

ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.А. БУНИНА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.06.ДВ.01.02 Использование оптических иллюзий 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 и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением на основе использования оптических иллюзий.

Задачи изучения дисциплины:

- Изучить историю использования оптических иллюзий в дизайне костюма, вид и функциональное назначение изделий, работы ведущих дизайнеров.
- Изучить виды оптических иллюзий, приёмы создания, способы их нанесения на костюм, используемые материалы.
- Исследовать актуальные методы и оборудование для создания оптических иллюзий в костюме.
- Проанализировать современные тенденции использования оптических иллюзий в дизайне костюма.
- Научить создавать современные модели верхней одежды сложного кроя с использованием оптических иллюзий.
- Научить создавать нарядные модели с использованием оптических иллюзий.
- Научить создавать современные модели изделий, выкроенных «по косой» с использованием оптических иллюзий.
- Развить навыки создания авторских концептуальных моделей методом макетирования на основе оптических иллюзий.

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 с использованием оптических иллюзий;– основные художественно-творческие задачи и этапы работы над дизайн-проектами с использованием оптических иллюзий;– современные методы исследования и творческого исполнения дизайн-проектов с использованием оптических иллюзий.
	Уметь:	Умеет:

	<ul style="list-style-type: none"> – системно понимать художественно-творческие задачи проекта; – выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения при разработке дизайн-проекта. 	<ul style="list-style-type: none"> – системно понимать художественно-творческие задачи проектов, этапы которых могут быть реализованы с использованием оптических иллюзий; – выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения при разработке и реализации дизайн-проектов с использованием оптических иллюзий.
	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> – системным пониманием художественно-творческих задач проекта; – способностью выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения. 	Владеет: <ul style="list-style-type: none"> – системным пониманием художественно-творческих задач проектов, этапы которых могут быть реализованы с использованием оптических иллюзий; – способностью выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения дизайн-проектов с использованием оптических иллюзий.

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. Создание верхней одежды сложного кроя с использованием оптических иллюзий.	36	6	6		24
1.	Тема 1. Теоретические основы использования оптических иллюзий в дизайне костюма.	12	2	2		8
2.	Тема 2. Разработка макета тренчкота с рукавами покроя «реглан» с использованием оптических иллюзий.	12	2	2		8
3.	Тема 3. Разработка макета пальто овального силуэта с использованием оптических иллюзий.	12	2	2		8
	Раздел 2. Создание нарядных моделей с использованием оптических иллюзий.	24	4	4		16
4.	Тема 4. Разработка макета корсета или корсажа с использованием оптических иллюзий.	12	2	2		8
5.	Тема 5. Разработка макета вечернего платья с использованием оптических	12	2	2		8

	ских иллюзий.					
	Раздел 3. Создание современных моделей изделий, выкроенных «по косой» с использованием оптических иллюзий.	24	4	4		16
6.	Тема 6. Разработка макета современного плечевого изделия, выкроенного «по косой» с использованием оптических иллюзий.	12	2	2		8
7.	Тема 7. Разработка макета изделия, выкроенного «по косой» в комбинации с рельефными линиями.	12	2	2		8
	Раздел 4. Концептуальное макетирование на основе оптических иллюзий.	24	4	4		16
8.	Тема 8. Разработка макета концептуального асимметричного изделия с использованием оптических иллюзий.	12	2	2		8
9.	Тема 9. Разработка макета концептуального авторского изделия с использованием оптических иллюзий.	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 теста, реферата и творческого задания.

Типовой вариант контрольной работы тестовой форме

1. В какой сфере человеческой деятельности актуальна разработка проектов с использованием оптических иллюзий?

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) архитектуре
- b) искусстве
- c) дизайне
- d) архитектуре, искусстве, дизайне

2. Какое впечатление создает резкий цветовой контраст?

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) динамичности и напряженности
- b) покоя
- c) уравновешенности
- d) все ответы не правильные

3. Использование плавных кривых линий в дизайн-проектах позволяет:

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) создать ощущение тяжести при восприятии объекта
- b) создать ощущение мягкости при восприятии объекта
- c) способствует созданию напряженности
- d) не влияет на восприятие объекта

4. Как влияют светлые цвета на восприятие объекта дизайн-проектирования?

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) зрительно уменьшают размеры объекта
- b) зрительно увеличивают размеры объекта
- c) создают ощущение напряженности от восприятия объекта
- d) не влияют на восприятие объекта

5. Какие этапы включает в себя создание объектов с использованием оптических иллюзий?

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) предварительное исследование, эскизирование
- b) эскизирование, макетирование
- c) предварительное исследование, эскизирование, макетирование
- d) все ответы не верные

6. Как вертикальные линии влияют на восприятие объекта дизайна?

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) зрительно увеличивают высоту объекта
- b) зрительно уменьшают высоту объекта
- c) зрительно утяжеляют объект
- d) не влияют на восприятие объекта

7. Использование в дизайн-проектах прямых углов при пересечении линий:

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) успокаивает и умиротворяет
- b) успокаивает и умиротворяет, делает объект более уравновешенным и устойчивым
- c) напрягает и раздражает
- d) не влияет на восприятие объекта

8. Использование в дизайн-проектах линий с переменным радиусом кривизны:

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) создает впечатление спокойствия
- b) создает впечатление размеренности
- c) не влияет на восприятие объекта
- d) создает впечатление динамичности и напряженности

9. Установите соответствие изображения вида оптической иллюзии в дизайне костюма и её эффекта:

1.

2.

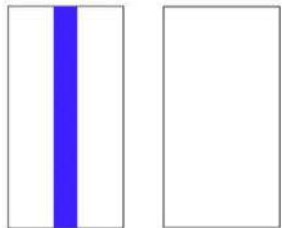
3.

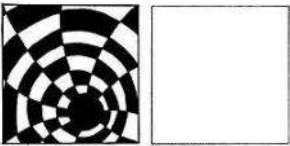
a) расширяет грудную клетку и плечи

b) сужает плечи

c) сужает плечи, расширяет бедра

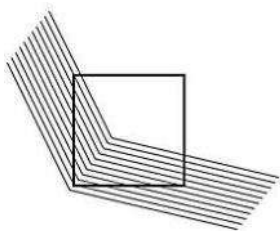
10. Установите соответствие изображения оптической иллюзии и её названия:

1.

2.

a) иллюзия переоценки острого угла

b) иллюзия переоценки вертикали

с) иллюзия заполненного пространства

3.

Примерная тематика рефератов

1. Анализ наиболее эффектных примеров использования оптических иллюзий в современной моде.
2. Эволюция способов нанесения графических изображений на костюм.
3. История создания и развития конструкции тренчкота.
4. Модный образ в исторической перспективе: когда была нужна иллюзия полноты.
5. Специфика технологических приемов при создании корсета или корсажа.
6. Знаковые вечерние платья церемоний вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
7. Мадлен Вионне – королева «косого кроя».
8. Вертикальные и горизонтальные линии в костюме: особенности восприятия.
9. Использование иллюзии диагоналей в художественно-графических проектах.
10. Ретроспективный обзор использования асимметрии в костюме.
11. Концептуальный авторский костюм: взгляд в будущее.
12. Творческие концепции дизайнеров современной российской школы.
13. Современные требования, предъявляемые к перспективной модной одежде.
14. Перспективные и нетрадиционные приемы и методы представления модных коллекций.
15. Особенности зрительного восприятия объектов.
16. Обзор оптических иллюзорных явлений в костюме.
17. Зрительные иллюзии в орнаменте.
18. Оптические иллюзии в истории костюма XX века.
19. Зрительные иллюзии в текстильном дизайне.
20. Оп-арт в современном повседневном костюме.

Примерная тематика творческого задания

1. Выполнить графические зарисовки различных вариантов оптических иллюзий, которые можно использовать для создания и коррекции формы костюма, декора текстиля и т.д. Формат А4, техника – черно-белая или цветная графика.
2. Создать эскиз авторской модели одежды сложной формы с использованием оптических иллюзий. Формат А4, техника – черно-белая или цветная графика.
3. Разработать макет рукава покроя «реглан» сложной формы. Приспособления и материалы: манекен, макетная ткань, булавки и т.д.
4. Создать макет концептуального асимметричного воротника. Приспособления и материалы: манекен, макетная ткань, булавки и т.д.

5. Используя приемы макетирования создать макет лифа авторской модели одежды сложной формы с использованием оптических иллюзий. Приспособления и материалы: манекен, макетная ткань, булавки, художественные материалы (маркеры, краски и др.) 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. Теоретические основы использования оптических иллюзий в дизайне костюма.
2. Виды оптических иллюзий.
3. Приёмы создания оптических иллюзий.
4. Способы нанесения оптических иллюзий на костюм, используемые материалы.
5. Актуальные методы и оборудование для создания оптических иллюзий в костюме.
6. История использования оптических иллюзий в дизайне костюма.
7. Виды и функциональное назначение изделий с использованием оптических иллюзий.
8. Анализ работ ведущих дизайнеров России и мира, выполненных с использованием оптических иллюзий.
9. Современные тенденции использования оптических иллюзий в дизайне костюма.
10. Особенности разработки макета тренкота с рукавами покроя «реглан» с использованием оптических иллюзий.
11. Иллюзия переоценки вертикали.
12. Иллюзия Мюллера-Лиера.
13. Особенности разработки макета пальто овального силуэта с использованием оптических иллюзий.
14. Иллюзия полноты.
15. Особенности разработки макета корсета или корсажа с использованием оптических иллюзий.
16. Иллюзия влияния угла расхождения на концах на длину горизонтальных линий.
17. Иллюзия сходящихся и расходящихся линий.
18. Иллюзия площадей Вундта.
19. Особенности разработки макета вечернего платья с использованием оптических иллюзий.
20. Иллюзия заполненного и пустого пространства.
21. Основы макетирования форм с использованием пластики ткани, раскроенной по «косой нити».
22. «Косой крой» в дизайне костюма: традиции и современность.
23. Особенности разработки макета современного плечевого изделия, выкроенного «по косой» с использованием оптических иллюзий.
24. Иллюзия колец.

25. Иллюзия «садовой дорожки».
26. Особенности разработки макета изделия, выкроенного «по косой» в комбинации с рельефными линиями.
27. Иллюзия кривизны.
28. Иллюзии линз
29. Иллюзии диагоналей.
30. История концептуального макетирования.
31. Особенности разработки макета концептуального асимметричного изделия с использованием оптических иллюзий.
32. Актуальные приемы и методы создания асимметричной формы.
33. Иллюзия иррадации.
34. Иллюзия ромбов.
35. Иллюзия звезды.
36. Иллюзия пересечения.
37. Анализ тенденций в разработке концептуальных костюмах сложных форм.
38. Способы достижения гармонии и образной выразительности в концептуальных изделиях.
39. Особенности разработки макета концептуального авторского изделия с использованием оптических иллюзий.
40. Тенденции и пути развития современного авторского концептуального костюма.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Кокорева, Л.В. Использование зрительных иллюзий в проектировании одежды и тканей : учебное пособие / Л. В. Кокорева, Ю. В. Кондакова, О. Е. Матвеева, Л. Б. Орлова ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2023. – 86 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710305> (дата обращения: 02.09.2024). – Библиогр.: с. 78-80. – ISBN 978-5-7408-0280-0. – 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. Гришин, Н.С. Основы конструирования и технического дизайна : учебное пособие : [16+] / сост. Н. С. Гришин ; Казанский национальный исследовательский

технологический университет. – Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2022. – 616 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=702028> (дата обращения: 02.09.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-3145-7. – Текст : электронный.

2. 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.

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

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

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