МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно – промышленный университет им. С.Г. Строганова»
(РГХПУ им. С. Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.02 «Формообразование в дизайне»
Направление подготовки 54.03.01«Дизайн»
Профиль подготовки «Дизайн среды»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Институт, факультет Дизайн
Кафедра-разработчик рабочей программы Средовой дизайн

Очная форма обучения
Курс 3
Семестр 5,6

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	8	0,22
Практические занятия	64	1,78
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	45	1,25
Форма аттестации Зачет: 5 сем Экзамен: 6 сем	27	0,75
Всего	144	4,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1004 от 13.08.2020г по направлению 54.04.01 «Дизайн» на основании учебного плана набора обучающихся 2022/2023 уч.года по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды»

Разработчик программы:

Профессор кафедры «Средовой дизайн»
Заева-Бурдонская Е.А.

Профессор кафедры «Средовой дизайн»
Рузова Е.И.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Средовой дизайн» (протокол №12 от 06.06. 2022)
И актуализирована для набора обучающихся 2023/2024 уч.года
(протокол №10 от 15.06.2023)

И.о. зав. кафедрой Е.А.Заева-Бурдонская

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Формообразование в дизайне» является подготовка будущего бакалавра к решению профессиональных задач в сфере дизайна среды. Целью изучения данной дисциплины, одной из основных пропедевтических дисциплин специализации - расширить представления учащихся о специфике будущей профессии, познакомить с приемами пространственного формообразования, основанными на композиционных закономерностях стилевых форм прошлого, что в итоге позволит обогатить методику проектной деятельности. Курс углубляет навыки профессионального мышления, имеет ярко выраженный прикладной характер в степени адаптации академических дисциплин (история искусств и архитектуры, история, культурология) непосредственно к проектированию, превращает теоретическое знание, полученное на академических кафедрах, в проектный метод.

Задачи дисциплины:

– овладение приемами работы с историческими стилевыми объектами материальной культуры как проектными прототипами;

– изучение закономерностей и анализ исторически сложившихся стилевых форм-прототипов на плоскости с выявлением их структурных особенностей, пропорционирования, колорита;

– овладение приемами модульного формообразования как этапа метода стилизации;

–анализ исторически сложившихся стилевых форм-прототипов с точки зрения тектоники и архитектоники;

– расширение приемов проектной графики от эскизной техники до итоговых работ, включением нетрадиционных материалов, знакомство с техникой коллажа, а также дополнением традиционной ручной подачи элементами компьютерной графики;

– развитие приемов макетирования в любом материале, включая нетрадиционные.

– углубление понятия инсталляции средового объекта, представление ее как варианта проектной модели среды.

– изучение метода стилизации, как формообразующего метода при проектировании средового объекта и среды;

– развитие навыков концептуального проектирования, умение видеть и выявлять «средовые» пространственно-образные параметры объекта, позволяющие создавать сюжетный сценарий на основе выбранной концепции;

– знакомство студента с методами графического представления художественно-образной концепции среды на примере стилевых аналогий;

– знакомство с новейшими стилистическими тенденциями в дизайн-практике, творчеством ведущих специалистов в области дизайна и архитектуры включение студента в историко-культурный процесс сегодняшнего дня проектной деятельности;

– формирование самостоятельного творческого подхода в решении проектной задачи с точки зрения стилевого историко-культурного контекста.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.02 «Формообразование в дизайне» относится к вариативной части ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Формообразование в дизайне» бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «История искусств»;

б) «Цветоведение и колористика»;

в) «Академический рисунок»;

г) «Информационные технологии в дизайне»;

д) «Академическая живопись;

Дисциплина «Формообразование в дизайне» является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) «Теория и методология в дизайне»;

б) «Основы исследования в дизайне».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Формообразование в дизайне», могут быть использованы при прохождении практик (*производственной, преддипломной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной, информационно-технологической деятельности по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 – Способен моделировать композиционно-художественное, образное решение средовых пространств, удовлетворяющих эмоционально-эстетические потребности;

ПК-3 – Способен разрабатывать на основе анализа современных тенденций дизайна и проектных исследований авторскую концепцию дизайн-проекта средовых пространств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные принципы и приемы законов композиции и макетирования, необходимые для проектирования средовых пространств с использованием основных приемов эскизной проектной графики;

- методы, принципы компоновки эскизируемого объекта на листе, закономерности цветографической композиции двумерной графики, основные колористические гармонические закономерности для разработки дизайн-

концепции, планировочного решения и функционального наполнения средовых пространств;

- приемы и принципы проектно-графического изображения объекта стилевого прототипа на плоскости, различные методы проекционной графики;

- принципы проектно-графического изображения стилевого прототипа в объеме, методы работы с аксонометрической проекционной графикой, перспективных закономерностей изображения объекта, закономерности перевода графических структур в объемные макетные формы, основные приемы поискового макетирования объемно-пространственных локальных объектов из различных макетных материалов;

- принципы отбора исторического стилевого прототипа для выработки на его основе образной проектной концепции;

- приемы сюжетного представления на плоскости образной концепции;

- принципы проявления стилизации на уровне средовой концепции, приемы композиционного цвето-графического представления на плоскости образной концепции, на основе выбранного стилистического прототипа;

- приемы и принципы аналитической эскизной проектной графики стилистического объекта-прототипа;

- приемы и принципы модульного формообразования в средовом проектировании;

- принципы метода стилизации, как проектного формообразующего метода при создании средовых фрагментов и среды в целом, прием «поднятого плана»;

Уметь:

- разрабатывать уникальные образные решения средовых объектов в соответствии с современными эстетическими и технологическими тенденциями, в том числе с применением на практике навыков работы с материалом в области истории искусства по литературным бумажным источникам и цифровым информационным базам, свой творческий потенциал графической культуры, самостоятельно создавать эскизные зарисовки на основе различных проектно-графических приемов;

- разрабатывать концепцию дизайн-проекта и визуализировать проектные предложения, основанные на историко-культурном материале определенного исторического стиля, объединившей историко-стилевые и современные тенденции в дизайне среды;

- соотносить концептуальный и формальный уровень проектной идеи, формировать поэтапный сюжетный сценарий на основе выбранной концепции;

- обосновывать и защищать предлагаемое проектное решение, проводить анализ объекта с точки зрения законов 2-мерной геометрии и колористических гармонических закономерностей на плоскости, выявить основные композиционно-структурные элементы объекта на плоскости;

- анализировать стилевой прототип с точки зрения его объемно-пространственного строения, выявить его объемно-пространственные конструктивные особенности, соответствующие его тектонике, включать в анализируемый объект элементы современного дизайна (стилей второй половины XX столетия) в системе современных задач средового проектирования, создавать единичные и серийные композиционные решения;

- создавать современные проектные концепции с сохранением стилистических образных ассоциаций, на основе художественно-образного концептуального замысла различными средствами проектной графики;

- разработать и создать принципиальную плоскостную модульную сетку на основе графического анализа стилистических прототипов – основы проектной концепции.

- проводить параллель между структурными закономерностями модульной сетки и объемно-планировочными решениями проектируемой среды, используя потенциал историко-стилевого контекста концепции.

Владеть:

- основами моделирования и визуализации проектных идей, в том числе методами первичного отбора и анализа стилевых объектов-прототипов для дальнейшей работы, понятиями о специфике стилевой формы и ее связи с эстетического и философского устремления эпохи, графическими и колористическими приемами эскизной графики при составлении композиции, различными инструментами графики и графическими техниками для эскизирования;

- приемами проектной графики в ахроматическом варианте и в цвете, коллажными вариантами композиции, композиционно-структурным анализом объекта - стилевого прототипа на плоскости и принципами конструктивно-технологического проектирования и разработки элементов проектного решения;

- навыками аналитической работы с объемно-пространственной структурой стилистического объекта, приемами синтеза конструктивных

элементов прототипа на уровне архитектоники, приемами создания новой композиционной структуры объекта арт-дизайна, отвечающей уровню современных художественно-эстетических задач, методами построения современного средового объекта с элементами исторической стилизации, визуализации всех этапов работы в виде итоговой презентации (альбом в формате pdf);

- методами поиска, разработки, словесного формулирования и обоснования проектной концепции на основе выбранного исторического стилевого прототипа;
- навыками аналитической работы с объемно-пространственной структурой стилистического объекта и методами сюжетного развития концептуального подхода к объекту средового дизайна;
- методами формализации образно-стилистического замысла в концептуальном средовом проектировании, визуализацией на плоскости сценария образной концепции среды;
- методами графического анализа стилистических объектов, выявлением;
- понятиями тектоники и архитектоники, как комплекса объемно-пространственных и образно-содержательных характеристик средовых объектов, объединенных концептуальной основой на примере конкретного проекта;
- методом стилизации как проектным инструментом средового подхода, с ярко выраженным разноуровневым предметно-пространственным и культурно-эстетическим наполнением, а также визуализации всех этапов проектного формообразования на основе метода стилизации в виде итоговой презентации (альбом в формате pdf).

4. Структура и содержание дисциплины «Формообразование в дизайне»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	Формообразование на основе метода стилизации. Эпоха Древнего мира	5	4	32	18	Презентации, дискуссии

2	Метод стилизации в проектировании средовых объектов	6	4	32	27	Презентации, дискуссии
	Итого		**8**	**64**	**45**	**Экзамен**

5. Содержание лекционных занятий по темам с указанием формируемых компетенций

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Формообразование на основе метода стилизации. Эпоха Древнего мира	2	Основы проектной адаптации стилевых артефактов искусства Античности на основе метода стилизации. Древняя Греция, Древний Рим.	ПК-1, ПК-3
2		2	Основы проектной адаптации стилевых артефактов искусства Древнего Египта на основе метода стилизации.	ПК-1, ПК-3
3	Метод стилизации в проектировании средовых объектов	2	Эпоха Средневековья. Основы проектной адаптации стилевых артефактов искусства русского и западноевропейского Средневековья. Создание проектной концепции.	ПК-1, ПК-3
4		2	Метод стилизации в концептуальном проектировании.	ПК-1, ПК-3
	Итого	**8**		

6. Содержание практических занятий

Учебным планом направления 54.03.01 «Дизайн» на проведение практических занятий по дисциплине «Формообразование в дизайне» предусмотрено 64 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Основы проектной адаптации стилевых артефактов искусства Античности на основе метода стилизации. Древняя Греция, Древний Рим.	16	Выбор прототипов эпохи античности для последующего анализа из бумажных источников и цифровых информационных баз: исторические объекты монументального искусства, монументально-декоративного искусства, декоративного и прикладного искусства, объекты материальной культуры эпохи. Аналитический этап прототипов эпохи античности (эскизный). Плоскостной и объемно-пространственный графический анализ прототипа эпохи античности с точки зрения принципов тектоники. Анализ и синтез стилевого прототипа эпохи античности на основе принципов архитектоники.	ПК-1, ПК-3

2	Основы проектной адаптации стилевых артефактов искусства Древнего Египта на основе метода стилизации.	16	Выбор прототипов эпохи Древнего Египта для последующего анализа из бумажных источников и цифровых информационных баз: исторические объекты монументального искусства, монументально-декоративного искусства, декоративного и прикладного искусства, объекты материальной культуры эпохи (буквенный алфавит, национальный костюм, предметы быта, механические приборы и другие объекты протодизайна). Аналитический этап (эскизный). Плоскостной и объемно-пространственный графический анализ прототипа эпохи Древнего Египта с точки зрения принципов тектоники. Анализ и синтез стилевого прототипа эпохи Древнего Египта на основе принципов архитектоники.	ПК-1, ПК-3
3	Эпоха Средневековья. Основы проектной адаптации стилевых артефактов искусства русского и западноевропейского Средневековья. Создание проектной концепции.	16	Выбор прототипов из эпохи русского и западноевропейского Средневековья для последующего анализа из бумажных носителей информации и цифровых информационных баз. Варианты прототипов: исторические объекты монументального искусства, монументально-декоративного искусства, декоративного и прикладного искусства, объекты материальной культуры эпохи (буквенный алфавит, варианты традиционной кухни, национальный костюм, предметы быта, механические приборы и другие объекты протодизайна). Принцип отбора исторического стилевого прототипа учитывает необходимость выработки на его основе образной проектной концепции	ПК-1, ПК-3

4	Метод стилизации в концептуальном проектировании.	16	Выбор прототипов для последующего анализа определен тематикой, целями и задачами конкретного проекта. Поиск прототипов на бумажных носителях информации и в цифровых информационных базах. Варианты прототипов расширены: от исторических стилевых объектов монументального искусства, монументально-декоративного искусства, декоративного и прикладного искусства, объектов материальной культуры – примеров протодизайна – до природных компонентов (в русле экодизайна), техномира (хай тек), стилизаций направлений дизайна XX века (постмодернизм группы Мемфис, «архаика» А. Бранци, …) и т.д. Принцип отбора прототипа учитывает необходимость дальнейшей работы и выработки на его основе образной проектной концепции на примере конкретного проекта	ПК-1, ПК-3
Итого		**64**		

7.Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
	Формообразование на основе метода стилизации. Эпоха Древнего мира	18	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-3
	Метод стилизации в проектировании средовых объектов	27	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-3
	Итого	**45**		

* финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Формообразование в дизайне» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий.

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов
2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов
Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Формообразование в дизайне» предусмотрены лекционные и практические занятия, самостоятельная работа, зачет и экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	2	36	60
Контрольное задание		15	40
Итого 5 семестр (зачет)		**51**	**100**
Практическая работа	2	24	60
Экзамен		27	40
Итого 6 семестр		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Формообразование в дизайне» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Заева-Бурдонская Е.А., Курасов С.В. Формообразование в дизайне среды [Электронный ресурс]: Метод стилизации. Пропедевтический курс. Учебное пособие / Заева-Бурдонская Е.А., Курасов С.В. — Электрон. дан. – М.: Изд – во МГХПУ, 2008 – 234 с. – Б-ка МГХПА им. С.Г. Строганова. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/..

2. Горелов, М.В. Основы проектной графики в дизайне среды [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Горелов, С.В. Курасов. — Электрон. дан. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2013. — 139 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73832.

3. Орлов В.И.. Композиция-проект: опыт реализации взаимосвязи композиционной и проектной дисциплин [Текст] [Текст] : учебное пособие / Орлов В.И. - М. : КУРС, 2018. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. - ISBN 978-5-906923- 35-6 : 2125.00 р.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Лаврентьев А. Н.. История дизайна [Текст]: Учебное пособие / Лаврентьев А. Н. - М.: Гардарики, 2006. - 303 с.: ил., 8 л. цв. ил. - Библиогр.: с. - 319 р.20 к. р.

2. Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В.. Приёмы изобразительного языка в современной архитектуре (ручная и компьютерная графика) [Текст]: учеб. пособие / Максимова И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. - М.: КУРС; ИНФРА-М, 2016. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 120-121. - ISBN 978-5-905554- 69-8 (КУРС); 978-5-16-010128-6 (ИНФРА-М): 1485,00 р. р.

3. Лаврентьев, А. Художники-изобретатели Родченко и Степанова [Электронный ресурс] / А. Лаврентьев, Е. Лаврентьева. — Электрон. дан. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73841.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Формообразование в дизайне» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г.Строганова
2	ArchiCAD 19 RUS	
3	Autodesk AutoCAD Architecture 2019 — Русский (Russian)	
4	Autodesk 3ds Max 2019	
5	Blender	
6	CINEMA 4D 18.020	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г.Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г.Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г.Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитория с затемнением, со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором.

Стандартные демонстрационные программы, обеспечивающие воспроизведение средств фото презентаций и видео проекционных материалов (ppt, pptx, avi и др.).