



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.06.ДВ.01.01 Макетирование в дизайне

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль): Креативный дизайн и модная иллюстрация

Квалификация (степень): магистр

Форма обучения: очная

Институт: культуры, истории и права

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	2		
Семестр/триместр	4		

Лекции	18		
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	18		
в т.ч. практическая подготовка			
Форма(ы) промежуточной аттестации	зачет		
Контроль	36		
Иные формы работы			
Самостоятельная работа	72		

Всего часов: 108

Трудоемкость: 3 зачетных единицы.

Разработчик(и) рабочей программы: *доцент Соломенцева С.Б.*

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: развитие у обучающихся способности к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования, макетирования и творческого исполнения креативного дизайн-проекта.

Задачи изучения дисциплины

- Способствовать овладению современными приёмами практического формотворчества.
- Изучить возможность применения на практике зрительных иллюзий.
- Исследовать свойства и возможности применения в макетировании костюма нетрадиционных материалов.
- Изучить специфику костюма в ряду архитектурных искусств и дизайна.
- Научить создавать концептуальные модели методами макетирования на основе геометрических принципов организации трансформируемых систем костюма.
- Научить создавать современный авторский костюм, учитывая стилеобразующий характер материала.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках вариативной части (части, формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1. Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПКС-1	Знать: <ul style="list-style-type: none">– основные задачи разработки дизайн-проекта;– этапы работы над дизайн-проектом;– методы исследования и творческого исполнения дизайн-проектов.	Знает: <ul style="list-style-type: none">– основные задачи разработки дизайн-проектов методами макетирования;– основные художественно-творческие задачи и этапы работы над дизайн-проектами;– современные методы исследования и творческого исполнения дизайн-проектов.
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– системно понимать художественно-творческие задачи проекта;– выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения при разработке дизайн-проекта.	Умеет: <ul style="list-style-type: none">– системно понимать художественно-творческие задачи проектов, этапы которых могут быть реализованы методами макетирования;– выбирать необходимые методы исследования, макетирования и творческого исполнения при разработке

	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> – системным пониманием художественно-творческих задач проекта; – способностью выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения. 	и реализации дизайн-проектов. Владеет: <ul style="list-style-type: none"> – системным пониманием художественно-творческих задач проектов, этапы которых могут быть реализованы методами макетирования; – способностью выбирать необходимые методы исследования, макетирования и творческого исполнения дизайн-проектов.
--	---	---

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. Современные приёмы практического формотворчества.	24	4	4		16
1.	Тема 1. Разработка макета костюма сложной формы с использованием различных приёмов создания зрительных иллюзий.	12	2	2		8
2.	Тема 2. Разработка макета костюма сложной формы из нетрадиционных материалов.	12	2	2		8
	Раздел 2. Концептуальное макетирование на основе геометрических принципов организации трансформируемых систем костюма.	36	6	6		24
3.	Тема 3. Разработка макета костюма сложной формы с элементами архитектуры.	12	2	2		8
4.	Тема 4. Пластическая выразительность объёмных структур.	12	2	2		8
5.	Тема 5. Кинетические эффекты объёмных структур.	12	2	2		8
	Раздел 3. Современный авторский костюм. Стилеобразующий характер материала в костюме.	48	8	8		32
6.	Тема 6. Создание пластичной формы при помощи драпирования тканого или вязаного полотна.	6	1	1		4
7.	Тема 7. Макетирование пространственной формы на основе текстильных полотен простых геометрических форм. «Геометриче-	6	1	1		4

	ский крой».					
8.	Тема 8. Макетирование формы с использованием пластики трикотажных полотен и ткани, раскроенной по «косой нити».	6	1	1		4
9.	Тема 9. Макетирование формы, повторяющей объема фигуры, методом раскроя и соединения плоских материалов.	6	1	1		4
10.	Тема 10. Макетирование формы, не повторяющей объема фигуры, методом раскроя и соединения плоских материалов.	6	1	1		4
11.	Тема 11. Макетирование формы с использованием преобразованной пластики материалов.	6	1	1		4
12.	Тема 12. Макетирование формы при помощи высокотехнологичных материалов.	12	2	2		8
	<i>Зачет</i>					
	<i>Итого за 4 семестр</i>	<i>108</i>	<i>18</i>	<i>18</i>		<i>72</i>
	в т.ч. практическая подготовка					
	ИТОГО:	108	18	18		72

Очно-заочная форма обучения (не реализуется)

Заочная форма обучения (не реализуется)

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

Текущая аттестация проводится в форме тестирования, реферата и творческого задания.

Типовой вариант контрольной работы тестовой форме

1. Макетирование в дизайне это:

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) рисунок или чертеж тушью
- b) комплекс приемов и методов объемного воспроизведения формы в виде материальной модели
- c) акварельный рисунок
- d) полихромная графика

2. Какими навыками должен обладать дизайнер для создания костюма сложной формы?

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) знание свойств и характера поведения материалов
- b) умение находить варианты конструктивного решения
- c) владение способами технологической сборки моделей
- d) все перечисленные ответы верны

3. Какие функции играет материал в костюме?

Выберите несколько правильных вариантов ответов:

- a) определяет функциональное назначение костюма
- b) является средством художественной выразительности костюма
- c) подчеркивает и усиливает пластику фигуры
- d) усиливает когнитивные способности

4. Резкое отличие объектов макетирования по тем или иным свойствам называется:

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) равновесие
- b) статика
- c) контраст
- d) нюанс

5. Какой способ формообразования позволяет в полной мере выявлять красоту, демонстрировать эстетические качества материала в движении, подчеркивать пластику женского тела, одновременно создавая эффект масштабности?

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) геометрический крой
- b) драпирование
- c) создание пространственных форм методом раскроя и соединения плоских материалов
- d) конструирование

6. Дополните определение:

Объемно-пространственная модель, выполненная в материале проектируемого изделия, называется _____.

7. Восстановите последовательность этапов макетирования:

- | | |
|----|--|
| 1. | a) выполнение чистовых макетов, подбор методов технологической обработки |
| 2. | b) разработка эскизов, черновых чертежей |
| 3. | c) формулирование замысла, концепции проекта |
| 4. | d) создание черновых макетов |

8. Установите соответствие названия вида макета и его основных характеристик:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Поисковые макеты | a) призваны дать максимально полное представление об изделии и его основных свойствах, сформированных в процессе художественного поиска |
| 2. Демонстрационные макеты | b) создаются с целью уточнения характеристик создаваемого изделия, когда уже определены основные его свойства |
| 3. Доводочные макеты | c) используют для определения возможных проектных решений на начальных этапах работы |

9. Дополните определение:

Изделие, имитирующее форму тела человека: мужчины, женщины или ребёнка, используемый для создания, примерки и показа изделий – это _____.

10. Установите соответствие вида манекена и его основных характеристик:

- | | |
|---|---|
| 1. Антропоморфные манекены | a) муляжи фрагментов человеческого тела, предназначенные для демонстрации продукции |
| 2. Портновские (швейные) манекены | b) эксклюзивные модели, которые делают для конкретного заказчика по индивидуальным параметрам. Для этих манекенов характерен необычный вид: вызывающий или гротескный макияж, своеобразное лицо, нестандартная поза, неожиданные цветовые или фактурные решения |
| 3. Нестандартные (авангардные) манекены | c) целые фигуры, реалистично представляющие людей |
| 4. Демонстрационные манекены | d) специфический вид манекенов, используемый при изготовлении одежды на швейных предприятиях |

Примерная тематика рефератов

1. История использования нетрадиционных материалов для изготовления костюма.
2. Актуальные приёмы, методы и оборудование для практического формотворчества из нетрадиционных материалов.
3. Комбинаторика как метод формотворчества и дизайнерской деятельности создателя костюма.
4. Трансформация как средство решения проектных задач.
5. Макетирование как эвристическая деятельность дизайнера.
6. Эволюция способов нанесения графических изображений на костюм.

7. Анализ наиболее эффектных примеров использования зрительных иллюзий в современной моде.
8. Знаковые вечерние платья церемоний вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
9. Мадлен Вионне – королева «косого кроя».
10. Концептуальный авторский костюм: взгляд в будущее.
11. Творческие концепции дизайнеров современной российской школы.
12. Современные требования, предъявляемые к перспективной модной одежде.
13. Перспективные и нетрадиционные приемы и методы представления модных коллекций.
14. Оп-арт в современном повседневном костюме.
15. Способы достижения гармонии и образной выразительности при макетировании костюма с элементами архитектуры.
16. История интеграции архитектуры в дизайн костюма.
17. «Геометрический крой» в работах современных кутюрье.
18. Принципы формообразования костюмов сложных форм из трикотажных полотен.
19. Примеры «объемного формообразования» в работах дизайнеров конца XX века – начала XXI века.
20. Новые достижения в области разработки оборудования для преобразования пластики материалов.
21. Поиск баланса между функциональностью и образной выразительностью авторского концептуального костюма.
22. История использования высокотехнологичных материалов в дизайне костюма с 60-х годов XX века до наших дней.

Примерная тематика творческого задания

1. Создать эскиз авторской модели одежды сложной формы с элементами архитектуры по источнику творчества «Крымский мост». Формат А4, техника – черно-белая или цветная графика.
2. Выполнить три фор-эскиза моделей одежды сложной формы из нетрадиционных материалов. Формат А4, техника – черно-белая или цветная графика.
3. Создать макет концептуального воротника пластичной формы при помощи драпирования. Приспособления и материалы: манекен, макетная ткань, булавки и т.д.
4. Разработать макет рукава с использованием кинетических эффектов объёмных структур. Приспособления и материалы: манекен, макетная ткань, булавки и т.д.
5. Используя приемы макетирования создать макет лифа авторской модели одежды сложной формы, не повторяющей объёмы фигуры. Приспособления и материалы: манекен, макетная ткань, булавки и т.д.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета (4 семестр) с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к зачету.

Вопросы к зачету
(4 семестр очная форма обучения)

1. История использования эффектов зрительных иллюзий в костюме.
2. Анализ современных тенденций использования зрительных иллюзий в костюме.
3. Актуальные приёмы, методы и оборудование для создания зрительных иллюзий в костюме.
4. Разработка макета костюма сложной формы с использованием различных приёмов создания зрительных иллюзий.
5. История использования нетрадиционных материалов для изготовления костюма.
6. Анализ современных тенденций использования нетрадиционных материалов в костюме.
7. Актуальные приёмы, методы и оборудование для практического формотворчества из нетрадиционных материалов.
8. Разработка макета костюма сложной формы из нетрадиционных материалов.
9. Теоретические основы программированного формообразования костюма.
10. Комбинаторика как метод формотворчества и дизайнерской деятельности создателя костюма.
11. Трансформация как средство решения проектных задач.
12. Кинетизм – актуальное направление дизайнерского формообразования.
13. Симметрия и асимметрия – геометрический принцип организации трансформируемых систем костюма.
14. Пластическая выразительность объёмных структур.
15. Кинетические эффекты объёмных структур.
16. Макетирование как эвристическая деятельность дизайнера. Реализация авторского проекта концепции формообразования.
17. Специфика костюма в ряду архитектурных искусств и дизайна.
18. История интеграции архитектуры в дизайн костюма.
19. Способы достижения гармонии и образной выразительности при макетировании костюма с элементами архитектуры.
20. Актуальные приемы и методы для создания форм с применением архитектуры.
21. Поиск баланса между функциональностью и образной выразительностью костюма, разработанного в стиле архитектуры.
22. Разработка макета костюма сложной формы с элементами архитектуры.
23. Особенности и тенденции развития современного авторского костюма.
24. Стилеобразующий характер материала в костюме.
25. Создание пластичной формы при помощи драпирования тканого полотна.
26. Создание пластичной формы при помощи драпирования вязаного полотна.
27. Макетирование пространственной формы на основе текстильных полотен простых геометрических форм. «Геометрический крой».
28. Основные принципы «геометрического кроя» в дизайне костюма.
29. «Геометрический крой» в работах современных кутюрье.
30. Макетирование формы с использованием пластика трикотажных полотен и ткани, раскроенной по «косой нити».

31. Принципы формообразования костюмов сложных форм из трикотажных полотен.
32. «Косой крой» в дизайне костюма. Традиции и современность
33. Макетирование формы, повторяющей объемы фигуры, методом раскроя и соединения плоских материалов.
34. Макетирование формы, не повторяющей объемы фигуры, методом раскроя и соединения плоских материалов.
35. Костюм, не повторяющий объемы фигуры как тип «одежды активного взаимодействия формы и тела».
36. Примеры «объемного формообразования» в работах дизайнеров конца 20 века – начала 21 века.
37. Макетирование формы с использованием преобразованной пластики материалов.
38. Способы преобразования пластики материалов для создания сложных форм.
39. Новые достижения в области разработки оборудования для преобразования пластики материалов.
40. Макетирование формы при помощи высокотехнологичных материалов.
41. История использования высокотехнологичных материалов в дизайне костюма с 60-х годов 20 века до наших дней.
42. Перспективные направления применения новых технологий в дизайне костюма.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Киреева, Т. А. Моделирование одежды методом накладки : учебное пособие / Т. А. Киреева. – Минск : РИПО, 2020. – 169 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599746> (дата обращения: 02.09.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-7234-27-1. – Текст : электронный.
2. Куваева, О. Ю. Макетирование (муляжный метод) : [16+] / О. Ю. Куваева ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2022. – 109 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698815> (дата обращения: 02.09.2024). – Библиогр.: с. 101. – ISBN 978-5-7408-0321-0. – Текст : электронный.

4.2. Дополнительная литература

1. Малявко, Л. Н. Макетирование основных деталей изделия : методические рекомендации / Л. Н. Малявко. — Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2023. — 36 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/393299> (дата обращения: 02.09.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Солодухо, Н. В. Конструирование и моделирование швейных изделий : учебное пособие / Н. В. Солодухо. – Минск : РИПО, 2023. – 233 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:

<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712260> (дата обращения: 02.09.2024).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-093-4. – Текст : электронный..

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

№ пп	Ссылка на информационный ре- сурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://edu.ru/	Российское образование: Фе- деральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты об- разовательных учреждений; государственные образователь- ные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	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 университет- ский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограничен- ный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	https://e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Лань	Регистрация через университет- ский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограничен- ный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
3.	www.garant.ru	Информационно-правовой пор- тал	Свободный доступ
4.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, техно- логии, медицины и образования	Свободный доступ
5.	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). Практические занятия проводятся в специализированных мастерских, оснащенных оборудованием (раскройный стол, манекены).

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