

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-методической работе
_____ Устименко Ю. А.
«09» сентября 2021 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.О.17.06 Проектирование авторской мебели**

Направление подготовки: **54.03.01 Дизайн**
Направленность (профиль): **Дизайн интерьера**
Форма обучения: очная
Курс – 3
Семестр – 6
Всего зачетных единиц – 4, часов – 144
Форма отчетности – зачет – 6 семестр

Программу разработал
профессор Трусов Ю.В.

Одобрена на заседании кафедры
«2» сентября 2021 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой _____ Ю.А. Устименко

Смоленск
2021

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.О.17.06 «Проектирование авторской мебели» относится к Блоку 1 (Обязательная часть) учебного плана по направлению (профилю) подготовки «Дизайн интерьера».

Изучение дисциплины «Проектирование авторской мебели» тесно связано с такими дисциплинами учебного плана, как: «Компьютерное проектирование», «Основы проектирования в дизайне интерьера», «Проектирование жилого интерьера» и т.д.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
<p>ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)</p>	<p>Знать: основные понятия и категории проектной культуры дизайна и проектного искусства; современные требования к проектированию дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека в области интерьера; современные тенденции в дизайне интерьера; формы фиксации творческих идей в дизайне; виды поисковых эскизов; методы разработки идей, основанных на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; приемы и способы разработки и реализации авторской идеи; графические, макетные, компьютерные средства проектирования интерьерных объектов; этапы проектирования.</p> <p>Уметь: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; формулировать и излагать художественную идею, образ дизайн-проекта; обосновывать концепцию проекта выразительными средствами художественной композиции; выбирать техники исполнения и подачи эскизов в соответствии с поставленными задачами; формировать доступный восприятию визуальный образ концепции дизайн-проекта, не требующий дополнительных вербальных пояснений; доступно и внятно раскрывать творческий замысел; создавать художественными средствами представление о сути проектной разработки; находить яркие самобытные композиционные решения поставленных творческих задач; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои</p>

	<p>предложения при проектировании интерьерных объектов;</p> <p>Владеть: навыками поискового рисунка; различными графическими материалами и технологиями компьютерной графики для предварительной проработки эскизов; навыками синтеза набора возможных решений проектных задач; систематизацией результатов проектной деятельности; приемами обоснования художественного замысла дизайн-проекта, концепций и проектных идей, в области дизайна интерьера в соответствии с потребностями современного общества; способами подачи и представления эскизов на разных этапах проектной деятельности.</p>
<p>ПК-1. Способен владеть навыками рисунка и живописи; выполнять для демонстрации идеи дизайн-проекта эскизы и макеты в ручном исполнении</p>	<p>Знать: основы изобразительной грамоты, теорию и практику изобразительного искусства (рисунок и живопись); правила и приемы выполнения эскизов в ручном исполнении для демонстрации идеи дизайн-проекта интерьера; современные материалы и приемы выполнения макетов.</p> <p>Уметь: выполнять для демонстрации идеи дизайн-проекта эскизы в графической и цветовой подаче, применять законы и технику рисунка; использовать изобразительные методы и приемы, позволяющие многогранно и наиболее полно выразить образ проектного предложения средствами рисунка и живописи; изготавливать макеты с применением современных материалов.</p> <p>Владеть: рисунком, навыками линейно-конструктивного построения, основами живописи, приемами работы с различными графическими материалами и цветом для демонстрации идеи дизайн-проекта интерьера; приемами работы с современными материалами для макетирования и способами визуализации с их помощью авторской идеи дизайн-проекта.</p>

3. Содержание дисциплины

Разработка проекта авторской мебели. Сбор и изучение материала по определённой теме: работы отечественных зарубежных авторов, аналоги и прототипы. Сходство и различия в методах проектирования авторской мебели в жилых и общественных интерьерах. Эргономические и функциональные, конструктивные и технологические основы проектирования мебели. Справочные и нормативные документы, необходимые для работы над дизайн-проектом.

Изучение исторических, этнических и современных стилей мебели. Характерные особенности, поиск собственного, авторского решения. Завершается данный этап разработкой образно – художественного, цветового решения, определяются текстуры и фактуры проектируемого объекта.

Ознакомление со справочными и нормативными документами, необходимыми для работы над дизайн-проектом.

На основе изучения и анализа аналогов и прототипов создание художественной концепции. Разработка сценария, в котором определяются эстетические свойства будущего объекта и варианты функционального использования объекта. Определение возрастной и социальной группы, к которой принадлежат пользователи данного объекта.

Эскизное исполнение «от руки». Разработка образно-художественного и цветового решения. Эскизный макет.

Построение 3-д модели, используя компьютерные технологии. Создание композиции, поиск пропорций, разработка конструкции объекта. Тектоническое построение объекта. Соблюдение эргономических норм и функциональных требований. Конкретизация применяемых материалов в конструкции и отделке. Построение фасадов и разрезов, выносных элементов и узлов. Проверка полученных результатов на макете. Подбор материалов.

Фото- рендер дизайн-проекта. Разработка презентационного стенда проектируемого объекта. Композиция и сборка проекта на листе с размерами, определяемыми автором, в зависимости от объёма, подаваемого материала.

Создание альбома, формата А-3, в котором размещаются разработки, выполненные на всех стадиях проектирования.

Презентация дизайн-проекта в виде просмотра стенда с графической подачей проектируемого объекта. Демонстрация макета (в материале) и альбома с информацией, не вошедшей в презентационный стенд.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			лекции	Лабораторные занятия	самостоятельная работа
1	Авторская мебель. Теория и практика.		2		
2.	Этапы работы над проектом авторской мебели. Сбор материала по определённой теме: работы отечественных и зарубежных авторов, аналоги и прототипы.	14		4	10
3	Художественная концепция				

	разрабатываемой мебели	16		6	10
4	Эскизное проектирование «от руки» Разработка образно-художественного и цветового решения. Эскизный макет.	20		10	10
5	Создание 3-д модели с использованием компьютерных технологий. Построение макета.	40		20	20
6	Фото-рендер 3-д модели. Создание презентационного стенда. Разработка альбома. Завершение работы над макетом.	30		10	20
7	Презентация дизайн-проекта объекта авторской мебели. Стенд, альбом формата А-3, макет.	22		12	10
	Итого за семестр	144	2	62	80
				144	

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа (2ч)

Вопросы для обсуждения:

1. Авторская мебель. Теория и практика.
2. История появления авторской мебели.
3. Выдающиеся дизайнеры современности и произведениями мебели.
4. Разработка авторских проектов мебели.

Занятия лабораторного типа (62ч)

Тема 1. Определение этапов работы над проектом авторской мебели. Сбор и изучение материала по определённой теме: работы отечественных и зарубежных авторов, аналоги и прототипы.

Содержание: Необходимость последовательного, поэтапного подхода к проектированию авторской мебели. Определение этапов работы над проектом. Сходство и различия проектирования авторской мебели в жилых и общественных интерьерах.

Изучение аналогов и прототипов, выполненных выдающимися дизайнерами современности и произведениями мебели, созданной знаменитыми авторами прошлого. Подбор и анализ аналогов по выбранной теме.

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет-источниками.

Тема 2. Художественная концепция разрабатываемой авторской мебели.

Содержание. На основе изучения и анализа аналогов и прототипов разработка художественной концепции. Написание сценария, в котором определяются эстетические свойства будущего объекта и варианты функционального использования объекта. (подаётся в альбоме в письменном виде). Определение возрастной и социальной группы, к которой принадлежат пользователи данного объекта.

Самостоятельная работа:

Работа с литературой и интернет-источниками, завершение практической работы.

Тема 3. Эскизное проектирование «от руки». Разработка образно-художественного и цветового решения. Эскизный макет.

Содержание. В процессе работы создаётся несколько вариантов (не менее пяти) поисковых эскизов объекта авторской мебели «от руки» в цвете (материал по выбору студента). Параллельно ведётся работа в макете. На эскизном, поисковом этапе проектирования студент определяет цветовое решение и стилевое направление в проектируемом объекте. Изучает исторические, этнические и современные стили мебели, учитывает их характерные особенности, находит собственное, авторское решение. Завершается данный этап разработкой образно – художественного, цветового решения, определяются текстуры и фактуры проектируемого объекта.

Ознакомление со справочными и нормативными документами, необходимыми для работы над дизайн-проектом.

Самостоятельная работа:

Работа с литературой и интернет-источниками, завершение практической работы.

Тема 4. Создания 3-д модели используя компьютерные технологии. Построение макета.

Содержание. Создание 3-д модели, используя компьютерные технологии.

Завершение работы над композицией. Уточнение пропорций. Разработка конструкции объекта. Тектоническое построение объекта. Соблюдение эргономических норм и функциональных требований. Конкретизация применяемых материалов в конструкции и отделке. Построение фасадов и разрезов, выносных элементов и узлов. Проверка полученных результатов на макете.

Самостоятельная работа:

работа над созданием 3-д модели, макета, работа с литературой и интернет-источниками, завершение практической работы.

Тема 5. Фото-рендер 3-д модели. Создание презентационного стенда. Разработка альбома. Завершение работы над макетом.

Фото-рендер дизайн-проекта. Разработка презентационного стенда проектируемого объекта. Композиция и сборка проекта на листе с размерами, определяемыми автором, в зависимости от объёма, подаваемого материала.

Создание альбома, формата А-3, в котором размещаются разработки, выполненные на всех стадиях проектирования (пояснительная записка, эскизы, концепция, цветовое решение, визуализация 3-д модели, фасады, разрезы, дающие представление о конструкции, разработки отдельных объектов «узлов» и элементов, таблица с перечнем применяемых отделочных материалов). Завершение макета с имитацией используемых отделочных материалов.

Самостоятельная работа:

продолжение работы над созданием презентационного стенда и альбома, макета, работа с литературой и интернет-источниками, завершение практической работы.

Тема 6. Презентация дизайн-проекта объекта авторской мебели.

Презентация дизайн-проекта в виде просмотра стенда с графической подачей проектируемого объекта. Демонстрация макета (в материале) и альбома с информацией, не вошедшей в презентационный стенд.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Текущая аттестация осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий, проектов, исследований.

1. Вопросы для текущего контроля.

1. Что такое художественная концепция и на какой стадии проектирования она разрабатывается?

2. Какова основная композиционная идея проекта?

3. На каких канонах основано формообразование в проектировании авторской мебели?

4. Какова роль эргономики в проектировании авторской мебели?

5. Каким образом на формообразование проектируемого объекта влияют функциональные требования?

6. Какие стили современной мебели наиболее популярны? Почему?

7. Какие основные характеристики содержит выбранный Вами стиль для проектирования?

8. Какая конструктивная схема заложена в разрабатываемом вами объекте?

9. Какие технологии и материалы должны быть применены для изготовления мебели по вашему проекту?

10. Какие композиционные законы применены вами для наиболее выразительной подачи проекта?

Оценивание ответов студента

"Зачтено" выставляется студенту, который демонстрирует при ответе всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Свободно ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной программой, а также показывает усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

"Не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не ознакомившемуся с основной литературой, предусмотренной программой, и не овладевшему базовыми знаниями, предусмотренными по данной дисциплине и определёнными предметными умениями

2. Дизайн-проект

Дизайн-проект авторского стула с четко выраженной принадлежностью (стул дизайнера, стул моряка и т.д.) или художественным образом (стул-сороконожка, стул-трон и т.д.)

Требования к дизайн-проекту

Дизайн-проект должен быть выполнен на компьютере и представлен в электронном (файлы PDF) и печатном виде -презентационный стенд проектируемого объекта, макет с

имитацией используемых отделочных материалов, альбом, формата А-3, в котором размещён весь разработанный материал:

1. Пояснительная записка.
2. Поисковые эскизы «от руки».
3. Концепция, в письменном виде, с определением социальной группы пользователей данного объекта.
4. 3-дразработки, выполненные на всех стадиях проектирования.
5. Фотовизуализации, дающие полное представление об объекте проектирования.
6. Таблица с перечнем применяемых материалов.
7. Чертёж (фасад, вид сбоку, необходимые разрезы, выносные элементы, отдельные «узлы и элементы»). в масштабе и с размерами, дающий представление о конструкции.
8. Макет объекта авторской мебели в масштабе с имитацией применяемых материалов.

Оценивание творческой работы студента

"Зачтено" выставляется студенту, который демонстрирует в выполнении творческой работы всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Свободно ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной программой, а также показывает усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

"Не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой творческих заданий, не ознакомившемся с основной литературой, предусмотренной программой, и не овладевшим базовыми знаниями, предусмотренными по данной дисциплине и определёнными предметными умениями

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по курсу проходит в конце семестра в виде зачёта, и проводится в форме просмотра учебных проектных работ, выполненных в течение семестра. Оценка выставляется коллегиально членами кафедры и преподавателем дисциплины, для более объективного выявления результата работы студента. Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного учебной программой, и степень креативности в разработке идеи выполняемого задания.

Требования к творческим работам:

Для получения положительной оценки необходимо выполнить в полном объеме и в срок все учебные работы, соответствующие заданиям.

Критерии оценивания промежуточной аттестации

«Зачтено», если студент:

демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Свободно ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной программой, а так же показывает усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Представленные творческие работы соответствуют заданной теме; демонстрируют оригинальность авторского решения проекта; выполнены в полном объеме; показывают композиционную завершенность проекта (визуальная целостность, гармоничность, художественная выразительность) как отдельных элементов так и проекта в целом; технологическое совершенство (подача графики, макета, модели); планомерность работы над проектом, регулярная демонстрация этапов работы преподавателю с последующими консультациями.

«Не зачтено», если студент:

демонстрирует незнание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Не ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной программой, а так же не показывает усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, не проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Представленные творческие работы не соответствуют заданной теме; не демонстрируют оригинальность авторского решения проекта; не выполнены в полном объеме; показывают композиционную незавершенность проекта (визуальная целостность, гармоничность, художественная выразительность) как отдельных элементов так и проекта в целом; технологическое несовершенство (подача графики, макета, модели).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1 Основная литература

1. Воронова, И. В. Основы композиции: учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11106-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495498>
2. Жданов, Н. В. Архитектурно-дизайнерское проектирование: виртографика: учебное пособие для вузов / Н. В. Жданов, А. В. Скворцов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 78 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13363-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497423>
3. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для вузов / Р. Р. Анамова [и др.]; под общей редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничной. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8262-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/498879>

7.2 Дополнительная литература

1. 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды: учеб. пособие / Д.А. Хворостов. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 270 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=942731>
2. Дизайн в культурном пространстве: Учебное пособие / Дмитриева Л.М., Балюта П.А. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 152 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=895800>
3. Конструирование мебели и столярных изделий / Барташевич А.А. - Мн.:РИПО, 2015. - 276 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=947142>
4. Конструирование мебели: Учебное пособие / Ефимова Т.В., Пономаренко Л.В. - Воронеж:ВГЛУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 173 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=858275>

5. Шокорова Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 74 с. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797#page/64>
6. ARTLANTIS STUDIO. Учебный курс. Советы по рендерингу. – М.: Archicad-lab, 2009. – 180 с.
7. Грашин, А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды: учеб. пособие / А.А. Грашин. – М.: Архитектура-С, 2004.
8. Ермолаева Л. П. Основы дизайнерского искусства: учеб. пособие для вузов по специальности 052400 «Дизайн». – М.: Архитектура-С, 2009.
9. Кес Д. Стили мебели/ Д.Кес, - Будапешт.: Академия наук Венгрии, 1981.Соловьёв Н.К. История современного интерьера./Н.К.Соловьёв,- М.: Сварог и К.2004.-384с.
10. Матвеева И.В. Использование системы ArchiCAD в архитектурном проектировании. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2010. – 268 с.
11. Меерович В.С. Технология творческого мышления / М.И. Меерович, Л.И. Шрагина. – Минск: Харвест: АСТ, 2000.
12. Минервин, Г.Б. Основные задачи и принципы художественного проектирования. Дизайн архитектурной среды / Г.Б. Минервин. – М.: Архитектура-С, 2004.
13. Родригес Серджио. Artlantis Studio. Учебный курс. Советы по рендерингу. – М.: Archicad-lab, 2009. – 50 с.
14. Розенсон И. А. Основы теории дизайна / И.А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2008. – 219 с.
15. Рунге В. Ф. Эргономика в дизайне среды / В.Ф. Рунге, Ю.П. Матусевич. – М.: Архитектура-С, 2007.
16. Ткачев В. Н. Архитектурный дизайн. Функциональные и художественные основы проектирования: учебное пособие для студ. вузов / В.Н. Ткачев. – М.: Архитектура-С, 2008. – 352 с.
17. Шимко В. Т. Основы дизайна и средовое проектирование / В.Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2007.
18. Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой подход) / В.Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2007.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Должностная инструкция дизайнера <http://yugstroy.com/index.php/dolzhnostnye-instrukcii/18-2011-01-18-22-45-38>
 2. Какие бывают стили интерьера – экскурс по основным направлениям в дизайне. <http://tainstvo-yuta.ru/cvet-i-stil/kakie-byvayut-stili-interera.html>
 3. Карпов Д. Презентация дизайн-проекта. Лекция. <http://www.youtube.com/watch?v=SovqJJ2TJuQ>
 4. Квалификационный справочник: Художник-конструктор (дизайнер) http://cased.ru/doc_r-ek2_487_cased.html
 5. Книги по проектированию в дизайне <http://www.labirint.ru/genres/2312/>
 6. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 7. Структура дизайна. Стильное руководство. <http://www.designbook.ru/book.php?book=772>
 8. Универсальные базы данных изданий www.ebiblioteka.ru
 9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
- Видео-уроки по программе ArchiCAD**
1. <http://compteacher.ru/engineering/artlantis-studio/805-uroki-po-artlantis-chast-1-video-onlayn.html>
 2. <http://remont-s-umom.blogspot.com/2011/05/archicad-12.html>
 3. <http://archicad.ru/support/ITG/>

8. Материально-техническое обеспечение

Для реализации дисциплины используется учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная проектором, ноутбуком, экраном, имеющая в своем оформлении экспозицию студенческих работ по цветоведению и колористике.

Помещение для самостоятельной работы: аудитория, оборудованная проектором, ноутбуком, экраном, имеющая в своем оформлении экспозицию студенческих работ по цветоведению и колористике; читальный зал и отдел электронных ресурсов библиотеки СмолГУ, оборудованный 12 компьютерами с выходом в Интернет.

9. Программное обеспечение

1. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66920993 от 24.05.2016, (бессрочно)
2. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66975477 от 03.06.2016, (бессрочно)
3. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный, Лицензия 1FB6181220135520512073, ежегодное обновление.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022