

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра стиля и имиджа

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01.0 «АРХИТЕКТОНИКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ФОРМ»**

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям)

Профиль программы «Технологии имиджа в индустрии моды и красоты
(по элективным модулям*)»

Автор(ы): ст. преп. Т.А. Махно

Одобрена на заседании кафедры стиля и имиджа. Протокол от «11» января 2022 г. №7.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «13» января 2022 г. №5.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Архитектоника текстильных форм»: способность выполнять творческие объемно-пространственные элементы текстильных форм в осваиваемой обучающимися деятельности. изучение структуры формообразования и формирование у студентов мышления в процессе работы над формой костюма с помощью теоретического анализа и практических приемов.

Задачи:

- теоретический анализ ведущих современных направлений и технологий в текстильном дизайне;
- обучение принципам и алгоритмам работы над созданием формы текстильных изделий;
- развитие творческого потенциала, через систему приемов эвристического решения проблем и задач;
- овладение приемами трансформации в текстильном дизайне.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Архитектоника текстильных форм» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Основы композиции.
2. Рисунок с основами пластической анатомии.
3. Живопись с основами цветоведения.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Технологии текстильных изделий.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПКО-8 Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики;
- ПКР-3 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Современные производственные технологии в текстильном дизайне;

32. Способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов с применением цифровых технологий при решении профессионально-педагогических задач;

33. Требования охраны труда при выполнении профессиональной деятельности.

Уметь:

У1. Выполнять задания, предусмотренные программой учебной дисциплины;

У2. Демонстрировать элементы деятельности при решении профессионально-педагогических задач;

У3. Проектировать и создавать необходимые педагогические условия в цифровом образовательном пространстве для реализации индивидуальных образовательных маршрутов;

У4. Включения обучающихся в различные виды деятельности в соответствии с их способностями при выполнении профессиональной деятельности.

Владеть:

В1. Методами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся в условиях цифровизации образовательного пространства при решении профессионально-педагогических задач;

В2. Техник выполнения трудовых операций, приемов, действий профессиональной деятельности, предусмотренной программой учебной дисциплины.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач. ед. (216 час.), семестры изучения – 4, 5, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	4, 5 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	216
Контактная работа, в том числе:	96

Лекции	32
Лабораторные работы	64
Самостоятельная работа студента	120
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет	4 сем.
Экзамен	5 сем.
Курсовая работа	5 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Введение в курс. Архитектоника в системе искусств и дизайна	4	6	2	-	-	4
2. Тектоника. Тектонические системы костюма	4	10	4	-	-	6
3. Формообразование в проектировании костюма	4	32	4	-	10	18
4. Современные технологии в текстильном производстве	4	32	4	-	10	18
5. Тектоника материалов для одежды	4	32	2	-	12	18
6. Гармонизация объемно-пространственных структур	5	22	4	-	6	12
7. Комбинаторика – метод формообразования в дизайне текстиля	5	44	6	-	14	24
8. Метод кинетизма в художественном творчестве	5	38	6	-	12	20

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Введение в курс. Архитектоника в системе искусств и дизайна

Цели и задачи изучения дисциплины. Связь курса с другими дисциплинами. Аспекты понятия «архитектоника», «костюм». Общие сведения об архитектонике. Основные термины и понятия архитектоники. Биологическое формообразование в живой природе. Биоформы в художественном проектировании.

Раздел 2. Тектоника. Тектонические системы костюма

Присутствие различных тектонических систем в истории костюма. Анализ тектонических систем (каркасной, оболочковой, промежуточной) на примере исторического костюма XIII-XX вв.

Раздел 3. Формообразование в проектировании костюма

Эволюция костюма 20-го века: геометризация, пластичность формы конструкции, связь формы конструкции с материалом и техническими достижениями.

Влияние на формообразование костюма общественно-политической жизни, уровня экономики, науки и культуры. Образное решение костюма. Сложившиеся эстетические нормы в системе – ансамблю костюма – установившиеся в понятии прекрасного в соотношении форм и материалов на уровне имеющихся технических возможностей; логики взаимодействия материалов и конструкции, технических достижений и эстетических предпочтений, определяемых тектоникой.

Раздел 4. Современные технологии в текстильном производстве

Способы формообразования костюма в зависимости от вида материала и его волокнутого состава. Факторы, влияющие на способность тканей к формообразованию. Пути расширения ассортимента текстильных волокон. Новые текстильные волокна и материалы.

Раздел 5. Тектоника материалов для одежды

Визуальное восприятие материала и возможности создания из него объемно-пространственных форм. Тектонические системы в структуре материала при формообразовании костюма: монолитная, решетчатая, каркасная, оболочковая. Особенности тектоники тканей. Влияние структуры трикотажа на его пластические свойства.

Формирование объемных форм и криволинейных поверхностей материала в костюме: 1) основные приемы формообразования драпировок в проектировании; варианты композиционного решения драпировок в зависимости от пластических свойств материала; 2) типы складок и их возможности в формировании объемной и рельефной формы костюма.

Раздел 6. Гармонизация объемно-пространственных структур

Элементы объемно-пространственных структур. Композиция как средство приведения элементов формы в единое целое. Главные принципы построения композиции. Основные виды и категории композиции. Статика и динамика.

Симметрия и асимметрия. Метрическая и ритмическая согласованность. Композиционная ритмика. Доминанта и акцент. Пропорциональность. Масштаб и масштабность. Принципы подобия, нюанса, контраста. Контрастное отношение как ярко выраженное различие в линиях, площадях, массах, фактурах, цвете. Цвет и фактура как элементы композиции. Гармонизация цветового решения формы. Отделка как композиционный элемент формы.

Раздел 7. Комбинаторика – метод формообразования в дизайне текстиля

Комбинаторика в природе, дизайне текстиля, в проектировании костюма. Комбинаторные принципы формальной композиции. Разнообразие комбинаторных операций по изменению морфологических качеств объекта дизайна. Основные приемы комбинаторного формообразования.

Орнамент как типичная форма – структура, одна из разновидностей комбинаторных форм. Принципы комбинирования, используемые в комбинаторике. Виды комбинаторных поисков. Эвристическое комбинирование как комбинаторный поиск компоновочных решений. Возможности метода трансформации в дизайне текстиля. Перспектива формообразования объектов дизайна с элементами комбинаторики.

Раздел 8. Метод кинетизма в художественном творчестве

Истоки формирования кинетического искусства. Трансформация и кинетизм. Применение метода кинетизма в создании динамики форм и декора. Возможности кинетического рисунка в текстиле. Прием графических иллюзий. Текстильный перфоманс.

Использование метода кинетизма как проектного метода при создании рисунка текстиля различного назначения. Развитие нетрадиционных форм художественного выражения в текстиле.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Технологии проведения занятий в форме диалогового общения, которые переводят образовательный процесс в плоскость активного взаимодействия обучающегося и педагога. Обучающийся занимает активную позицию и престаёт быть просто слушателем семинаров или лекций. Технологии представлены:

групповыми дискуссиями, конструктивный совместный поиск решения проблемы, тренинг (микрообучение и др.), ролевые игры (деловые, организационно-деятельностные, инновационные, коммуникативные и др.).

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. Обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Бусыгина О. М. Архитектоника объемных форм : учебное пособие. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2014. - 95 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32783>.

2. Азиева Е. В., Филатова Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма : учебное пособие. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2014. - 109 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32785>.

3. Соснина Н. О. Макетирование костюма : учебное пособие. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2012. - 113 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18255>.

4. Кикин, В. В. Общее формообразование [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов [Гриф УМО]. Ч. 2 / В. В. Кикин ; [рец.: Н. В. Костина, А. С. Максяшин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 256323 Кб). - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2018. - 102 с.

5. Гильман, Р. А. Художественная роспись тканей : учеб. пособие для вузов [Гриф Минобрнауки РФ] / Р. А. Гильман. - Москва : Владос, 2008. - 159 с.

6. Антонова М. В., Красина И. В. Нетканые текстильные материалы : учебное пособие. - Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. - 80 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62207>.

6.2 Дополнительная литература

1. Ющенко О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2014. - 101 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32794>.

2. Сапугольцев В. Ю., Сапугольцева М. А., Тарасова О. П., Томина Т. А., Яньшина М. М. Методика проектирования костюма : учебное пособие. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 162 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61375>.

3. Практикум по материалам для одежды и конфекционированию : учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / В. И. Стельмашенко [и др.]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2012. - 143 с.

4. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 : учебное пособие / И. Б. Аббасов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 237 с. — ISBN 978-5-4488-0084-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108004.html>

5. Механик, Н. С. Основы пластической анатомии = Basics of plastic anatomy: учебное пособие [для вузов] / Н. С. Механик. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. - 351 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/119205/#1>. - Загл. с титул. экрана. - ЭБС Лань: требуется авторизация пользователя. - Библиогр.: с. 349 (8 назв.). - ISBN 978-5-8114-3833-4

6. Лутфуллина Г. Г., Абдуллин И. Ш. Цвет и дизайн : учебное пособие. - Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. - 132 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62019>.

7. Бесчастнов, Н. П. Цветная графика: учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / Н. П. Бесчастнов. - Москва : ВЛАДОС, 2014. - 176 с.

8. Инновации в дизайне и дизайн-образовании [Электронный ресурс]: сборник научных статей : по материалам научно-практической конференции с международным участием, Екатеринбург, 22–23 июня 2017 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2017. - 134 с. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30547095>.

9. Бессонова, Н. Г. Материалы для отделки одежды : учебное пособие для бакалавров [Гриф УМО] / Н. Г. Бессонова, Б. А. Бузов. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2015. - 143 с.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Информационная система «Таймлайн».
2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещения для самостоятельной работы.
4. Лекторий.

