

ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.А. БУНИНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор института истории и культуры

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.06.08 Основы художественного конструирования

Направление подготовки: 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профиль): Художественное образование, Дополнительное образование (дизайн, компьютерная графика)

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная, очно-заочная

Институт: истории и культуры

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	3	3	
Семестр/триместр	5, 6	8, 9	

Лекции	16	8	
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	48	20	
Консультации	2	2	
Форма промежуточной аттестации	Экзамен – 0,3	Экзамен - 0,3	
Контроль	36	9	
Иные формы работы			
Самостоятельная работа	77,7	140,7	

Всего часов: 180

Трудоемкость: 5 зачетных единиц.

Разработчик рабочей программы: доцент Новиков Г.А.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся универсальных и общепрофессиональных компетенций, способствующих развитию художественно-конструкторских навыков, способностей к творческому осмыслению различных творческих задач в будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- развитие эстетического видения, гармонического цветового восприятия, образных представлений посредством художественно-конструкторской деятельности;
- развитие способностей к решению различных композиционных задач;
- усвоение знаний о закономерностях художественного формообразования;
- овладение приемами художественного конструирования и их применение в практической работе.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках обязательной части блока Б1. Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-6	Знать: <ul style="list-style-type: none">- свои ресурсы и их пределы (личностные, психофизиологические, ситуативные, временные и т.д.) для успешного выполнения порученной работы	Знает: <ul style="list-style-type: none">- свои ресурсы и их пределы (личностные, психофизиологические, ситуативные, временные и т.д.) для успешного выполнения художественно-творческой и педагогической деятельности
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">- планировать перспективные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда;- критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата	Умеет: <ul style="list-style-type: none">- планировать перспективные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда;- критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата в педагогической и художественно-творческой деятельности
	Владеть: <ul style="list-style-type: none">- навыками реализации намеченной цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития	Владеет: <ul style="list-style-type: none">- навыками реализации намеченной цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития дея-

	<p>деятельности и требований рынка труда; навыками использования предоставляемых возможностей для приобретения новых знаний и навыков</p>	<p>тельности и требований рынка труда; навыками использования предоставляемых возможностей для приобретения новых знаний и навыков в области художественного конструирования</p>
ОПК-2	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - федеральные государственные образовательные стандарты; - историю, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем; - основы дидактики; - современные образовательные технологии, в том числе ИКТ 	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - федеральные государственные образовательные стандарты; - историю, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем; - основы дидактики в области дизайна и компьютерной графики; - современные образовательные технологии, в том числе ИКТ
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ; - использовать ИКТ в разработке образовательных программ; - планировать учебные занятия 	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ; - использовать ИКТ в разработке образовательных программ по художественному конструированию; - планировать учебные занятия по художественному конструированию
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами разработки программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы; - навыками применения современных образовательных технологий в реальной и виртуальной образовательной среде; - ИКТ: на уровне пользователя; на общепедагогическом уровне; на предметно-педагогическом уровне 	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами разработки программ учебных дисциплин, в содержание которых включено художественное конструирование, в рамках основной общеобразовательной программы; - навыками применения современных образовательных технологий в реальной и виртуальной образовательной среде; - ИКТ: на уровне пользователя; на общепедагогическом уровне; на предметно-педагогическом уровне
ОПК-8	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специальные, в том числе предметные и методические научные знания; - основы педагогической деятельности учителя-предметника (по профилю образовательной программы) 	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности и функции художественного конструирования; - основы педагогической деятельности учителя-предметника и педагога дополнительного образования в области преподавания основ художественного конструирования
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать современные технологии и методики организации урочной и внеурочной деятельности; 	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать современные технологии и методики организации урочной и внеурочной деятельности;

	- использовать традиционные и современные формы и методы воспитательной работы, в том числе в предметной области	- использовать традиционные и современные формы и методы воспитательной работы в процессе обучения художественному конструированию
	Владеть: - навыками организации различных видов и форм занятий с учетом специфики предметной области; - действиями организации различных видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой.	Владеет: - навыками организации различных видов и форм занятий по художественному конструированию; - действиями организации различных видов внеурочной деятельности по художественному конструированию: игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. «Основные виды дизайна»	72	16	16		40
1.	Тема 1. «История художественного конструирования в России в XVI – начале XXI вв. Характеристика промышленного дизайна»	6	2			4
2.	Тема 2. «Разработка проекта и выполнение в материале комплекта посуды из нескольких предметов»	6		2		4
3.	Тема 3. «Специфика графического дизайна»	6	2			4
4.	Тема 4. «Разработка упаковки для изделия народного декоративно-прикладного искусства»	8		4		4
5.	Тема 5. «Дизайн среды как вид эстетического преобразования пространства»	8	4			4
6.	Тема 6. «Создание проекта экспозиции выставки декоративно-прикладного творчества»	8		4		4
7.	Тема 7. «Дизайн одежды и искусство макияжа»	8	4			4
8.	Тема 8. «Выполнение проекта коллекции сценических костюмов на основе фольклорного материала»	6		2		4

9.	Тема 9. «Закономерности построения объектов фитодизайна»	8	4			4
10.	Тема 10. «Выполнение декоративного панно из разнофактурных природных материалов»	8		4		4
	<i>Итого за 5 семестр</i>	<i>72</i>	<i>16</i>	<i>16</i>		<i>40</i>
	Раздел 2. «Основы художественно-проектной деятельности»	69,7		32		37,7
11.	Тема 11. «Принципы художественного формообразования. Виды композиций. Выполнение рельефной композиции на тему «Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства»»	23,7		10		13,7
12.	Тема 12. «Разработка объемной композиции (инсталляция)»	22		10		12
13.	Тема 13. «Выполнение макета пространственной композиции (интерьер или экстерьер)»	24		12		12
	<i>Консультация</i>	<i>2</i>				
	<i>Экзамен</i>	<i>0,3</i>				
	<i>Контроль</i>	<i>36</i>				
	<i>Итого за 6 семестр</i>	<i>108</i>		<i>32</i>		<i>37,7</i>
	ИТОГО:	180	16	48		77,7

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. «Основные виды дизайна»	72	8	8		56
1.	Тема 1. «История художественного конструирования в России в XVI – начале XXI вв. Характеристика промышленного дизайна»	6	2			4
2.	Тема 2. «Разработка проекта и выполнение в материале комплекта посуды из нескольких предметов»	6		2		4
3.	Тема 3. «Специфика графического дизайна»	8	2			6
4.	Тема 4. «Разработка упаковки для изделия народного декоративно-прикладного искусства»	7		1		6
5.	Тема 5. «Дизайн среды как вид эстетического преобразования пространства»	8	2			6
6.	Тема 6. «Создание проекта экспозиции выставки декоративно-прикладного творчества»	7		1		6
7.	Тема 7. «Дизайн одежды и искус-	7	1			6

	ство макияжа»					
8.	Тема 8. «Выполнение проекта коллекции сценических костюмов на основе фольклорного материала»	8		2		6
9.	Тема 9. «Закономерности построения объектов фитодизайна»	7	1			6
10.	Тема 10. «Выполнение декоративного панно из разнофактурных природных материалов»	8		2		6
	<i>Итого за 8 триместр</i>	72	8	8		56
	Раздел 2. «Основы художественно-проектной деятельности»	96,7		12		84,7
11.	Тема 11. «Принципы художественного формообразования. Виды композиций. Выполнение рельефной композиции на тему «Натюрморт из предметов декоративно-прикладного искусства»»	30		2		28
12.	Тема 12. «Разработка объемной композиции (инсталляция)»	32		4		28
13.	Тема 13. «Выполнение макета пространственной композиции (интерьер или экстерьер)»	34,7		6		28,7
	<i>Консультация</i>	2				
	<i>Экзамен</i>	0,3				
	<i>Контроль</i>	9				
	<i>Итого за 9 триместр</i>	108		12		84,7
	ИТОГО:	180	8	20		140,7

Заочная форма обучения (не реализуется)

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы (в традиционной или тестовой форме), творческого задания, реферата и т.д.

Типовой вариант контрольной работы

Традиционная форма:

1. Понятия «композиция», «структура», «конструкция».
2. Принципы и правила композиции.
3. Закономерности формообразования.
4. Свойства конструкционных материалов (глина, дерево, ткань, бумага)

Тестовая форма:

1. Выбрать определение, которому соответствует термин «орнамент».

1. Совокупность мотивов, подобных по размерам, сходных по форме и цвету, близких по расположению и воспринимаемых глазом как единый узор;

2. Группировка и концентрация нескольких элементов на одном из участков плоскости по сравнению с достаточно спокойным и равномерным их распределением на других участках;

3. Орнаментальная структура художественного произведения со всеми характерными для него особенностями используемых выразительных языковых средств.

2. Соотнести термины и соответствующие им определения.

1) Масштаб	А) Размерные отношения элементов формы
2) Масштабность	В) Соразмерность формы и её элементов по отношению к человеку, окружающему пространству и другим формам
3) Пропорции	С) Отношения размера изображения на картине к его действительному размеру в натуре

3. Определить последовательность процесса создания художественного произведения.

1. Поисковый – накопление впечатлений, набросков, зарисовок и других материалов, связанных с замыслом.

2. Анализ, обоснование и доказательство композиционной разработки и выполнение окончательного варианта законченного произведения.

3. Нахождение нужного решения, которое нередко сопровождается открытием, «вспышкой», «озарением».

4. Замысел как определенный сюжет, продукт предшествующей творческой работы, наблюдений, впечатлений, раздумий.

4. Выделите способы организации доминанты в композиции.

1. Ассиметричное расположение элементов композиции на плоскости.

2. Деление плоскости на части, в соответствии с ритмической организацией композиции

3. Увеличение размера одного из элементов структуры композиции.

4. Группировка и концентрация нескольких элементов на одном из участков плоскости по сравнению с достаточно спокойным и равномерным их распределением на других участках.

5. Выделение цветом при одинаковых размерах и формах элементов композиции.

5. Дополнить определение.

Дизайн – это вид художественно-конструкторской профессиональной деятельности, цель которой _____ в формировании предметной среды.

6. Выбрать определение, которому соответствует термин «трансформация».

1. Преобразование любой природы, с выделением нарядности, красочности, орнаментальности окружающего мира.

2. Изменение, преобразование, декоративная переработка природных форм, обобщение и выделение существенных признаков объекта с помощью определенных приемов.

3. Орнаментальная структура художественного произведения со всеми характерными для него особенностями используемых выразительных языковых средств.

7. Соотнести термины и соответствующие им определения:

1) метр	А) прием выделения элемента, на который необходимо обратить внимание зрителя, цветом, светом, расположением в пространстве.
2) ритм	В) Неравномерное, изменяющееся чередование элементов в композиции.
3) акцент	С) Равномерное чередование элементов к композиции.

8. Статика означает:

- 1) движение;
- 2) покой;
- 3) диагональ;
- 4) статистика.

9. Какая фигура будет самой статичной?

- 1) квадрат;
- 2) горизонтально лежащий овал;
- 3) круг;
- 4) треугольник.

10. Наблюдаемые на поверхности внешние признаки структуры материала:

- 1) текстура;
- 2) фактура;
- 3) шершавость;
- 4) свойство материала.

11. Пропорции – это:

- 1) равенство;
- 2) выбор размера;
- 3) равенство двух отношений;
- 4) две части одного целого.

12. Закономерное чередование соизмеримых элементов формы:

- 1) пропорции;
- 2) контраст;
- 3) асимметрия;
- 4) ритм.

13. Стилизация – это:

- 1) декоративное оформление;
- 2) выделение характерных особенностей;
- 3) намеренная имитация;
- 4) расположение деталей.

14. Трансформация природных форм в декоративные:

- 1) преобразование;
- 2) имитация;
- 3) отбор;
- 4) стилизация.

15. Процесс поиска наилучшего расположения различных элементов изделия относительно друг друга:

- 1) составление;
- 2) компоновка;
- 3) противопоставление;
- 4) структурирование.

16. Зарождение дизайна как самостоятельной профессиональной деятельности связано:

- 1) с развитием живописи;
- 2) с развитием массового производства, технологий, прикладных наук;
- 3) с появлением новых направлений в изобразительном искусстве;
- 4) с развитием ДПИ.

Примерная тематика творческого задания

1. Выполнить эскиз упаковки (*формат А4*).
2. Выполнить эскиз керамического изделия (*формат А4*).
3. Выполнить эскиз декоративного оформления ткани (*формат А4*).
4. Выполнить фрагмент изразца в технике ручной лепки.
5. Выполнить коллаж из различных материалов (тематика свободная).
6. Выполнить макет объемной композиции с использованием пластической обработки поверхности.

Примерная тематика рефератов

1. Основы технического творчества.
2. Технические задачи и технические противоречия.
3. Техническое моделирование и конструирование.
4. Технические системы и закономерности их развития.
5. Системный анализ. Системный подход. Системное мышление.
6. Системный подход в творческо-конструкторской деятельности.
7. Из истории изобретений.
8. Отечественные и зарубежные ученые-изобретатели.
9. Функциональный подход к решению творческо-конструкторских задач.
10. Художественное конструирование и его особенности.
11. Открытия как научная основа решения технических и творческих задач.
12. Система научно-технической и патентной информации в России.
13. Техническое творчество как эффективное средство политехнического обучения.
14. Сущность и особенности художественного конструирования.
15. Основные проблемы и задачи художественного конструирования.
16. Потребительские свойства и эстетические качества изделий.

17. Принципы конструирования изделий.
18. Глобализация дизайна и специализация дизайнерского творчества.
19. Направления в дизайнерском искусстве.
20. Компьютерная поддержка дизайнерской деятельности.
21. Стилль в дизайне.
22. Первые отечественные разработки «инженерного» дизайна.
23. Внедрение художественного конструирования во все области промышленного производства.
24. Выразительность формы и внешний вид (стайлинг) изделия
25. Создание формы технических и бытовых объектов, особенности и закономерности.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к экзамену.

Вопросы к экзамену
(6 семестр, очная форма обучения)
(9 триместр очно-заочная форма обучения)

1. Сущность понятия «художественное конструирование». Основные закономерности формообразования.
2. Принципы художественного конструирования.
3. Зарождение основ художественного конструирования в прикладном искусстве античного мира.
4. Эпоха Возрождения: синтез красоты и пользы в формообразовании предметной среды.
5. Проблема гармоничного сочетания красоты и пользы в эстетических взглядах поздних романтиков.
6. Зарождение промышленного производства и его влияние на формирование дизайна.
7. Поиски в области теории и практики формообразования машинных и промышленных изделий в конце XIX - начале XX вв.
8. Учения Д. Рескина и У. Морриса о возрождении кустарного способа производства вещей.
9. «Баухауз» и его влияние на развитие дизайна в странах Европы и США.
10. Деятельность крупных западных архитекторов в области дизайна (Корбюзье, Аалто, Брейер и т.д.).
11. Создание Международного Совета организации по художественному конструированию (ICSID).
12. История художественного конструирования в России.
13. Вклад русских ученых в теорию дизайна.
14. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН как школы мастеров советского дизайна.
15. Отечественные художники 20-30-х годов в области дизайна: А Родченко, В. Татлин, Л. Лисицкий, Л. Попова, В Степанова и др.

16. Организация Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ). Теория системного проектирования ВНИИТЭ и его концепция.
17. Основные виды дизайна.
18. Промышленный дизайн.
19. Графический дизайн.
20. Дизайн среды.
21. Визаж или искусство макияжа.
22. Дизайн одежды.
23. Роль традиционных народных мотивов в творчестве В. Зайцева, В. Юдашкина и др.
24. Фитодизайн.
25. Особенности композиции в дизайне.
26. Стилиевое единство объектов дизайна и архитектурной среды.
27. Виды композиций.
28. Методы построения фронтальной композиции.
29. Объемная композиция. Методы построения объемной композиции.
30. Пространственная композиция. Условия построения глубинности пространства.
31. Методы членения пространства.
32. Виды пространственной композиции.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна: учебное пособие: [16+] / В.И. Нартя, Е.Т. Суиндилов. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565018> (дата обращения: 01.09.2020). – Библиогр.: с. 280. – ISBN 978-5-9729-0353-5. – Текст: электронный.

4.2. Дополнительная литература

1. Галявиева, Н.А. Создание декоративно-прикладных изделий: учебно-методическое пособие / Н.А. Галявиева, В.В. Хамматова ; Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 80 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500841> (дата обращения: 01.09.2020). – Библиогр.: с. 76-77. – ISBN 978-5-7882-2413-8. – Текст: электронный.

2. Новиков, Г.А. Художественное конструирование изделий из различных материалов: хрестоматия / Г.А. Новиков. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2020. – 52 с. – URL: <http://www.elsu.ru/kaf/design/edu> (дата обращения: 01.09.2020).

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ
2.	https://www.gumer.info/	Библиотека Гумер: предоставляет свободный доступ к 5000 книг и статей по гуманитарным наукам	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
4.	www.consultant.ru	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;

- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.