Тема 14. Эргономика в дизайне художественных изделий. Основы эргономики		1				
Тема 15. Семиотика дизайна		1				
Раздел 6. Современные тенденции и профессиональная деятельность						КПр
Тема 16. Актуальные направления в дизайне художественных изделий. Современные стили в ди-зайне		1				
Тема 17. Профессиональное портфолио дизайнера: стратегия, содержание и визуальная подача		1	8	1		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	51	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		70,5		37,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

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-2	Описывает стили и направления в декоративном и пластических искусствах; концепции и идеи разработки объектов дизайна. Производит технологический маршрут объектов графического или промышленного дизайна в соответствии с концепцией выпускаемой продукции. Применяет навыки теоретического, экономического, комплексного, научного подходов проектного исследования объектов дизайна.	Вопросы устного собеседования Практико-ориентированные задания Практико-ориентированные задания
ОПК-7	Описывает свойства различных материалов в соответствии со стилистикой, технологией и техническим заданием. Производит модификации объектов дизайна. Применяет принципы повышения эффективности объектов дизайна.	Тестовые задания Практико-ориентированные задания Практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
3 (удовлетворительно)	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. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

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 6	
1	Дайте определение дизайна как вида проектной деятельности.
2	Охарактеризуйте взаимосвязь дизайна, искусства и ремесла.
3	Назовите основные исторические этапы развития дизайна ювелирных изделий.

4	В чём заключается роль Баухауса и ВХУТЕМАСа в становлении современного дизайна?
5	Как промышленная революция повлияла на художественное конструирование?
6	Перечислите основные законы композиции.
7	Как взаимодействуют форма и пространство в композиции?
8	Опишите роль ритма и контраста в создании визуальной динамики.
9	В чём заключается принцип золотого сечения и как он применяется в художественном конструировании?
10	Что такое центр тяжести и как рассчитывается центр тяжести в сложных художественных или ювелирных композициях?
11	Как цвет влияет на эмоциональное восприятие?
12	Опишите принципы создания цветовой гармонии и дисгармонии.
13	Как фактура материала влияет на визуальное восприятие формы?
14	Назовите инновационные материалы в современном ювелирном дизайне.
15	Как сочетание традиционных и современных материалов расширяет выразительные возможности дизайнера?
16	Опишите этапы творческого процесса эскизирования.
17	Какие методы креативного мышления наиболее эффективны в дизайне?
18	Как компьютерное моделирование (CAD) изменило процесс проектирования?
19	В чём преимущества макетирования в дизайне?
20	Как применяется комбинаторный подход в создании коллекций?
21	Охарактеризуйте особенности стиля ар-деко в ювелирных изделиях.
22	Бионика в современном дизайне. Особенности и виды.
23	В чём заключается специфика авангардного подхода к формообразованию?
24	Как современные дизайнеры переосмысливают исторические стили?
25	Назовите основные тенденции коммуникативного дизайна.
26	Каковы основные этапы запуска коллекции в производство?
27	Как цифровые технологии изменили производственный процесс?
28	В чём особенности ручного и промышленного производства ювелирных изделий?
29	Как обеспечивается контроль качества на разных этапах производства?
30	Какие экологические аспекты учитываются в современном производстве?
31	Как организовать успешную презентацию коллекции?
32	Как применяются принципы эргономики в проектировании художественных и ювелирных изделий?
33	В чём заключается семиотический подход к дизайну?
34	Каковы особенности проектирования трансформируемых изделий?
35	Проанализируйте произведение ювелирного искусства с точки зрения единства формы и содержания.
36	Предложите концепцию коллекции на актуальную социальную тему.
37	Проанализируйте влияние цифровизации на будущее ювелирного дизайна.

5.2.2 Типовые тестовые задания

1 Определение термина «дизайн»:

А) проектно-художественная деятельность по разработке промышленных изделий с высокими потребительскими и эстетическими качествами, деятельность по организации комфортной для человека предметной среды – жилой, производственной, социально-культурной

Б) отрасль художественно-технической деятельности, целью которой является определение формальных качеств промышленно производимых изделий (их структурных и функциональных особенностей и внешнего вида)

В) художественно-конструкторская деятельность по разработке промышленных изделий с высокими потребительскими, эргономическими и функциональными качествами, деятельность по организации безопасной для человека предметной среды

2 Для объемной формы характерно:

А) активное развитие в одном направлении — в длину, в ширину или в высоту, имея при этом хотя и слабо выраженную толщину и некую массу

Б) относительно равное развитие в трех координатных направлениях: по горизонтали, вертикали и в глубину

В) относительно равное развитие в двухкоординатных направлениях: по горизонтали и вертикали

3 Из нижеупомянутых организаций советскими школами дизайна не являются:

А) Баухауз

Б) ВНИИТЭ

В) ВХУТЕМАС

4. Мотивы характерные для арт-деко:

А) мотив "удар бича";

Б) цветочные мотивы;

В) геометрические орнаменты из шести-, восьмиугольников, овалов и кругов, треугольников и ромбов

5 К графическому дизайну относится:

А) искусство оформления книги, рекламно-информационного проспекта, буклета, плаката,

Б) промышленная графика и упаковка, разработка этикетки и торговых марок, фирменных знаков и шрифтовых гарнитур

В) рекламной продукции на щитах и фасадах в городе

Г) всё перечисленное

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Проектирование объекта дизайна/ювелирного изделия (на выбор). Темы для проектирования объекта промышленного дизайна: осветительный прибор, стул; чайник; набор для приправ; ваза; контейнер для еды; зонт; вешалка для одежды; органайзер, столовые приборы, очки от солнца; авторучка; чемодан; подсвечник; пенал; набор для уборки; аксессуары для ванной

комнаты; стол-комод для новорожденных; кормушка для животных; часы и др. Темы для проектирования ювелирного украшения: кольцо, браслет, набор колец, парюра, диадема, серьги и др.

2. Макетирование объекта дизайна/ювелирного изделия (на выбор). Темы для макетирования объектов дизайна/ювелирных изделий: бионика; флоральные мотивы; абстракционизм; анималистика; классические стили; наследие Античности; стиль а-ля Русс; экологический дизайн; русская зима; сюрреализм; мир в миниатюре; архитектура и др.

3. Создание собственного портфолио и визитной карточки

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

Допуском к экзамену является своевременное выполнение всех текущих практических заданий. Экзаменационный билет состоит из теоретических вопросов и практического задания. Время на подготовку к устному ответу 15 мин, на решение практического задания 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Заславская, А. Ю.	Теоретические концепции и основы мирового дизайна	Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ	2021	http://www.iprbookshop.ru/111724.html
Музалевская, Ю. Е.	Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/83264.html
Веселова, Ю. В., Лосинская, А. А., Ложкина, Е. А.	Промышленный дизайн и промышленная графика. Методы создания прототипов и моделей	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/98730.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Розета Мус, Ойана Эррера, Мамедова Т.	Управление проектом в сфере графического дизайна	Москва: Альпина Паблишер	2017	http://www.iprbookshop.ru/68018.html
Алексеев, А. Г.	Проектирование. Предметный дизайн	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76340.html
Валиева, Р. З., Вазиева, А. Р.	Технология и дизайн-проектирование изделий прикладного творчества	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/97103.html
Курушин, В. Д.	Графический дизайн и реклама	Саратов: Профобразование	2019	http://www.iprbookshop.ru/87990.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Мастера промышленного дизайна	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86447.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru/>
2. Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: hermitagemuseum.org
3. Эрарта. Музей современного искусства. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.erarta.com/>
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>
5. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows
 3ds MAX
 AutoCAD
 AutoCAD Design
 Corel DRAW Graphics Suite Edu Lic
 CorelDraw Graphics Suite X7
 MicrosoftOfficeProfessional
 Microsoft Windows
 Photoshop CC Multiple Platforms Multi European Languages Team LicSub Level 4 (100+) Education Device
 license
 CorelDRAW

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
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду