

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Художественное конструирование» является изучение закономерности и принципов композиции объемно - пространственного формообразования, которые исследуются в учебных формальных заданиях. Изучение основных приемов проектирования объектов малых форм, различных по функции. Студенты приобретают навыки образного представления о рациональных и эмоциональных аспектах формообразования. В процессе обучения изучаются технологические свойства различных материалов, осваиваются необходимые для бумажного моделирования инструменты. Развитие у студентов индивидуального, творческого подхода к выбору средств построения художественно-образной композиции объекта проектирования на основе пройденного пропедевтического материала. Освоение основополагающих знаний объемно - пространственной композиции, ее основных закономерностей. Развитие художественно-образного и пространственного мышления. Комплексный метод в учебном проектировании помогает решать ряд задач методом объемно-пространственного макетирования проектируемого объекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Художественное конструирование» относится к дисциплинам вариативной части общепрофессионального цикла (базового блока) программы прикладного бакалавриата, является дисциплиной по выбору. Изучается студентами кафедры ДПИ и Дизайна направления 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Дизайн и компьютерная графика», заочной формы.

Предшествующей дисциплиной, необходимой для освоения данной дисциплины является – «Композиция».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Компетенция
ПК-5	Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Художественное конструирование» обучающийся должен:

- Знать:
- законы, принципы, методы и средства художественно- композиционного формообразования искусственных систем;
 - методы системного анализа и синтеза;
 - критерии оценки эстетической полноценности произведений композиционного творчества;
 - художественно-графические материалы, их свойства и изобразительные возможности;
 - принципы комбинаторного решения формы объектов проектирования;
 - приемы и виды стилизации природных объектов;
 - влияние цвета на формообразование объектов художественного проектирования;
 - основы полихромии и закономерности выбора гармоничных цветовых сочетаний, формирующие и пространственные характеристики цвета;
 - основные требования к личности специалиста, уровню его профессиональной подготовки

Уметь:

- анализировать инженерно-технические и конструктивные особенности объектов дизайн-проектирования, раскрывать сущность их гармонического строения;
- определять состав и грамотно управлять активностью средств гармонизации художественной формы для реализации творческого замысла;
- разрабатывать схему колористического решения художественной формы;
- применять эффективные способы усвоения знаний;
- свободно оперировать понятиями и категориями композиционного формообразования;
- использовать принципы, законы и закономерности композиционного формообразования при решении стилистических задач в художественно-проектной деятельности;
- выражать графически эмоции, настроения, состояния, ассоциации;
- подготовить краткое изложение сути курсового проекта, характера решения, его особенностей с опорой на графический материал и пояснительную записку;

Владеть:

- средствами изобразительного языка;
- навыками самостоятельной творческой работы;
- навыками использования различных художественно-графических материалов и фактур;
- процессами творчества, системой приемов эвристического решения проблем и задач;
- технологиями работы с различного рода источниками информации;
- алгоритмами, средствами и приемами формирования композиционных структур на основе художественно-проектного замысла, включающего тематический, функциональный, колористический и стилевой аспекты.

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения дисциплины «Художественное конструирование» сведены в таблице.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Этап (уровень) освоения компетенции	Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня)				
	1.	2.	3.	4.	5.
минимальный	не владеет	слабо ориентируется в терминологии и содержании	Способен выделить основные идеи текста, работает с критической литературой	Владеет основными навыками работы с источниками и критической литературой	Способен дать собственную критическую оценку изучаемого материала
	не умеет	не выделяет основные идеи	Способен показать основную идею в развитии	Способен представить ключевую проблему в ее связи с другими процессами	Может соотнести основные идеи с современными проблемами
	не знает	допускает грубые ошибки	Знает основные рабочие категории, однако не ориентируется в их специфике	Понимает специфику основных рабочих категорий	Способен выделить характерный авторский подход
базовый	не владеет	плохо ориентируется в терминологии и содержании	Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал	Свободно излагает материал, однако не демонстрирует навыков сравнения основных идей и концепций	Способен сравнивать концепции, аргументированно излагает материал
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит проблем	Выделяет конкретную проблему, однако излишне упрощает ее	Способен выделить и сравнить концепции, но испытывает сложности с их практической привязкой	Аргументированно проводит сравнение концепций по заданной проблематике
	не знает	допускает много ошибок	Может изложить основные рабочие категории	Знает основные отличия концепций в заданной проблемной области	Способен выделить специфику концепций в заданной проблемной области
продвинутый	не владеет	ориентируется в терминологии и содержании	В общих чертах понимает основную идею, однако плохо связывает ее с существующей проблематикой	Видит источники современных проблем в заданной области анализа, владеет подходами к их решению	Способен грамотно обосновать собственную позицию относительно решения современных проблем в заданной области
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит их в развитии	Может понять практическое назначение основной идеи, но затрудняется выявить ее основания	Выявляет основания заданной области анализа, понимает ее практическую ценность, однако испытывает затруднения в описании сложных объектов анализа	Свободно ориентируется в заданной области анализа. Понимает ее основания и умеет выделить практическое значение заданной области
	не знает	допускает ошибки при выделении	Способен изложить основное содержание современных научных	Знает основное содержание современных научных идей в рабочей	Может дать критический анализ современным проблемам в

		рабочей области анализа	идей в рабочей области анализа	области анализа, способен их сопоставить	заданной области анализа
--	--	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.

Объём дисциплины	Всего часов	
	Заочная форма обучения	
Общая трудоёмкость дисциплины	360	
Контактная¹ работа обучающихся с преподавателям (по видам аудиторных учебных занятий) – всего²:	40	
в том числе:		
лекции	8	
практические занятия	32	
семинарские занятия		
Самостоятельная работа (СРС) – всего:	320	
в том числе:		
курсовая работа		
контрольная работа		
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)	Экзамен Зачет с оценкой, Зачёт	

4.1. Структура дисциплины

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Курс	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.				Формы текущего контроля успеваемости	Занятия в активной и интерактивной форме, час.	Формируемые компетенции
			Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самост. работа				
1.	Фронтально-рельефная композиция на основе простых геометрических элементов.	3,4	4	4	108	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период (зачёт)		ПК-5	

2.	Создание фронтально-рельефных композиций, учитывая текстурные и фактурные свойства материала.	3,4		4	112	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период (экзамен)		ПК-5
3.	Разработка рельефной композиции по заданной теме.	3,4		4	100	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период (зачет с оценкой)		ПК-5
	ИТОГО		8	32	320			

4.2. Содержание разделов дисциплины

1. Фронтально-рельефная композиция на основе простых геометрических элементов.

Проектирование начинается с эскизов, в которых, используются геометрические примитивы. Для упрощения задачи, всё разнообразие проектных решений, ограничивается каким-либо одним формально пластическим выражением рельефной структуры и материала. Изучаются различные основные способы обработки бумаги и картона (рицовка, биговка, фальцевание) с использованием специальных инструментов и оборудования.

2. Создание фронтально-рельефных композиций, учитывая текстурные и фактурные свойства материала.

Учитывая разработки предыдущего раздела, создается последующая линейка рельефных композиций с применением характерных видов трансформирования поверхности материала (бумаги, картона). Текстура представляют собой активное средство художественной выразительности образа. Эффект текстуры используется прежде всего для передачи качества материала, раскрытия его эстетическое своеобразие. Выразительность текстуры, воздействие на наблюдателя может быть сильнее, чем воздействие самой формы. Текстура поверхностей подбираться с учетом размеров изделия и величины пространства, в котором оно будет функционировать. Изучение всевозможных техник бумагопластики и применение их для создания выразительно-информационного образа проекта.

3. Разработка рельефной композиции по заданной теме.

Задание базируется на разработке темы по дисциплине Пропедевтика (проектирование).

Разнообразие проектных решений не ограничивается каким-либо одним формально пластическим выражением объёмно-пространственной структуры. Задачей является трансформирование графического образа в объём. Итогом проектной деятельности является объёмно пространственный макет, разработанный выполненный в материале по заданной теме.

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Форма проведения	Формируемые компетенции
1.	1.	Фронтально-рельефная композиция на основе простых геометрических элементов.	Лекции/ практические занятия	ПК-5
2.	2.	Создание фронтально-рельефных композиций, учитывая текстурные и фактурные свойства материала.	практические занятия	ПК-5
3.	3.	Разработка рельефной композиции по заданной теме.	практические занятия	ПК-5

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Текущий контроль

Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период (зачет), экзамен

а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля

1. Проанализировать методов формообразования имеющих в природных системах. Дать характеристику всем компонентам в связи с целесообразностью их применения в проектировании объектов малых форм.
2. Выполнить задание на конкретном примере, по моделированию объёмно-пространственных форм.
3. Проанализировать эффекты текстур, как выразительного средства. Дать характеристику целесообразности использования той или иной текстуры на разнообразных объёмно-пространственных формах.
4. Выполнить задание на конкретном примере, по проектированию рельефной композиции по заданной теме.

б) Примерная тематика рефератов, эссе, докладов

– не предусмотрена.

в) Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания

5 ("Отлично") - содержание курса освоено полностью, необходимые практические навыки работы с основным материалом сформированы, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; продемонстрировано умение отбирать, анализировать и творчески переосмысливать самостоятельно найденные источники, оригинальность проекта и качество его исполнения

оценивается числом баллов, близким к максимальному; экспозиция выполнена самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать учебные задания.

4 ("Хорошо") - содержание курса освоено полностью, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены грамотно, но качество подачи ни одного из них не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками, продиктованными недостаточным переосмыслением источников; экспозиция демонстрирует умение систематизировать учебные задания.

3 ("Удовлетворительно") - содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, уровень подачи демонстрирует недостаточное владение техникой исполнения; отсутствует сбор материала, качество выполнения некоторых заданий оценено числом баллов, близким к минимальному; отсутствует проектная культура в экспозиции.

2 ("Неудовлетворительно") - содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки или вовсе не представлены; самостоятельная работа над материалом курса демонстрирует отсутствие умения грамотно интерпретировать источники, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, низкое качество подачи и экспозиции учебных заданий.

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Во время самостоятельной работы закрепляются навыки творческого решения задач конструирования. Во время занятий особое внимание следует уделять изучению и использованию методов формообразования имеющихся в природных системах. Работа проводится с помощью натурального моделирования с использованием плотного материала (бумага, картон и др.).

5.3. Промежуточный контроль: экзамен, зачет с оценкой, зачет

Образцы заданий к зачету, экзамену

1. Фронтально-рельефная композиция на основе простых геометрических элементов.

Задание:

- Создание фронтально-рельефной композиции с использованием специальных инструментов и материалов.
- Подача в виде зарисовок оригинальных сюжетов и графических идей, будущей конструкции, а также объемно-пространственных композиций.
- Возможность максимально творчески и эмоционально решать задачу, используя различные художественные средства

Условие задания: Создание фронтально-рельефной композиции на основе простых геометрических элементов.

Объем задания: 8 эскизов

Характер изображения: объемно-пространственные конструкции.

Техника выполнения: В качестве материала – бумага, картон а также разнообразные графические материалы.

2. Создание фронтально-рельефных композиций, учитывая текстурные и фактурные свойства материала.

Задание:

- Создание фронтально-рельефной композиции, учитывая формально пластическое выражение рельефной структуры материала с использованием специальных инструментов и материалов.
- Подача в виде объемно пространственных композиций.
- Возможность максимально творчески и эмоционально решать задачу, используя различные свойства материала.

Условие задания: Создание фронтально-рельефной композиции, учитывая формально пластическое выражение рельефной структуры материала.

Объем задания: 6 эскизов

Характер изображения: объемно пространственные конструкции.

Техника выполнения: В качестве материала – бумага, картон.

3. Разработка рельефной композиции по заданной теме.

Задание:

- Создание формально пластической конструкции. Задачей является трансформирование графического образа в объем. Итогом проектной деятельности является объемно пространственный макет, разработанный выполненный в материале по заданной теме. В качестве материала – бумага, картон.

Условие задания: Объемно пространственный макет разработанный и выполненный в материале, по заданной теме.

Объем задания: 1 вариант конструкции

Характер изображения: Объемно пространственный макет.

Техника выполнения: В качестве материала – бумага, картон.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Введение в научное изучение искусства [Текст] : учебное пособие. Ч. 1 / СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия ; сост. С. М. Балувев. - СПб. : СПГХПА, 2015.
2. Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах [Текст] = Gestaltungs und Formenlehre: Mein Vorkurs am Bauhaus und später : научное издание / И. Иттен ; пер. Л. Монахова. - 6-е изд. - М. : Арон, 2014. - 135 с. : ил.
3. Казарина Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Казарина Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 64 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55253>.— ЭБС «IPRbooks»

б) дополнительная литература:

1. Ларс Валлентин «Креативность требует смелости. Коммуникации в упаковке» Манн, Иванов и Фербер . - 2014
2. Ларс Валлентин «Продающая упаковка. Первая в мире книга об упаковке как средстве коммуникации» Манн, Иванов и Фербер . - 2012
3. Andres Fredes «Aground Europe Packaging» Index Book. – 2011
4. Бхаскаран Л. Дизайн и время. М.: Арт-Родник. - 2006
5. Денисон Э. Упаковка. Крой. М.: РИП-холдинг. – 2006
6. Eldridge K. 1000 Сумок, Бирок, Этикеток /на англ. яз./ М.: РИП-холдинг, 2006
7. Garrote J.M. Structural packaging. /на англ. яз./ Barselona: Index Book. – 2005

8. Ньюарк К. Что такое графический дизайн? М.: Астель. – 2005
9. Caleffi F. Packaging Parade 01. Harry Books. – 2004
10. Ерошкин В. Промышленная графика. Учебное пособие для вузов. Омск: ОГИС, 1998
11. Хайн Т.. Все об упаковке. СПб.: АЗБУКА. - 1997
12. Бегенау З.Г. Функция.Форма, Качество. М.: Мир. - 1969
13. Borisowski G. Form und Uniform /на нем. яз./ Stuttgart. - 1967
14. Rowland K.. Muster und Form /на нем. яз./ - 1966

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

<https://peterdahmen.de/>

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Задачей является трансформирование графического образа в объем. Разнообразие проектных решений не ограничивается каким-либо одним формально-пластическим выражением объёмно-пространственной структуры. В процессе работы необходимо подобрать оптимальные материалы и инструменты. Итогом проектной деятельности является формальный объёмно пространственный макет, разработанный выполненный в материале по заданной теме.

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Тема (раздел) дисциплины	Образовательные и информационные технологии	Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1, 2, 3	Использование деятельностного подхода, сочетание индивидуального и коллективного обучения, интерактивное взаимодействие педагога и студента, использование на занятиях электронных изданий.	Доступ к сети интернет. Доступ к электронной библиотеке ЭБС IPR books (www.iprbookshop.ru)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория оборудованная столами и доской, а также компьютерный класс.
 Персональные компьютеры.
 Различные технические и аудиовизуальные средства обучения.
 Наглядные пособия, материалы.