

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.16

Архитектоника объемных структур

Учебный план: 2026-2027 54.03.03 ИТМ Худ проект текст изд ОО №1-1-101.plx

Кафедра: **49** Технологии и художественного проектирования трикотажа

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Профиль подготовки:
(специализация) Художественное проектирование текстильных изделий

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная	Сам. работа	Контроль, час.	Трудовой мощность, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Прак. занятия				
3	УП	64	43,75	0,25	3	Зачет
	РПД	64	43,75	0,25	3	
4	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
5	УП	48	33	27	3	Экзамен
	РПД	48	33	27	3	
Итого	УП	146	114,5	27,5	8	
	РПД	146	114,5	27,5	8	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1005

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Музалевская Юлия
Евгеньевна

кандидат педагогических наук, Доцент

Дромова Наталья
Александровна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой технологии и художественного
проектирования трикотажа

Труевцев Алексей
Викторович

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Труевцев Алексей
Викторович

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области работы с полуобъемными композициями и объемными объектами из бумаги и других материалов.

1.2 Задачи дисциплины:

- Научить студентов применять законы композиции в процессе создания трехмерной формы;
- Развить навыки решения задачи гармонизации формы на примере объемной структуры;
- Расширить кругозор и развить творческие способности студентов в области формообразования объемных структур с применением нетрадиционных материалов.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Общая композиция

Основы проектной деятельности

Рисунок

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-4: Способен проектировать, моделировать, конструировать костюмы и аксессуары, предметы и товары легкой и текстильной промышленности	
Знать: - основные закономерности строения объемных структур, законы трехмерной композиции и архитектоники, принципы работы с объемной формой, законы сочетания объема, тона и цвета, основные свойства формы и их проявления в материале	
Уметь: - воплощать замысел в объемно-пространственную форму на уровне макета; создавать объемные композиции из бумаги и текстильных материалов с учетом законов композиции, сохраняя стилевое единство образа объекта; учитывать свойства материалов при реализации проектного замысла в реальные объекты; использовать пластические свойства материалов для решения художественных задач на основе технологического творчества	
Владеть: - навыками разработки объемных форм и создания объемных композиций из различных пластических материалов, в том числе создания объемной костюмной формы на манекене с использованием нетрадиционных материалов	

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контакт ная работа	СР (часы)	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Понятие о структурах рельефа	3			О
Тема 1. Понятие «композиция в объеме». Элементы и средства создания полуобъемной и объемной композиции. Практическое занятие: Разработка рельефа на плоскости с использованием бумаги.		2		
Тема 2. Приемы бумагопластики. Сгиб, срез, надрез, склейка. Практическое занятие: Выполнение упражнений на использование различных свойств бумаги.		2	4	
Тема 3. Композиционные законы. Соотношение плоскости и полуобъемной структуры. Практическое занятие: Выполнение полуобъемной композиции на плоскости на тему "город"		6	10	
Раздел 2. Возможности полуобъемной композиции на плоскости				КПр
Тема 4. Полуобъемная композиция из белой бумаги с введением фактуры. Практическое занятие: Выполнение полуобъемной композиции из белой бумаги разных фактур на тему "исторический костюм".		8	4	

Тема 5. Полуобъемная композиция из цветной бумаги с введением фактуры. Практическое занятие: Выполнение полуобъемной композиции из цветной или окрашенной бумаги на тему "Исторический костюм".		8	6	
Тема 6. Выполнение полуобъемной композиции на заданную тему в цвете на формате А2. Практическое занятие: Разработка моделей современной одежды на тему исторического костюма. Выполнение работы в полуобъеме с использованием цветной бумаги на формате А2		10	8	
Раздел 3. Фактуры в объемных композициях				
Тема 7. Фактура и ее сочетание с объемной формой. Разработка различных фактур с использованием свойств бумаги. Практическое занятие: Разработка разнообразных фактур с использованием бумаги с разными свойствами. создание фактур из альтернативных материалов, например, текстиль, авторский текстиль, авторская бумага.		6	11,75	КПр
Тема 8. Разработка объемной композиции из бумаги на тему исторического костюма с проработкой декоративных фактур. Практическое занятие: Выполнение бумажной куклы на тему "исторический костюм" при использовании бумаги разных фактур.		22		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		64	43,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25		
Раздел 4. Масштаб в объемных композициях				
Тема 9. Масштаб и пропорции. Влияние пропорций элементов объемной композиции на ее целостное восприятие. Практическое занятие: Разработка объемной композиции с использованием геометрических объектов с разными масштабами.		4	4	
Тема 10. Разработка объемной композиции с применением разномасштабных элементов на тему: «Шляпа как арт-объект». Практическое занятие: Разработка шляпы из бумаги или альтернативных текстильных материалов в определенной тематике.		12	8	
Раздел 5. Ритм как средство создания объемной композиции				
Тема 11. Ритм и его влияние на восприятие объемной формы и ее элементов. Практическое занятие: Выполнение объемной геометрической формы (куба) с композиционным решением граней. Использование прорези и графическое решение оформления граней.		4	4	КПр
Тема 12. Разработка объемной композиции с ритмическими мотивами. Практическое занятие: Выполнение объемной фигуры на тему "Насекомое" с применением законов стилизации.		8	4	
Раздел 6. Нетрадиционные материалы как средство создания объемной формы в области дизайна				
Тема 13. Художественное направление в дизайне - арт-дизайн как область применения нетрадиционных материалов. Практическое занятие: Изучение свойств разных материалов. Разработка творческих панно из нетрадиционных материалов.		4	8	КПр

Тема 14. Автопортрет в полуобъеме с применением нетрадиционных материалов. Практическое занятие: Выполнение условной композиции из нетрадиционных материалов на тему "Автопортрет".		2	9,75	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	37,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25		
Раздел 7. Разработка формы костюма из нетрадиционных материалов				
Тема 15. Особенности работы с нетрадиционными материалами. Возможности использования разных материалов при создании творческих работ. Практическое занятие: Разработка панно из различных материалов. Изучение их свойств.		9	9	
Тема 16. Разработка арт-объекта объемной формы с применением нетрадиционных материалов. Практическое занятие: Выполнение аксессуара к костюму (шляпа, обувь, украшение) из нетрадиционных материалов.	5	18	14	КПр
Тема 17. Разработка костюмной формы с применением нетрадиционных материалов. Практическое занятие: Выполнение костюма арт-объекта из нетрадиционных материалов.		21	10	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		48	33	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине		149	139	

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5 БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Использование балльно-рейтинговой системы не предусмотрено.

6. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, СИСТЕМЫ И СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

6.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения
ОПК-4	Характеризует содержание таких понятий как «взаимодействие объемов», «формообразования», «объем» и «цвет» Анализирует объемные формы с точки зрения их пропорций, масштаба. Определяет, по каким принципам создана сложная объемная форма, какие простые геометрические фигуры лежат в ее основе. Создает развертки на плоскости и изготавливает по ним объемные геометрические фигуры. Учитывает свойства материалов при формировании объемных структур, использует различные приемы и средства в процессе создания сложной объемной формы. Выбирает материалы для создания объемных структур. с учетом их свойств, а также принципов взаимодействия формы и материала. Представляет результат творческого проекта в соответствии с темой и творческой концепцией, объясняет выбор материалов и приемов выполнения.

6.2 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, умение использовать теоретические знания для решения практических задач. Творческая работа, выполненная студентом, отличается высоким уровнем профессионального мастерства. Студент четко и ясно объясняет концептуальную идею своей работы. Объемная форма имеет аккуратный вид, все сгибы ровные и четкие. Цветовая гамма (если необходим цветовой решение) и фактура бумаги выбраны с учетом концептуального решения, пропорции элементов выбраны согласно авторскому замыслу. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
4 (хорошо)	Ответ полный и правильный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но допущены в ответах небольшие погрешности, которые устраняются только в результате собеседования. Творческая работа выполнена на хорошем уровне, достаточно аккуратно. В процессе выполнения задания автор показал владение основными приемами работы с бумагой (сгиб, надрез). Недостаточно проработана концептуальная идея, нет ясного понимания общей идеи композиции, использованы не все композиционные средства. Учитываются баллы,	
	накопленные в течение семестра. Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Творческая работа выполнена на хорошем уровне, достаточно аккуратно. В процессе выполнения задания автор показал владение основными приемами работы с бумагой (сгиб, надрез). Недостаточно проработана концептуальная идея, нет ясного понимания общей идеи композиции, использованы не все композиционные средства. Студент не уверен в правильности выбранного решения, демонстрирует недостаточный уровень владения композиционными средствами. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

3 (удовлетворительно)	Демонстрирует понимание предмета в целом при неполных, слабо ответах. Присутствуют неточности в ответах, пробелы в знаниях по некоторым темам, существенные ошибки, которые могут быть найдены и частично устранены в результате собеседования Творческая работа выполнена с большой долей помарок. Студент не использовал всех возможностей материала, не сформулировал концептуальную идею. Присутствуют неточности в пропорциональном решении элементов объемной формы, отсутствуют ритмические элементы, не выражены композиционные законы. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Ответ неполный, при понимании сущности предмета в целом – пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, существенные ошибки, устранение которых в результате собеседования затруднено. Творческая работа выполнена с большой долей помарок (следы клея, не четкие сгибы и кривые срезы). Студент не использовал всех возможностей материала, не сформулировал концептуальную идею. Присутствуют неточности в пропорциональном решении элементов объемной формы, отсутствуют ритмические элементы, не выражены композиционные законы. В работе отсутствует оригинальность, решение традиционно и не имеет творческого начала. 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. Творческая работа выполнена неаккуратно, срезы материала	

	неровные, видны следы клея, сгибы не четкие. Отсутствует понимание концептуальной идеи, оригинальность творческого решения. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Творческая работа выполнена неаккуратно, срезы материала неровные, видны следы клея, сгибы не четкие. Отсутствует понимание концептуальной идеи, оригинальность творческого решения. Неспособность ответить на вопросы, сформулировать основные понятия дисциплины. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Попытка использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Творческая работа не выполнена. Полное неумение сформулировать идею. Неспособность ответить на вопросы, дать определения основным понятиям дисциплины. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Зачтено	Студент показывает умение работать с объемной формой, знает основные способы передачи цвето-фактурных композиций. Посетил все занятия, в полном объеме выполнил все практические задания предусмотренные программой дисциплины.	
Не зачтено	Студент не приобрел необходимые знания и умения. Систематические пропуски занятий, невыполнение практических заданий, предусмотренных дисциплиной.	

6.3 Типовые контрольные задания и/или иные материалы, используемые для оценки результатов обучения

6.3.1 Типовые контрольные вопросы

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 3	
1	Определение понятия «уравновешенная композиция». Правила построения уравновешенной композиции.
2	Суть понятия «архитектоника». Архитектоника объемной конструкции.
3	Связь понятий «рельеф» и «полуобъемная композиция» в бумагопластике.
4	Бумага как материал для выполнения полуобъемной композиции.
5	Выбор масштаба элементов для полуобъемной композиции.
6	Элементы композиции. Какие из элементов композиции наиболее важны при создании объемной формы.
7	Композиционные элементы «форма», «силуэт» в полуобъемной композиции.
8	Композиционные средства «декор», «цвет» в полуобъемной композиции.
9	Какие из средств композиции наиболее важны при создании объемной формы.
10	Понятия «симметрия и асимметрия». Выражение идеи асимметрии в полуобъемной композиции.
11	Понятия «статика и динамика» в полуобъемной композиции.
12	Связь геометрических форм с восприятием статичности и динамичности в объемной композиции.

13	Понятие «композиционный центр». Значение композиционного центра для построения композиции в объеме.
14	Средства организации композиционного центра и их характеристика.
15	Понятие «зрительные иллюзии». Зрительные иллюзии как основная идея художественного творчества.
16	Зрительные иллюзии в оформлении и в восприятии объемной формы.
17	Законы композиции и их отражение в построении объемной формы.
18	Композиционный закон «направленности элементов» в полуобъемной композиции.
19	Композиционный закон «выразительности» в полуобъемной композиции.
20	Композиционный закон «трех компонентов» в полуобъемной композиции.
Семестр 4	
21	Понятие «фактура». Зависимость композиционного решения полуобъемной композиции от фактуры материала.
22	Влияние характеристик фактуры материала на восприятие объемной формы.
23	Взаимодействие элементов внутри формы в соответствии с контрастными отношениями элементов.
24	Понятия «контраст, нюанс подобие». Как эти отношения влияют на восприятие объемных форм.
25	Восприятие цвета в объемной композиции, построение цветовой гармонии.
26	Роль фактуры в оформлении объемной поверхности.
27	Отражение эффекта зрительных иллюзий в фактурной поверхности формы.
28	Понятие «масштаб». Области применения масштабных соотношений.
29	Значение выбора масштаба в процессе создания объемной композиции.
30	Понятие «пропорции». Пропорция «золотое сечение»
31	Понятие «ритм». Какими приемами бумагопластики можно добиться ритмической организации композиции.
Семестр 5	
32	Взаимодействие внутри формы в соответствии с нюансными и подобными отношениями элементов
33	Зависимость формы и материала в создании объемных структур.
34	Взаимосвязь понятий «форма» и «формообразование».
35	Понятие «арт-дизайн». Особенности произведений арт-дизайна.
36	Влияние цвета и фактуры на восприятие объемной формы. Приведите примеры.
37	Влияние свойств материала на характеристики объемной формы.
38	Области применения произведений арт-дизайна.
39	Материалы для изготовления объектов арт-дизайна.
40	Понятие «инсталляция». Роль инсталляций в современном искусстве.
41	Нетрадиционные материалы в произведениях арт-дизайна.
42	Значение концептуальной идеи в области арт-дизайна.
43	Понятие «концепция дизайн-проекта» Значение концепции для выбора материалов и композиционного решения в построение арт-объекта.
44	Особенности изготовления объектов арт-дизайна

6.3.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

6.3.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

3 семестр

1. Разработать образцы различных фактур при помощи простейших приемов работы с бумагой (надрез, сгиб)
2. Разработать полуобъемную композицию из текстильных материалов на тему «Исторический костюм».
3. Разработать полуобъемную композицию из белой бумаги разных фактур на тему "Исторический костюм".

4 семестр

1. Разработать арт-объект в объеме из бумаги на тему «Шляпа».
2. Разработать объемную стилизованную композицию из бумаги на тему "Насекомое".
3. Разработать автопортрет из текстильных материалов в полуобъеме.

5 семестр

1. Выполнить три панно из нетрадиционных материалов с учетом общего концептуального решения.
2. Разработать аксессуар к костюму с применением нетрадиционных материалов.
3. Разработать костюм как арт-объект с применением нетрадиционных материалов.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения

6.4.1 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»

6.4.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная

☐

Письменная

☐

Компьютерное тестирование

☐

Иная

☐

6.4.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет и экзамен проводятся в виде просмотра выполненных студентом работ. Студент представляет работы, объясняет творческую концепцию решения, выбор материалов, композиционное решение. В ходе обсуждения ему задаются теоретические вопросы экзаменатором (проверяющей комиссией) для проверки знаний по дисциплине.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
7.1.1 Основная учебная литература				
Ласкова, М. К.	Композиция и архитектура формы в дизайне	Армавир: Армавирский государственный педагогический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/85912.html
Бусыгина, О. М.	Архитектоника объемных форм	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbookshop.ru/128951.html
7.1.2 Дополнительная учебная литература				
Музалевская Ю. Е.	Архитектоника объемных структур	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3369
Дромова Н. А. Замараева Н.А.	Архитектоника объемных структур. Самостоятельная работа. Практические занятия	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017628
Ершова Е. Б.	Архитектоника объемных форм	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017723
Каракова, Т. В., Арутчева, Д. Д.	Бумажная пластика в курсе «Пропедевтика» профиля подготовки «Дизайн костюма»	Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ	2017	http://www.iprbookshop.ru/83594.html

7.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Информационный портал ЛегПромБизнес <http://lpb.ru/>

Интернет-портал Рослегпром www.roslegprom.ru

Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности <http://www.souzlegprom.ru/>

Известия Вузов. Технология текстильной промышленности <http://tp.ivgpi.com/>

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

Сайт о моде, стиле, культуре <https://www.vogue.ru/>

Институт Цвета Pantone <https://pantone.ru>

Портал о современной архитектуре и дизайне <http://architektonika.ru/>

Союз дизайнеров России официальный сайт союза дизайнеров России. <http://www.sdrussia.ru/>.

7.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

Для выполнения задания в 5 семестре используются манекены.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска