

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица»

Утверждаю:
Проректор СПбХПА им. А.Л.Штиглица
Л.В. Королева
2011 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ **«Дизайн-проектирование»**

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Направление подготовки - 072500 Дизайн

Программа подготовки - дизайн текстиля

Квалификация (степень) выпускника - «магистр»

Форма обучения – очная

Срок обучения – 2 года

Санкт-Петербург 2011

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Дизайн-проектирование» являются:

- ;
- ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Цикл:	M2 Профессиональный <i>(Наименование цикла)</i>	Самостоятельная Часть модуля	☒	Базовая Вариативная	☒	Обязательная По выбору	☒
Модуль:	<input type="text"/>	«Основы художественного производства» <i>(Наименование модуля)</i>					

Дисциплина «Дизайн-проектирование» является базовой частью профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) магистратуры по направлению подготовки 072500 «Дизайн».

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные композиционные приемы при создании текстильных изделий.

Уметь:

- проектировать изделие в соответствии с заданными параметрами (интерьер, экстерьер), темой, техникой.

Владеть:

- навыками вести самостоятельную работу при выполнении задания в материале
- навыками работать с разными текстильными материалами, имеющими различную плотность, вид переплетения, фактуру поверхности.

Дисциплина «Дизайн-проектирование» относится к вариативной части профессионального цикла.

Для освоения дисциплины обучающимся необходимо:

- обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК -1)
- обладать способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК -2)
- обладать способностью к активному общению в творческой, научной, производственной общекультурной деятельности (ОК -8)

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- использовать на практике умение и навыки в организации исследовательских и проектных работ (ОК -4)
- способность проявлять инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной ответственности (ОК -5)

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6)

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК).

- готовность синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, научно обосновать свои предположения и составить подробную спецификацию требований к проекту; разработать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2)

- обладать наличием комплекса информационно-технологических знаний, уметь эффективно применять новые информационные технологии для решения профессиональных задач педагогической деятельности; способностью к решению задач в учебной и профессиональной деятельности с помощью компьютерной техники; владеть приемами компьютерного мышления; способностью к моделированию процессов, объектов и систем используя современные проектные технологии (ПК-3)

- способностью к трансформации художественных идей, результатов научных исследований и внедрению их в практику (ПК-10)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе;
- экономические и технологические факторы, ограничивающие возможности создания текстиля;
- технологическую цепочку создания текстильных изделий, выполненных в различных техниках;
- основные особенности промышленного текстиля.

Уметь:

- воплотить проект в материале с использованием различных традиционных и инновационных текстильных техник;
- совершенствовать свои знания, используя современные информационные технологии.

Владеть:

- приемами проектирования текстильного изделия;
- навыками концептуального осмысления и моделирования текстиля для костюма, жилых и общественных интерьеров;
- Основами современного (цифрового) проектного языка;

3.1 Связи дисциплины с предшествующими и последующими дисциплинами (модулями)

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП:

- основы художественного производства (ОК-1; ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-14, ПК-15);
- Информационные технологии в дизайне (ПК-1);

3.2 Влияние дисциплины на последующую образовательную траекторию обучающегося

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по данному направлению подготовки:

- основы производственного мастерства (ПК-2);
- научно-исследовательская и творческая работа (ПК-1).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет **12,8** зачетных единиц (**354 уч.час.**).

Таблица 4

Вид учебной работы	Всего часов			
		1	2	3
Аудиторные занятия (всего)	354	60	72	60
В том числе:				
Лекции				
Практические занятия (ПЗ)	288	60	72	60
Из них занятия в активных и интерактивных формах (в соответствии с ФГОС 20 %)				
Самостоятельная работа (всего)	162	60	72	30
В том числе:				
Курсовой проект				
Реферат				
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>				
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		экзамен	экзамен	экзамен
Общая трудоемкость час.	354	120	144	90
зач. ед.	12,8			

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Содержание разделов дисциплины (модуля).

Таблица 5.1

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Аксессуары для нарядной одежды (платки, палантины, шар-	А) проект палантин или платков Б) проект основной ткани и тканей-компаньонов

	фы, пали).	
2	Проект монументально-декоративного gobелена или текстильного панно с включением стилизованной фигуры человека (для общественного интерьера).	Необходимо создать замкнутую композицию с одной или несколькими фигурами. Проект должен быть разработан с использованием одной или нескольких фигур в состоянии движения. Характер окружающей среды и трактовка фигур должны быть решены в единой стилистике. В подачу входят: 1.Сбор материала. 2.Эскизная часть. 3.Проект.
3	Объемно-пространственные композиции, инсталляции с использованием текстильных материалов.	Композиции выполняются для оформления выставок, театральных представлений, праздников, ярмарок (интерьер или экстерьер).
4	Дизайн-проект дипломного произведения по индивидуальному плану	Курс углубляет содержание проектной работы и предполагает освоение практических и производственных задач. Состав проекта, практическое выполнение в материале, масштаб, глубина проработки и т.д. устанавливаются и уточняются кафедрой в каждом конкретном случае в зависимости от требований предприятий, заказчика, условий архитектурной ситуации. В материале проект может быть выполнен в экспериментальных техниках (роспись, печать, ткачество на станке, войлок).

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Таблица 5.2

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин				
		1	2	3	4	5
1	Основы художественного производства	1-4				
2	Научно-исследовательская и творческая работа	1-4				

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий:

Таблица 5.3

№ П/П	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практ. Зан.	СРС	Всего час.
1	Создание аксессуаров для парадной одежды (платки, палантин, шарфы, шали).		20	20	40
2	Проект монументально-декоративного тобелена или текстильного панно с включением стилизованной фигуры человека (для общественного интерьера).		40	40	80
3	Объемно-пространственные композиции, инсталляции с использованием текстильных материалов для оформления выставок, театральных представлений, праздников, ярмарок (интерьер или экстерьер).		72	72	144
4	Дизайн-проект дипломного произведения по индивидуальному плану		60	30	90

5.4. Практические занятия (семинары):

Таблица 5.4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудо-ем-кость(ч ас.)
1	Создание аксессуаров для нарядной одежды (платки, палантины, шарфы, шали).	Задание может быть выполнено с использованием мотивов различного происхождения – этнографических, геометрических, произведений любимого художника, художественных стилей, образов Воднозерья. Разнообразие композиционных схем должно быть основано на модных тенденциях и внимательном изучении выбранных тем.	20
2	Проект монументально-декоративного гобелена или текстильного панно с включением стилизованной фигуры человека (для общественного интерьера).	В решении проекта необходимо найти художественный образ монументальной композиции для создания эмоционального настроения, характера театра, подчеркнуть его творческую индивидуальность. Эскиз создается на основе конкретных технических характеристик (размер зеркала сцены, вид занавеса – подъемный, раздвижной и т.д.). Проект предполагает выполнение в материале, в техниках художественного текстиля (багик, аппликация, печать).	40
3	Объемно-пространственные композиции, инсталляции с использованием текстильных материалов.	Произведения для оформления выставок, театральных представлений, праздников, ярмарок проектируются с учетом выбранной темы, конкретного или предполагаемого пространства, техники выполнения.	72
4	Дизайн-проект дипломного произведения по индивидуальному плану	Темами курсовой работы могут быть: -комплекс тканей для общественного или жилого интерьера, -проект гобелена или панно (или серию) для общественного или жилого интерьера, -проект арт-объекта в любой текстильной технике, выполненный как выставочный вариант.	60

		<p>-проект ансамбля плательных тканей – набойка, печать, роспись</p> <p>-проект ассортимента декоративных тканей в технике жаккардового качества (выполнение в материале на базе ООО «Узор»). Результаты погашной работы предоставляются на кафедрачные просмотры. Работа над проектом ведется по плану, согласованному индивидуально.</p>	
--	--	--	--

5.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

1. Серия авторских палантинов, выполненных в технике росписи, печати, сложного переплетения.
2. Серия арт-объектов, выполненных в технике печати, росписи, ручного ремизного качества.
3. Инсталляция (объёмно-пространственная композиция), выполненная в различных текстильных (в том числе экспериментальных) техниках.
4. Ансамбль авторских ремизных тканей, выполненный в технике межузорчатого переплетения.
5. Серия сувенирных изделий (платки, палантины, шарфы, подушки и т.д.), выполненных в технике ремизного ткачества, росписи, печати.
6. Ширма (одна или серия), выполненная с использованием текстильных техник.

5.6. Формы текущего контроля успеваемости обучающегося

Номера разделов дисциплины (модуля) по которым проводится контроль	Форма контроля знаний	Номер семестра
1,2	Экзамен	1
3	Экзамен	2
4	Экзамен	3

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

6.1 Система оценки успеваемости

традиционная

балльно-рейтинговая

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература:

1. Арихейм Р.Л. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
2. Берсенева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. М., 1977.
3. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. Пособие для вузов. М., 2003.
4. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь: Т. 1. Санкт-Петербург: Кольна, 1995.
5. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., 1981.
6. Лозвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учеб. Пособие для вузов. М., 2004.
7. Малахова С.А., Журавлёва Т.А., Козлов В.Н. Художественное оформление текстильных изделий. М., 1988.

б) дополнительная литература

1. Арманя Т. под ред. Соболева Н.Н. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. М.-Л., Academia, 1931.
2. Власов В.Г. Стили в искусстве. Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура: словарь. Т. 1-3. - СПб., 1995-1997.
3. Герцук Ю.Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа. М., 1998.
4. Иванов С.В. Народный орнамент как исторический источник // СГ. 1958. № 2 С. 3-23.
5. Орнамент всех времён и стилей: Альбом: В 4 кн.: Альбом подг. на основе издания А.И.А. Раппе. 1873-1876 гг. пер. с франц. А.И. Эльф.-М.: Арт-Родник, 1995.
6. Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. М.-Л., 1934.
6. Hardy Alain-Rene. Art deco textiles. The French Designers. Thames&Hudson. P. -16.
7. Jennifer Harris 5000 Years of Textiles Thames & Hudson 2004
8. Sandy Black Fashioning Fabrics: Contemporary Textiles in Fashion Black Dog publishing 2006
9. Isa Fleischmann-Heck Batik: 75 selected masterpieces Tuttle 2007
10. Chloë Colechester. Textile Today. Thames & Hudson 2007
11. Water-Based Screenprinting Today: From Hands-On Techniques to Digital Technology Watson-Guptill Publications, 2006

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

- <http://java.cyclid.co.uk/>
- <http://mostexpensiveandbestbatik-kemerdekaan.blogspot.com/>
- <http://www.architonic.com>
- <http://www.carpethouse.ru/content/>
- <http://www.sabbo.net/index~65.php>
- <http://shveynyk.ru/books/shey>
- <http://blog.printbiz.ru/>
- <http://www.wta-online.org/>
- <http://www.premiovalcellina.org/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебные курсовые работы студентами выполняются из шерсти, хлопка и льна, с использованием компьютерной техники и ручных ткацких станков.

Таблица 9

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий	Перечень оборудования и технических средств обучения
1.	Ауд. № 313	мультимедийное оборудование для демонстрации иллюстративного материала (1 шт.), образцы методического фонда
2.	Ауд. № 313, 307, 310	Рабочие столы, специальное освещение, образцы из методического фонда

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Программа курса «**Дизайн-проектирование**» направлена на создание тесной связи учебного процесса с требованиями современной реальной жизни.

Опирающийся на лучшие достижения мирового и русского, классического и современного декоративно-прикладного и монументального искусства и дизайна, курс рассчитан на подготовку высококвалифицированных специалистов по проектированию художественных тканей, созданию проектов для промышленности, общественных и жилых интерьеров в технике качества, печати, росписи. В качестве рекомендуемых модулей внутри дисциплины представлено расположение изучаемого материала по семестрам, образующее тематические блоки.

Основой обучения по дисциплине «Дизайн-проектирование» является выполнение студентами творческих работ, преимущественно под руководством преподавателей. К каждому заданию преподаватели подготавливают вводные лекции, в которых излагают художественные возможности, основные методические задачи, функциональное назначение тканей или комплекса их, архитектурные и технологические условия, литературные источники с показом образцов тканей. При работе над проектами для сбора материала проводятся тематические экскурсии на выставки, в музеи на предприятия и другие объекты, а также изучаются и анализируются произведения народного, классического и современного отечественного и зарубежного искусства в музеях, по книгам, и периодическим изданиям, по материалам Интернет.

В процессе учебной работы преподаватели разъясняют студентам основы проектирования и развивают у них знания о композиционном строе, содержании и форме, колорите, масштабе и масштабности, связи и взаимосвязи ткани и среды, где она применяется и т.д. Обязательным моментом в учебном процессе являются также промежуточные просмотры, проводимые в присутствии всех преподавателей кафедры в конце каждого курсового задания, целью которых является анализ, оценка и определение направления работы студентов и преподавателей.

Междисциплинарные модули формируются на основе параллельного расположения материала общей тематики в дисциплинах: «Основы художественного производства», «Компьютерные технологии в дизайне», «Научно-исследовательская и творческая работа», «Информационные технологии в дизайне».

Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы ведущим преподавателем и преподавателями кафедры по итогам каждой рубежной и итоговой аттестаций. Каждая работа рассматривается индивидуально на предмет грамотного и убедительного представления материалов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 072500 «Дизайн».

Составитель:

СПГХПА
(место работы)
и.ш. А. А. Штыкина

профессор
(занимаемая должность)

Михайлова В.М.
(инициалы, фамилия)

Рабочая программа принята на заседании

кафедры Худож. геральдика 30.08.2017 Протокол № 1

наименование кафедры дата заседания

Заведующий кафедрой

профессор
(занимаемая должность)

Михайлова Л.В.
(инициалы, фамилия)

Эксперты:

СПГХПА
(место работы)

кад. член, доц.
(занимаемая должность)

Уветков Н.Н.
(инициалы, фамилия)