

14
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«Утверждаю»
Проректор по УМР
Л.О. Штриплинг
2016 год

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

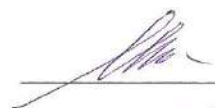
по дисциплине
«Дизайн авторских полотен»

54.04.01 «Дизайн»

профиль
«Дизайн костюма»

Разработана в соответствии с ООП по направлению подготовки магистратуры 54.04.01 «Дизайн», профиль подготовки – «Дизайн костюма».

Программу составил:
Профессор каф. ДК

 / М.Р. Тимофеева /
«29» авг. 2016 г.

Обсуждена на заседании кафедры ДК, протокол № 1 от «30» авг. 2016 г.

Зав. кафедрой ДК,
член СДР, профессор

 / Г. В. Толмачёва /
«30» авг. 2016 г.

Руководитель магистерской программы
к. искусствовед., доцент,
доцент каф. «Дизайн и технологии медиаиндустрии»

 / Р. Ю. Овчинникова /
«30» авг. 2016 г.

1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины «Дизайн авторских полотен» состоит в расширении и закреплении теоретических и практических знаний в области текстильного дизайна для формирования целостного понимания ресурсов авторских технологий в создании высокохудожественных изделий и понимания современных художественных процессов в контексте осуществления эффективной научно-исследовательской подготовки магистрантов.

Основные задачи дисциплины:

1. Понимание пластических, декоративных, колористических возможностей материала;
2. Изучение перспектив новых концепций и новых интерпретаций традиционных приемов декорирования;
3. Проведение экспериментов по созданию фактур в различных техниках;
4. Изучение нетрадиционных материалов в оформлении текстиля;
5. Критический анализ различных аспектов современного художественного процесса;
6. Сопоставление различных стилистических явлений искусства и определение их места в текстильном дизайне.

А так же понимание особенностей развития современного дизайна, формирование культуры мышления, обобщение и анализ творческой, научной, производственной и общекультурной деятельности, постановка цели и выбор путей её достижения; навыки промышленного проектирования.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Дизайн авторских полотен» (М.Б1.ДВ1.1) относится к дисциплинам (модулям) по выбору. Магистрант, начинающий изучение дисциплины «Дизайн авторских полотен», должен знать:

- историю текстильного дизайна, технологические методы;
- связь текстильного дизайна с культурно-историческими, психологическими и теоретическими предпосылками научно-исследовательской деятельности;
- влияние текстильного дизайна на декоративные и пластические характеристики костюма;
- содержание процессов проектной деятельности в области дизайна авторских полотен;
- основные методы научного и технического творчества и ресурсы креативного мышления.

Дисциплины, изучаемые одновременно: «Колористика», «Спецрисунки и компьютерная графика», «Творческие концепции дизайна», «Инновационные методы в проектировании», «История и методология дизайн-проектирования», «Конструктивное моделирование».

Дисциплины, при изучении которых необходимо освоение данной дисциплины: «Дизайн проектирование», «Выполнение проекта в материале», «Пластическое моделирование», «Макетирование», «Научно-исследовательская работа», «Учебные практики», «Производственные практики».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. В результате освоения дисциплины «Дизайн авторских полотен» должны быть сформированы следующие компетенции:

Шифр направления	Формируемая компетенция ((шифр) – формулировка)
54.04.01	ОПК-1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
	ОПК-2 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
	ПК-11 способностью к трансформации художественных идей, результатов научных исследований, внедрению их в практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать освоение указанными компетенциями по дескрипторам «знания, умения, владения», соответствующие тематическим модулям дисциплины, и применимые в их последующем обучении и профессиональной деятельности:

Знать:

- 3.1. современные тенденции дизайнерской деятельности;
- 3.2. современные технологии текстильного дизайна, способы их реализации и материалы;
- 3.3. нетрадиционные приёмы текстильного дизайна;
- 3.4. типологию композиционных средств и их взаимодействие;
- 3.5. цвет и цветовые гармонии;
- 3.6. закономерности зрительных восприятий;
- 3.7. содержание процессов проектной деятельности в области дизайна костюма,
- 3.8. возможности работы с ассортиментом одежды и художественными системами моделирования;
- 3.9. творческие методы поиска;
- 3.10. методы стилистического и сравнительного анализа произведений искусства и объектов дизайна;

Уметь:

- У.1. анализировать, обобщать, синтезировать информацию;
- У.2. логически мыслить и аргументировать творческие изыскания;
- У.3. выполнять полотна различными способами и методами;
- У.4. уметь проводить предпроектное исследование, опираясь на полученные теоретические знания;
- У.5. развивать свой творческий потенциал;
- У.6. находить ресурсы саморазвития и самосовершенствования;
- У.7. реализовывать практические навыки в условиях производства;
- У.8. научно обосновывать свои предложения;
- У.9. специфицировать требования к проектным задачам

Владеть:

- В.1. пониманием особенностей развития современного дизайна;
- В.2. культурой мышления;
- В.3. обобщением и анализом творческой, научной, производственной и

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид занятий	Всего (час./ зач.ед.)	С е м е с т р ы									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего аудиторных занятий:	18	18									
Лекции											
Практические занятия	18	18									
Лабораторные работы											
Самостоятельная работа:	54	54									
Курсовая работа											
Домашнее задание	10	10									
Самостоятельное изучение материала дисциплины (самообразование, подготовка к практическим занятиям, лабораторным работам, проработка тем лекционного курса)	44	44									
Количество часов на экзамен	36	36									
Всего по дисциплине	108/3	108/3									
Вид аттестации за семестр (зачет, экзамен)	Экз.	Экз.									

5. Содержание дисциплины по модулям и видам учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины по модулям

1. Реализация девиза в концепции авторского образца. Классификация технологических аспектов.
2. Реализация девиза в концепции авторского образца. Работа в мини-коллективах с ролевыми функциями. Анализ творческих методов.
3. Авторские приемы оформления полотен. Концепт магистерской диссертации в профиле текстильного дизайна. Исследовательский проект.

Содержание модулей	Форма обучения		
	О	О-З	З
Модуль 1. Реализация девиза в концепции авторского образца. Классификация технологических аспектов.	Кол-во часов*		
Сбор ассоциативных источников, цветовых карт, которые образуют основу для получения результата. Story board. Сбор материала с историческими справками, ссылками и аналогами по теме. Mood board – образ, настроение. Выбор ткани основы. Изучение колористических и декоративных возможностей полотна. Стилистические концепты темы. Возможности интерпретации стилеобразующих элементов декоративных полотен.	12/12	18/18	
Модуль 2. Реализация девиза в концепции авторского образца. Работа в мини-коллективах с ролевыми функциями. Анализ творческих методов.	18/18	18/27	
Выявление системных художественно-творческих задач проекта,			

выбор необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением. Реализация девиза в концепции авторского проекта. Выбор выразительных композиционных средств. Работа в группах через модератора.			
Модуль 3. Авторские приемы оформления полотен. Концепт магистерской диссертации в профиле дизайна авторских полотен. Исследовательский проект.			
Концепция текстильного дизайн-проекта. Предпроектное исследование с элементами научного исследования (проектные задания выбираются в зависимости от темы магистерской диссертации. Реализация темы в концепции авторского проекта.	6/6	18/9	
ИТОГО ЧАСОВ	36/36	18/54	

5.2. Содержание практических и лабораторных занятий

5.2.1.Содержание практических занятий. Цель практических занятий – расширение и закрепление теоретических и практических знаний в области текстильного дизайна для формирования целостного понимания ресурсов авторских технологий в создании высокохудожественных изделий и понимания современных художественных процессов в контексте осуществления эффективной научно-исследовательской подготовки магистрантов.

Содержание курса практических занятий	Форма обучения		
	О	О-З	З
	Кол-во часов		
Модуль 1. Реализация девиза в концепции авторского образа. Классификация технологических аспектов.	12	6	
Практическое занятие 1. Story board. Сбор материала с историческими справками, ссылками и аналогами по теме.			
Практическое занятие 2. Mood board – образ, настроение. Сбор ассоциативных источников, цветовых карт, которые образуют основу для получения результата.			
Практическое занятие 3. Колористические и декоративные возможности темы и полотна.			
Практическое занятие 4. Ритм. Масштаб.			

Практическое занятие 5. Законы качества, количества, центрального расположения, смыслового фактора.	18	9	
Практическое занятие 6. Стилеобразующие элементы.			
Модуль 2. Реализация девиза в концепции авторского образа. Работа в мини-коллективах с ролевыми функциями. Анализ творческих методов.			
Практическое занятие 1. Story board. Сбор материала с историческими справками, ссылками и аналогами по теме.			
Практическое занятие 2. Mood board – образ, настроение. Сбор ассоциативных источников, цветовых карт, которые образуют основу для получения результата.			
Практическое занятие 3. Выбор творческих методов.			
Практическое занятие 4. Обоснование технологических приёмов.			
Практическое занятие 5. Обоснование композиционных приемов.			
Практическое занятие 6. Оценка состояния проектов в группах. Корректировка темы через модератора.			
Практическое занятие 7. «Особые» условия_1. Анализ влияния на проект.			
Практическое занятие 8. «Особые» условия_2. Анализ влияния на проект.	6	3	
Практическое занятие 9. . «Особые» условия_3. Анализ влияния на проект.			
Модуль 3. Авторские приемы оформления полотен. Концепт магистерской диссертации в профиле дизайна авторских полотен. Исследовательский проект.			
Практическое занятие 1. Concept board – сбор материала по заданной теме.			
Практическое занятие 2. Выбор технологических приёмов. Выбор наиболее выразительных композиционных средств.			
Практическое занятие 3. Презентационное оформление и подача проекта.			
ИТОГО ЧАСОВ	36	18	

6. Образовательные технологии.

6.1. Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Дизайн авторских полотен» используются следующие образовательные технологии:

6.1.1. Развивающие проблемно-ориентированные технологии.

- самостоятельный поиск и формулировка проблемы в решении творческой задачи (проблемное обучение);
- метод аналогий (проблемное обучение);
- проектный метод;
- воркшопы;

6.1.2. Личностно-ориентированные технологии обучения.

- междисциплинарное обучение;
- индивидуальное обучение.

Методы	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	СРС
Проблемное обучение: метод аналогий, проектный метод; креативные методы творчества воркшопы; Исследовательский			+	+
Метод стимулирования и мотивации, контроля и самоконтроля			+	+

6.2. Интерактивные формы обучения (в соответствии с положением П ОмГТУ 75.03-2012. «Об использовании в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий»)

№	Семестр/модуль	Применяемые технологии интерактивного обучения	Кол-во часов О/ОЗ
1	1 семестр Модуль 2	Проектный метод, работа в мини-коллективах через модератора, с элементами научного исследования, необходимого для решения данной проблемы. Использование ролевых функций в коллективных проектах.	18/10
2	1 семестр Модуль 3	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, с элементами научного исследования, необходимую для решения данной проблемы.	6/4
ИТОГО			24/14

7. Самостоятельная работа студентов (указываются все виды работ в соответствии с учебным планом)

Самостоятельная работа направлена на закрепление и углубление полученных теоретических и практических знаний, развитие навыков практической работы.

7.1. Объем СРС и распределение по видам учебных работ в часах

Вид СРС	Количество часов (О/ОЗ)
	С е м е с т р
	1
1.Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение учебника и учебных пособий	14/20
2.Анализ тенденций в моде. Маркетинговое исследование текстильного сегмента.. Составление тренд-карт. Поиск и выбор концепции заданий (Интернет источники, специализированные журналы. Посещение магазинов ткани. Индивидуальный подбор литературы)	14/20
3.Подготовка к практическим занятиям (выбор средств визуализации)	8/14
ИТОГО	36/54
ИТОГО по дисциплине	36/54

7.2. Использование результатов обучения при проведении научно-исследовательской работы

Знания (З)	Умения (У)	Навыки (В)	Результаты обучения, используемые в НИР магистра
3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10	У.1-У.10	В.2-В.8	Применение методологии текстильного дизайна для решения задач магистерской диссертации.
3.1, 3.2, 3.4, 3.8, 3.9	У.1, У.2, У.8	В.1, В.7, В.8, В.9	Экспликация теоретических и эмпирических знаний в области текстильного дизайна в контексте проблемы магистерской диссертации.
3.7, 3.10	У.1, У.6, У. 8, У.9	В.5, В.6, В.9	Подготовка научно-исследовательских библиографических обзоров и научных публикаций по аспектам ресурсов текстильного дизайна в дизайн-проектировании костюма и методам исследования темы магистерской диссертации.

8. Методическое обеспечение системы оценки качества освоения программы дисциплины.

Текущий контроль знаний осуществляет ведущий преподаватель курса. К промежуточной аттестации магистрантов по дисциплине «Дизайн авторских полотен» могут привлекаться в качестве внешних экспертов: представители работодателей, преподаватели, осуществляющие образовательный процесс по последующим дисциплинам, руководители практик, руководители магистерских диссертаций, руководитель магистерской программы. Процедура итогового контроля «экзамен» проходит в виде защиты творческих проектов перед комиссией. Учитывается мнение всех членов комиссии для вынесения объективного суждения. Проекты – это творческие папки

(папка индивидуальная_1 модуль, папка общая_2 модуль, папка разворот_3 модуль) с текстильными образцами с заданиями по темам семестра. Окончательная форма отчёта обсуждается с каждым студентом индивидуально в соответствии с творческой направленностью и полученным результатом.

8.1. Фонды оценочных средств (в соответствии с П ОмГТУ 73.05 «О фонде оценочных средств по дисциплине»)

Оценка качества освоения программы дисциплины «Дизайн авторских полотен» включает текущий контроль успеваемости, промежуточный контроль (папка-отчет по модулям), итоговую аттестацию (экзамен).

Студентам предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса.

К текущему контролю дисциплины относятся:

1. Индивидуальное консультирование работ студентов, выполненных по заданию программы. На консультации отмечается соответствие работ заданной теме, положительные и отрицательные стороны работы, даются рекомендации к исправлению или изменению работы.
2. Обсуждение внутри группы. В результате обсуждения выявляются необходимые компоненты соответствия критериям оценки (решена или не решена проектная задача, положительные и отрицательные моменты в решении проекта). Результаты, полученные в ходе проведения промежуточного контроля, позволяют студенту понять уровень освоения материала на конкретный период времени, а преподавателю скорректировать педагогические технологии относительно каждого студента.
3. Задания для проведения занятий в интерактивной форме;

Критерии оценки промежуточных контрольных заданий:

- анализ, обобщение, синтез исследуемой информации;
- соответствие заданию выполненных работ;
- новизна и креативность авторских разработок;
- качество выполнения и представления проектных заданий.

Промежуточный контроль предполагает защиту-презентацию папки-отчета по текущему модулю.

Экзамен по всей дисциплине оценивает качество усвоения материала и уровень практических навыков курса.

Критерии оценки к итоговому экзамену:

- качественный уровень соответствия заданиям дисциплины;
- уровень новизны и креативности идей и проектов;
- технологичность проектов;
- композиционная грамота.

- анализ, обобщение, синтез исследуемой информации;
- логическое мышление и аргументирование творческих изысканий;
- научное обоснование темы;
- спецификация требований к проектным задачам;
- коммуникация с окружающими;
- культура мышления;
- обобщение и анализ творческой, научной, производственной и общекультурной деятельности.

Экзамен включает наличие у студента всех работ, соответствующих темам, выполненных на профессиональном техническом и творческом уровне; папок-отчётов, раскрывающих этапы и суть работы в каждом модуле. Собеседование по темам исследования.

9. Ресурсное обеспечение дисциплины.

9.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

9.1.1 Аудитории для практических занятий, оснащенные соответствующим оборудованием для демонстрации презентаций и видеофильмов. ИДИТ, УЛК № 2, ауд. 317, специализированная мультимедийная аудитория. Оборудование: ПК на базе процессора AMD Athlon II X3 440 – 1 шт.; мультимедийный проектор EIKI LC-XB 24 – 1 шт.; интерактивная доска SMART – 1 шт.; плазменная панель 42” Samsung – 1 шт.

9.1.2. Технические средства обучения и контроля.

9.1.2.1. Демонстрация учебных кино- и видеофильмов.

9.1.2.2. Использование презентаций на лекционных и практических (семинарских) занятиях.

9.1.3 Вычислительная техника.

Не предусмотрено.

9.1.3.1. Использование ПЭВМ для решения тестовых заданий для текущего контроля знаний студентов.

9.1.3.2. При изучении теоретической части курса – работа студентов с презентационными материалами, содержащими учебный материал по отдельным вопросам курса.

9.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

9.2.1. Основная литература

1. Тимофеева М. Р. Текстильный дизайн. Технологические методы : электронное учебное пособие / М. Р. Тимофеева. – Омск : Омский университет дизайна и технологий, 2016. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM)

9.2.2. Дополнительная литература

1. Азиева Е.В. Основы композиции. Учебное пособие/ Е. В. Азиева Омск: Омский государственный институт сервиса, 2010. – 118 с.

2. Васильева Э.В. Цветоведение и колористика. Учебное пособие / Э.В. Васильева. – Омск: ОГИС, 2012. – 171 с.

3. Гейл К., Мода и текстиль. Рождение новых тенденций: научное издание / К. Гейл, Я. Каур. – Минск: ГревцовПаблицер, 2009. – 240 с.

4. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова Г. И. – Электрон.текстовые данные. – Омск: Омский

государственный институт сервиса, 2013. – 66 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18258>. – ЭБС «IPRbooks», по паролю

✓ 4. Тимофеева М. Р. Креативные методы дизайн-проектирования: учебно-наглядное пособие для студентов спец. 070601 Дизайн / М. Р. Тимофеева. – Омск : ОГИС, 2013. – 32с.

✓ 5. Цветкова Н.Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова Н.Н. – Электрон.текстовые данные. – СПб.: Издательство СПбКО, 2013. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11268>. – ЭБС «IPR books», по паролю

✓ 9.2.3. Периодические издания

1. VOGUE. 2014-2016.

2. International Textiles. 2012-2014

✓ 9.2.4. Информационные ресурсы

1. ЭБС «АРБУЗ»

2. Научная электронная библиотека elibrary.ru

3. «Integrum».

4. СПС «Гарант».

5. Электронная библиотека диссертаций РГБ.

6. ЭБС «IPRbooks»

7. ProQuest

С полным перечнем методических указаний для практических занятий, лабораторного практикума и выполнения СРС можно ознакомиться на сайте кафедры: <http://www.omgis.ru/lib/> (Общая информация – Кафедры))

К.О.

Согласованно:

Библиотека ОмГТУ

Гриб-Трифусов