

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 30 » июня 2020 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01

Художественное проектирование костюма

Учебный план: ФГОС3+_2020-2021_29.04.05_ИТМ_ОЗО_КШИ.plx

Кафедра: **25** Конструирования и технологии швейных изделий

Направление подготовки:
(специальность) 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности

Профиль подготовки: Конструирование швейных изделий
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Лаб. занятия				
1	УП	17	34	95	70	6	Экзамен
	РПД	17	34	95	70	6	
Итого	УП	17	34	95	70	6	
	РПД	17	34	95	70	6	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 г. № 970

Составитель (и):

кандидат технических наук, Доцент

_____

Денисова Ольга Игоревна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой конструирования и технологии швейных изделий

_____

Сурженко Евгений Яковлевич

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

_____

Сурженко Евгений Яковлевич

Методический отдел: Макаренко С.В.

---

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области художественного проектирования костюма, развить проектное мышление на основе законов композиции и стилистики, направлений моды, источников вдохновения

1.2 Задачи дисциплины:

- Раскрыть принципы функционирования системы средств художественной выразительности костюма, познакомить с творчеством наиболее ярких дизайнеров, внесших вклад в создание современного гардероба;
- Научить обучающихся применять на практике законы композиции и знания о стилистике костюма, ориентироваться в направлениях моды и применять полученные знания в ходе научно-исследовательской работы.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПКо-3 : Формулирует цели и задачи дизайн-проекта, находит способы их достижения и решения с учетом производственных и потребительских требований к изделиям легкой промышленности
Знать: Основные этапы становления и развития современной индустрии модных товаров, основы стилистики костюма, критерии эстетической оценки образцов одежды
Уметь: Применять в процессе проектирования законы композиции, стилистики и эстетики по заданным условиям дизайн-проекта
Владеть: Навыками разработки конкурентоспособного дизайн-проекта
ПКо-4 : Участвует в подготовке, выполнении и защите дизайн-проекта, разрабатывает проектную документацию, оформляет законченные проектно-конструкторские работы, осуществляет авторский контроль поэтапного изготовления изделий легкой промышленности
Знать: Основы композиции в дизайне, специфику композиции костюма, композиционные и стилеобразующие составляющие моделей одежды
Уметь: Применять в процессе выполнения и защиты дизайн-проекта актуальную информацию о развитии моды
Владеть: 1) Навыками разработки графического представления дизайн-проекта; 2) Навыками авторского контроля изготовления швейного изделия в материале по проекту

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Лаб. (часы)			
Раздел 1. Основы композиционно-стилевого анализа модели костюма	1					Т,Пр
Тема 1. Основы и законы художественного творчества в области костюма. Лабораторная работа: разработка поисковых эскизов костюма на основе		2	4	5	ГД	
Тема 2. Композиция и стилистика костюма. Цветовая гармония костюма. Лабораторная работа: разработка колористического и стилистического решения фор-эскизов костюма на основе систем гармонизации цвета		2	4	6		
Тема 3. Композиционно-стилевой (структурный) анализ модели, критерии оценки, модели эталоны, алгоритм анализа. Лабораторная работа: проведение композиционно-стилевого анализа моделей костюма зарубежных и отечественных дизайнеров с использованием алгоритма. Проведение экспертизы уровня дизайна и эстетических свойств представленных моделей одежды		2	4	4		
Раздел 2. Художественная структура костюма как объект архитектурного творчества						
Тема 4. Художественные методы в творчестве мастеров современного костюма. Лабораторная работа: анализ художественных методов и приемов создания композиции костюма на примере авторских коллекций зарубежных и отечественных дизайнеров		2	2	16	ГД	
Тема 5. Проектирование костюма как системный процесс, теоретические концепции проектирования, школы. Лабораторная работа: апробация отечественных и зарубежных теоретических концепций в разработке дизайна костюма (поисковые эскизы)	4	4	14			
Раздел 3. Этапы работы над творческим проектом						Т,КПр,Пр
Тема 6. Источники вдохновения, способы сбора и обработки инспирирующей информации. Методы активизации творческого мышления. Лабораторная работа: составление атмосфер-карт /коллажей на основе творческого источника; апробация методик эвристики в ходе поиска альтернативных проектных решений дизайна костюма	1	2	14	РИ		

Тема 7. Этапы проектирования модели. Лабораторная работа: анализ этапов проектной деятельности при разработке авторского костюма	4	8	4		
Тема 8. Художественный и проектный образ костюма, критерии и методы оценки результатов проектирования. Лабораторная работа: разработка художественного и проектного образа модели авторского костюма, составление номенклатуры эстетических показателей качества и оценка проекта		2	12		
Тема 9. Коллекции в дизайне одежды: требования, приемы, методология разработки. Лабораторная работа: анализ художественных методов и методологии работы по созданию промышленных, перспективных, авторских коллекций и коллекций специального назначения (на примерах творчества зарубежных и отечественных дизайнеров).		4	20		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	34	95		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		36,5	33,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		87,5	128,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПКо-3	Проводит композиционно-стилевой анализ проектной модели (костюма);	Вопросы устного собеседования
	Делает обоснованный выбор метода оценки уровня дизайна для представленных моделей и определяет номенклатуру показателей эстетических свойств;	Практико-ориентированные задания
ПКо-4	Выявляет недостатки композиционного решения проектной модели и дать рекомендации по их корректировке для создания конкурентоспособного дизайн-проекта	Практико-ориентированные задания
	На основе анализа предпроектной ситуации практически реализует законы композиции, стилистики и эстетики в эскизах костюма в соответствии с заданными задачами проектирования.	Практико-ориентированные задания
	Разрабатывает и обосновывает проектное решение на основе знаний теоретических концепций моды и дизайн-проектирования, сведений из истории костюма, знаний новых технологий проектирования костюма.	Практико-ориентированные задания
	Представляет авторский проект, используя средства графики и предлагает дизайн-программу по реализации проекта с указанием этапов, где необходим авторский контроль за изготовлением проектируемого швейного изделия	Вопросы устного собеседования

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)	<p>Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополнительного учебного материала и широкую эрудицию, самостоятельно выполняет задания, предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную литературу; объясняет взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный материал и терминологию в выполнении заданий. Творческие задания в течении семестра выполнены на хорошем художественном уровне и в полном объеме.</p>	
4 (хорошо)	<p>Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе;. Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя. Творческие задания в течении семестра выполнялись в полном объеме.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. Творческие задания в течении семестра выполнены не в полном объеме на низком художественном уровне.</p>	
2 (неудовлетворительно)	<p>Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала, незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Также неудовлетворительная оценка выставляется в случае попытки списывания, использования неразрешенных технических устройств</p>	

	или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).	
--	--	--

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Законы цветовой гармонии костюма
2	Номенклатура эстетических показателей качества костюма
3	Методы оценки уровня дизайнера и эстетики костюма: виды, особенности применения
4	Художественный образ – цель творческого процесса
5	Составляющие художественного образа
6	Этапы художественного проектирования
7	Board – определение и виды
8	Источники вдохновения в художественном проектировании костюма
9	Проектирование как системный процесс
10	Авторская палитра как элемент индивидуального стиля мастера
11	Методы работы с материалом при проектировании костюма
12	Составляющие индивидуального стиля мастера
13	Ведущие уровни организации модели в работе мастеров костюма
14	Назначение композиционно-стилевого анализа модели костюма
15	Алгоритм композиционно-стилевого анализа модели костюма
16	Стилеобразующие составляющие модели костюма
17	Композиционные составляющие модели костюма
18	Модель-эталон, художественный образец костюма - критерии
19	Законы художественного творчества в искусстве костюма

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Разработайте эскиз костюма с применением метода формообразования «комбинаторика»
2. Разработайте эскиз костюма с применением метода формообразования «трансформация»
3. Разработайте эскиз костюма с применением метода формообразования «кинетизм»
4. Разработайте эскиз костюма с применением метода модульного формообразования
5. Разработайте эскиз костюма с применением метода формообразования «деконструкция»
6. Разработайте эскиз с применением метода эвристики "морфологический анализ"
7. Разработайте эскиз модели одежды с применением приема неология /мультипликация/ адаптация/ интеграция.
8. Разработайте эскиз модели одежды с применением метода проектирования "конструктивное моделирование"
9. Разработайте эскиз модели одежды с применением методики художественно-образного проектирования "выставочное моделирование"
10. Разработайте эскиз модели одежды с применением художественно-образного проектирования "сценарное перевоплощение"
11. Примените геометрический подход к формообразованию объектов дизайна костюма
12. Примените органический подход к формообразованию объектов дизайна костюма
13. Примените метафорический к формообразованию объектов дизайна костюма
14. Разработайте эскиз модели одежды с применением методики художественно-образного проектирования "музейное моделирование"
15. Разработайте номенклатуру эстетических показателей качества для созданного дизайн-проекта костюма
16. Разработайте процедуру оценки уровня дизайнера представленных дизайн-проектов. Обоснуйте выбор метода оценки.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен проводится по экзаменационным билетам, включающим два вопроса:

1. Теоретический вопрос.
2. Практическое задание: выполнить композиционно-стилевой анализ моделей одежды в коллекции современного дизайнера.

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации при условии предоставления творческих заданий, оформленных в виде презентаций

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Кузнецова М. М.	Художественная структура современного авторского женского костюма	СПб.: СПбГУПТД	2011	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=998
Костина, А. В.	Проблемы массового и элитарного искусства	Москва: Московский гуманитарный университет	2011	http://www.iprbookshop.ru/8614.html
Ющенко, О. В.	Проектная графика в дизайне костюма	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/32794.html
Глазова М. В., Денисов В. С.	Изобразительное искусство. Алгоритм композиции	Москва: Когито-Центр	2012	http://www.iprbookshop.ru/15255.html
Зинюк, О. В.	Современный дизайн. Методы исследования	Москва: Московский гуманитарный университет	2011	http://www.iprbookshop.ru/8444.html
Борзова, Е. П., Никонов, А. В.	История мировой культуры в художественных памятниках	Санкт-Петербург: Издательство СПбКО	2010	http://www.iprbookshop.ru/11259.html
Бесчастнов, Н. П.	Основы композиции (история, теория и современная практика)	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/76538.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Бессонов, Б. Н., Рачин, Е. И., Басин, Е. Я., Краснов, В. М., Неменский, Б. М.	Философия художественной культуры. Традиции и современные тенденции	Москва: Московский городской педагогический университет	2010	http://www.iprbookshop.ru/26651.html

Гамов Е. С., Жердев Е. В., Заева-Бурдонская Е. А., Зараковский Г. М., Лапин А. В., Мазурина Т. А., Мамедов Ю. А., Тимофеева М. В., Калиничева М. М., Решетова М. В., Калиничева М. М.	Техническая эстетика и дизайн	Москва: Академический Проект, Культура	2015	http://www.iprbookshop.ru/60041.html
Ахметшина, А. К.	История художественной культуры и стилей в искусстве	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет	2013	http://www.iprbookshop.ru/49920.html
Грачева, А.	Иссей Мияке: Поэт одежды	Москва: Этерна	2014	http://www.iprbookshop.ru/45912.html
Поль, Пуаре, Кулиш, Н. Ф.	Одевая эпоху	Москва: Этерна	2011	http://www.iprbookshop.ru/45966.html
Магги, Руфф, Макарова, Е. А.	Философия элегантности	Москва: Этерна	2012	http://www.iprbookshop.ru/45982.html
Филипп, Ворт, Бряндинская, А. А.	Век моды	Москва: Этерна	2013	http://www.iprbookshop.ru/45903.html
Черняева, Е. Н.	История костюма	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2014	http://www.iprbookshop.ru/55233.html
Чижик, М. А., Иванцова, Т. М.	Проектирование швейных изделий из систем материалов с объёмными утеплителями	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/32793.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Официальные сайты журналов мод: (<http://www.vogue.ru/>, <http://modeaparis.com>)
 Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
 MicrosoftOfficeProfessional

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Вариант типовых заданий по дисциплине «Художественное проектирование костюма»

№ п/п	Условия типовых задач (задач, кейсов)	Ответ
1	<p>Подобрать цветовую гармонию, пропорции, форму костюма в соответствии с заданной темой, создать цветовую композицию в костюме, используя понятие авторской палитры.</p> <p>Задаются темы типа: лето, цветы, техника и т.п.</p>	<p>1 Родственно-контрастная гамма, вертикальные и горизонтальные членения и объемная форма модели</p> <p>2 Контрастная гамма, радиальные членения, х-образная форма костюма</p> <p>3 Родственная гамма, диагональные членения, каркасная форма костюма</p>
2	<p>Подобрать цветные текстильные материалы в соответствии с заданными параметрами дизайна модели, найти аналоги в современном авторском моделировании костюма</p> <p>Задаются параметры типа: строгий, торжественный, спортивный</p>	<p>1 Строгий: монохромные, сдержанные, гладкие, шерсть, хлопок, лен</p> <p>2 Торжественный: темные насыщенные, фактурные, натуральные, с благородным блеском</p> <p>3. Спортивный: яркие, контрастные, светоотражающие, синтетические с применением мембран и др. инновационных свойств.</p>
3	<p>Провести композиционно-стилевой анализ моделей костюма (современный автор, участник официальных недель мод, по выбору), нарисовать композиционную схему, выделить стилеобразующие элементы, определить стилевое направление и характер.</p> <p>Пример: анализ творчества Йоджи Ямамото</p>	<p>Пример ответа (Йоджи Ямамото)</p> <p>Стилевые направления: романтика, романтическая классика с элементами деконструктивизма и ретро-стиля</p> <p>Композиционные приемы: асимметрия формы и членений, «сползание» объема вниз, выявление композиционного центра элементами кроя</p> <p>Стилеобразующие элементы и приемы: «мягкая линия плеча», незавершенные края, воланы, увеличение размеров одежды по отношению к фигуре</p> <p>Ведущие уровни организации моделей: линейная композиция, пластическое решение формы</p> <p>Стилевой характер: богемный, чувственно-женственный</p>
4	<p>В соответствии с темой диссертационного исследования провести анализ проектных решений в области истории костюма и отрасли, проанализировать развитие моды и новых технологий в изучаемом направлении. Представить отчет в форме презентации.</p> <p>Пример: изучение конструкции брюк.</p>	<p>Ответ: анализируется история развития формы брюк, ассортимент современных изделий,</p>
5	<p>Определить, какие основные композиционные приемы использованы автором коллекции.</p> <p>Пример – Джанфранко Ферре</p>	<p>Пример ответа (Джанфранко Ферре): линейно-фактурная симметричная организация, масштабирование и контрастные соотношения объемов</p>
6	<p>Проанализировать методы художественной организации моделей в коллекции современного дизайнера, выявить ведущие, разработать эскиз модели в стилистике изученного автора в соответствии с результатами анализа.</p> <p>Пример: Вивьен Вествуд</p>	<p>Результат анализа (Вивьен Вествуд):</p> <p>Композиционные приемы: визуальная асимметрия принта, конструкции, деталей</p> <p>Стилеобразующие элементы и приемы: деконструкция</p>

		<p>классической европейской одежды, включение технологических (вспомогательных) элементов в образно-стилевое решение модели, совмещение семантически несвязанных материалов</p> <p>Ведущие уровни организации моделей: покрой и орнаментация поверхности</p>
7	<p>Разработать комплексное предложение капсульной коллекции для ЦА в стилистике определенного бренда.</p> <p>Пример: по каким показателям определяется стилистика бренда?</p>	<p>Ответ: для определения стилистики бренда анализируют ЦА, уровень цен, рекламные кампании, позиционирование и продвижение марки в сетях, участие медийных персонажей в продвижении и наличие знаковых клиентов марки, историю бренда.</p>