

«УТВЕРЖДАЮ»
 директор института культуры,
 истории и права
 И.А. Карпачева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01 Художественные системы и работа с творческим источником

Направление подготовки: 44.04.04. Профессиональное обучение (с присвоением второй квалификации 54.04.01 Дизайн)

Направленность (профиль): CGI-дизайн и технологии медиасферы

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	18		
Практические (семинарские) занятия			
в т.ч. практическая подготовка	2		
Форма(ы) промежуточной аттестации	Зачет		
Контроль			
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 проектов, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения художественных систем на основе творческого источника, связанных с конкретным дизайнерским решением.

Задачи изучения дисциплины

- Изучить методы проведения узкоспециальных маркетинговых исследований.
- Развить навыки поиска авторской идеи коллекции моделей.
- Научить оптимальному выбору авторских инспираций.
- Изучить понятие «художественная система» в композиции костюма.
- Исследовать виды художественных систем.
- Развить конкретные представления о процессе создания модной коллекции.
- Развить навыки использования различных средств объединения моделей в коллекции.

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-2	Знать: <ul style="list-style-type: none">– современные цифровые технологии;– принципы цифрового моделирования процессов, объектов и систем;– методологию креативного дизайна	Знает: <ul style="list-style-type: none">– современные цифровые технологии, необходимые для создания и презентации дизайн-проектов;– основные принципы цифрового моделирования процессов в дизайнерской деятельности.
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– демонстрировать наличие информационно-технологических знаний;– демонстрировать готовность к цифровому моделированию процессов, объектов и систем, опираясь на методологию дизайн-проектирования и используя современные проектные технологии.	Умеет: <ul style="list-style-type: none">– демонстрировать наличие информационно-технологических знаний в профессиональной деятельности и коммуникации;– демонстрировать готовность к созданию дизайн-проектов и их презентации с помощью информационно-коммуникативных технологий.
	Владеть: <ul style="list-style-type: none">– информационно-технологическими знаниями;– современными проектными технологиями.	Владеет: <ul style="list-style-type: none">– информационно-технологическими знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности дизайнера;– современными техническими, ху-

		дожественными и цифровыми технологиями, необходимыми в профессиональной деятельности дизайнера.
--	--	---

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. Формирование творческой концепции коллекций моделей. Работа с творческим источником.	56	10		10	36
1.	Тема 1. Проведение маркетинговых исследований.	16	2		2	12
2.	Тема 2. Поиск авторской идеи коллекции моделей.	20	4		4	12
3.	Тема 3. Выбор авторских инспираций.	20	4		4	12
	Раздел 2. Художественные системы в композиции костюма.	52	8		8	36
4.	Тема 4. Понятие «художественная система» в композиции костюма. Виды художественных систем.	28	4		4	20
5.	Тема 5. Процесс создания модной коллекции. Средства объединения моделей в коллекции.	24	4		4	16
	<i>Зачет</i>					
	в т.ч. практическая подготовка	2				
	<i>Итого за 41 семестр</i>	<i>108</i>	<i>18</i>		<i>18</i>	<i>72</i>

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 контрольной работы (в тестовой форме), реферата и творческого задания.

Типовой вариант контрольной работы тестовой форме

Задание 1

Вопрос:

Какие источники творчества могут использовать в своей работе дизайнеры?

Выберите несколько из 5 вариантов ответов:

- 1) архитектура
- 2) народный костюм
- 3) исторический костюм
- 4) живопись
- 5) природные формы

Задание 2

Вопрос:

Какие способы поиска новой формы существуют?

Выберите несколько из 4 вариантов ответов:

- 1) путем поиска принципиально нового решения
- 2) по аналогии с каким-либо творческим источником
- 3) посредством ассоциативной связи формы с каким-либо творческим источником
- 4) среди предложенных вариантов нет верного

Задание 3

Вопрос:

Какие действия включает креативное переосмысление творческого источника?

Выберите несколько из 5 вариантов ответов:

- 1) соединение свойств творческого источника в новых сочетаниях
- 2) вычленение из образа творческого источника каких-либо свойств и качеств
- 3) выделение доминирующих свойств и качеств творческого источника
- 4) усиление или ослабление свойств и качеств творческого источника
- 5) перенос свойств или качеств творческого источника на проектируемый объект

Задание 4

Вопрос:

Кто из дизайнеров положил начало возрождению метода накладки в европейской моде?

Выберите один из 4 вариантов ответов:

- 1) Н. Ламанова
- 2) М. Вионне
- 3) Ч. Ф. Ворт
- 4) П. Пуаре

Задание 5

Вопрос:

Сопоставить название орнамента материала с его описанием:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответов:

- 1) геометрический орнамент

- 2) животный орнамент
- 3) предметный орнамент
- 4) фантастический орнамент

а) этот орнамент включает мотивы с реалистичным, условным или стилизованным изображением птиц, зверей, их кожного покрова, оперенья и т.д.

б) этот орнамент составляют из предметов военной жизни, быта, музыкального и театрального искусства. Он возник в античном Риме и получил дальнейшее развитие в эпоху Возрождения, барокко, рококо, классицизма и т.д.

в) в основе этого орнамента лежат выдуманные изображения, чаще символического и мифологического содержания

г) орнамент построен на строгом чередовании ритмических элементов и их цветовых сочетаний, иногда на активной стилизации отдельных мотивов

Задание 6

Вопрос:

Сопоставить название орнамента материала с его описанием:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответов:

- 1) растительный орнамент
- 2) астральный орнамент
- 3) каллиграфический орнамент
- 4) технический орнамент

а) этот орнамент построен на ритмическом сочетании мотивов растительных форм

б) в эту группу входят орнаменты, возникновение которых обусловлено трудовой деятельностью человека, например, фактура поверхности предметов из глины, изготовленных на гончарном круге, рисунок простейших клеток на ткани при выработке ее на ткацком станке, спиралеобразные витки, получаемые при плетении веревок и т.д.

в) этот орнамент ориентирован на утверждение культа неба. Основные мотивы: изображения неба, солнца, облаков, звезд. Большое распространение получил в Японии и Китае

г) этот орнамент составляют из отдельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму

Задание 7

Вопрос:

Как называется свойство материала, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение, которое является важнейшим элементом композиции, связанным с формой, линиями, фактурой, функцией костюма?

Запишите ответ:

Задание 8

Вопрос:

Кто из ученых заложил основы теории о цвете?

Выберите один из 4 вариантов ответов:

- 1) Р. Декарт
- 2) Б. Паскаль
- 3) И. Ньютон
- 4) Р. Гук

Задание 9

Вопрос:

Выбрать основные характеристики цвета:

Выберите несколько из 4 вариантов ответов:

- 1) насыщенность
- 2) светлота
- 3) дифракция
- 4) цветовой тон

Задание 10

Вопрос:

Сопоставить название цвета и его символическое значение:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответов:

- 1) зеленый
- 2) черный
- 3) белый
- 4) желтый

- а) символ чистоты и непорочности, точности, строгости, аккуратности
- б) символ юности, надежды, жизни
- в) цвет ночи, меланхолии, опасности, смерти, войны, траура, печали
- г) цвет конца лета, времени созревания хлебов, планеты Сатурна. Он является символом добра, тепла, солнца, света.

Задание 11

Вопрос:

Сопоставить название группы цвета, принятой в дизайн-проектировании и её описание:

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответов:

- 1) модные цвета
- 2) классические цвета
- 3) традиционные цвета

- а) цвета, характерные для народной одежды, военных костюмов или костюмов специального назначения

- б) цвета, отражающие модные тенденции в соответствии с сезонным цветовым прогнозированием
- в) цвета, длительное время сохраняющие свои позиции в моде

Задание 12

Вопрос:

Как называется внешнее проявление структуры, характеристика строения поверхности ткани, трикотажа, нетканого полотна и других материалов? Она является одним из источников осязательной информации о материале, определяется визуально и характеризуется как шероховатая, ровная, гладкая, узорно-гладкая, узорно-рельефная, войлокообразная, ворсовая и др.

Запишите ответ:

Задание 13

Вопрос:

Сопоставить название материала и его символическую функцию:

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответов:

- 1) хлопчатобумажные материалы
- 2) шерстяные материалы
- 3) льняные материалы

- а) дают физическое и психологическое ощущение теплоты, покоя, степенности
- б) являются символом демократичности и революционности. В Европу были ввезены только в 12 в.
- в) легкие и «свежие», летние и прохладные, выражают ощущение простоты и натуральности

Задание 14

Вопрос:

Какие признаки должен выявить дизайнер в поиске новых образных, композиционных и конструктивных решений на основе народного костюма?

Выберите несколько из 4 вариантов ответов:

- 1) образный строй
- 2) декоративный строй костюма: цветовая гамма, декор (вышивка, аппликация, бахромы, тесьма и т.д.)
- 3) способ ношения различных элементов национального костюма
- 4) символическую функцию костюма

Задание 15

Вопрос:

Сопоставить названия разновидностей фольклорного стиля и их определения:

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответов:

- 1) рустикальный микростиль
- 2) микростиль «лоу-тек»

3) шотландский микростиль

а) является ярким примером использования символики народного костюма, соединившим прошлое и настоящее. Отличительным признаком стиля является орнамент «гленчек» - рисунок-переплет тонких линий, образующих крупные клетки, кажущиеся издали почти однотонными.

б) отличается обязательным использованием приемов изготовления и декорирования народной одежды в современном костюме: вышивки, макраме, кружевоплетения, «кроше» (вязание крючком), ручного вязания, аппликации, лоскутной техники из натуральных материалов

в) объединяет одежду с ярко выраженной простотой форм, многослойностью, использованием натуральных материалов с шероховатой, грубой фактурой, выполненными способами ручного вязания или ткачества

Задание 16

Вопрос:

Какие признаки должен выявить дизайнер в процессе поиска новых образных, композиционных и конструктивных решений на основе исторического костюма?

Выберите несколько из 5 вариантов ответов:

- 1) форму костюма, ее геометрический вид, архитектурную организованность
- 2) пропорциональные отношения элементов формы друг к другу и к форме в целом
- 3) принцип цветового решения костюма и характер тоновых отношений элементов и формы в целом
- 4) особенности приемов фактурных решений
- 5) эмоциональное впечатление от исследуемой образной системы «фигура-костюм»

Задание 17

Вопрос:

Как называется воспроизведение костюма по внешнему виду образца или по лекалам деталей изделия, включающий следующие этапы: изучение графического изображения внешнего вида, перевод выкройки в натуральную величину, выбор манекена, выбор материала, изготовление изделия?

Выберите один из 4 вариантов ответов:

- 1) конструктивное моделирование
- 2) аналитическая реконструкция
- 3) макетирование
- 4) среди предложенных вариантов нет верного

Задание 18

Вопрос:

Когда были сформулированы основные принципы бионики?

Выберите один из 4 вариантов ответов:

- 1) 1950-е годы
- 2) 1970-е годы

- 3) 1990-е годы
- 4) среди предложенных вариантов нет верного

Задание 19

Вопрос:

Какие из перечисленных видов искусств относятся к пластическим искусствам неизобразительного вида и входят в группу «архитектонических искусств»?

Выберите несколько из 4 вариантов ответов:

- 1) дизайн
- 2) живопись
- 3) архитектура
- 4) графика

Задание 20

Вопрос:

Как называется стилевое направление в современном дизайне, отражающее взаимосвязь между костюмом и произведениями живописи?

Выберите один из 4 вариантов ответов:

- 1) ар-деко
- 2) арткостюм
- 3) ар-нуво
- 4) среди предложенных вариантов нет верного

Примерная тематика рефератов

1. Виды мероприятий в рамках маркетинговых исследований при разработке коллекций моделей. Специфика анкетного метода маркетинговых исследований одежды.
2. Основные особенности маркетинга одежды. Отличия современной маркетинговой системы от системы 1970-х годов.
3. Современные информационные источники для формирования прогноза модных тенденций.
4. Творческие концепции дизайнеров современной российской школы, работающих в направлении развития русского стиля.
5. Признаки произведений архитектуры как творческого источника композиции костюма.
6. Особенности произведений живописи как творческого источника композиции костюма.
7. Современные требования, предъявляемые к перспективной модной коллекции.
8. Понятие «микростиля». Наиболее популярные «микростили» конца XX века и начала XXI века.
9. Основные этапы работы над коллекцией и специфика её представления в доме моды Кристиана Диора.

10. Эволюция способов представления зрителю перспективных модных коллекций в конце XX века и начала XXI века. Перспективные и нетрадиционные приемы и методы представления модных коллекций.

Примерная тематика творческого задания

1. Выполнить графические зарисовки стилеобразующих элементов, характеризующих модную тенденцию в развитии образных тем, ассортимента, формы костюма, текстиля, цвета, аксессуаров. Формат А4, техника – черно-белая или цветная графика.
2. Проанализировать изображения и зарисовки объектов архитектуры, выявить форму, структуру, определить пропорциональный и ритмический строй. Выполнить эскиз авторской модели одежды по источнику творчества «архитектура». Формат А4, техника – черно-белая или цветная графика.
3. Разработать фор-эскизы моделей одежды, относящихся к спортивному макростилю. Формат А4, техника – черно-белая или цветная графика.
4. Разработать эскиз коллекции, построенной на отношении тождества первичных элементов формы. Формат А4, техника – черно-белая или цветная графика.

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

Вопросы к зачету

(4 семестр, очная форма обучения)

1. Формирование творческой концепции коллекций моделей.
2. Проведение маркетинговых исследований. Основные понятия маркетинга одежды.
3. Классовая стратификация потребителей.
4. Базовые ценности и критерии выбора одежды для экономического, креативного, обслуживающего класса потребителей.
5. Ключевые аспекты мерчендайзинга одежды. Ассортиментная политика.
6. Товарные группы одежды, на которые делят ассортимент промышленной коллекции по функциональности и отношению к моде.
7. Виды мероприятий маркетинговых исследований при разработке коллекций моделей. Специфика анкетного метода маркетинговых исследований одежды.
8. Основные особенности маркетинга одежды. Отличия современной маркетинговой системы от системы 1970-х годов.
9. Поиск авторской идеи коллекции моделей.
10. Роль модных тенденций в индустрии моды.
11. Виды модных прогнозов. Принципы разработки долгосрочных модных прогнозов.
12. Мегатренды. Структура основного мегатренда.
13. Современные информационные источники для формирования прогноза модных тенденций.
14. Методы творческого поиска при создании композиции костюма.

15. Выбор авторских инспираций. Виды творческого источника композиции костюма: материал.
16. Выбор авторских инспираций. Виды творческого источника композиции костюма: народный костюм. Особенности использования национальных традиций в современном дизайне костюма.
17. Творческие концепции дизайнеров современной российской школы, работающих в направлении развития русского стиля.
18. Выбор авторских инспираций. Виды творческого источника композиции костюма: исторический костюм.
19. Выбор авторских инспираций. Виды творческого источника композиции костюма: природные формы. Особенности использования природных форм как источника творчества в композиции костюма.
20. Выбор авторских инспираций. Виды творческого источника композиции костюма: архитектура. Признаки произведений архитектуры как творческого источника композиции костюма.
21. Выбор авторских инспираций. Виды творческого источника композиции костюма: живопись. Особенности произведений живописи как творческого источника композиции костюма.
22. Приёмы работы с источником творчества.
23. Понятие «художественная система» в композиции костюма. Виды художественных систем.
24. Характеристика основных макростилей одежды: классический, спортивный и стиль «фэнтези».
25. Понятие «микростиля». Наиболее популярные «микростили» конца XX века и начала XXI века.
26. Современные требования, предъявляемые к перспективной модной коллекции.
27. Основные группы художественных систем в зависимости от подхода к реализации (внедрению) моделей: автономная художественная система (моносистема).
28. Основные группы художественных систем в зависимости от подхода к реализации (внедрению) моделей: семейство.
29. Основные группы художественных систем в зависимости от подхода к реализации (внедрению) моделей: гарнитур.
30. Основные группы художественных систем в зависимости от подхода к реализации (внедрению) моделей: комплект.
31. Основные группы художественных систем в зависимости от подхода к реализации (внедрению) моделей: ансамбль.
32. Основные группы художественных систем в зависимости от подхода к реализации (внедрению) моделей: коллекция.
33. Основные требования унификации при разработке художественных систем для массового производства.
34. Процесс создания модной коллекции. Средства объединения моделей в коллекции.
35. Типы связей костюмов в систему: отношение тождества первичных элементов формы, отношение сходства составных первичных элементов форм.

36. Типы связей костюмов в систему: отношение контраста составных элементов форм.
37. Типы связей костюмов в систему: повторение в определенной последовательности различных элементов формы (ритм).
38. Эволюция способов представления зрителю перспективных модных коллекций в конце XX века и начала XXI века. Перспективные и нетрадиционные приемы и методы представления модных коллекций.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Базуева, О. В. Объемно-пространственная текстильная композиция / О. В. Базуева; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2020. – 42 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612032> (дата обращения: 07.05.2025). – Библиогр.: с. 21-22. – Текст : электронный.
2. Филиппова, Г. С. Ассоциативно-образное мышление в дизайне костюма: теория и практика / Г.С. Филиппова; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. – 80 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685902> (дата обращения: 07.05.2025). – Библиогр.: с. 63-65. – ISBN 978-5-7408-0287-9. – Текст : электронный.

4.2. Дополнительная литература

1. Сысоев, С. В. Проектирование одежды с использованием элементов архитектуры как источника творческого вдохновения / С. В. Сысоев, Л. М. Шамшина; Институт бизнеса и дизайна. – Москва: Институт Бизнеса и Дизайна, 2019. – 62 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572923> (дата обращения: 07.05.2025). – ISBN 978-5-6042873-2-3. – Текст: электронный.
2. Тимофеева, М. Р. Стратегии создания и продвижения коммерческой коллекции / М. Р. Тимофеева, О. В. Ющенко; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 346 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683291> (дата обращения: 07.05.2025). – Библиогр.: с. 144-148. – ISBN 978-5-8149-3151-1. – 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).

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