

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.09 Модная иллюстрация

Учебный план: z54.04.01_21_ЗАО Креативный дизайн и модная иллюстрация №2-3-82.plx

Кафедра: **13** Дизайна костюма

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Креативный дизайн и модная иллюстрация
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	20	183	13	6	Экзамен, Зачет
	РПД	20	183	13	6	
2	УП	20	178	18	6	Экзамен
	РПД	20	178	18	6	
Итого	УП	40	361	31	12	
	РПД	40	361	31	12	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

Профессор

Сафронова И.Н.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна костюма

Сафронова Ирина
Николаевна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сафронова Ирина
Николаевна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать творческую индивидуальность обучающегося в области создания эскизов авторских моделей одежды в различной стилистике с использованием разных графических материалов и приёмов модной иллюстрации

1.2 Задачи дисциплины:

- познакомить с существующими стилями модной иллюстрации;
- сформировать практические навыки для дальнейшего совершенствования в области проектирования костюма;
- ознакомить с принципами стилизации и утрирования пропорций фигуры человека в эскизах дизайнеров костюма на примере иллюстраций журналов мод разных десятилетий XX века;
- сформировать компетенции в области свободного владения графическими средствами выполнения модных иллюстраций с целью участия в художественных выставках, конкурсах;
- изучить влияние изменения модных форм одежды на изменение использования графических средств и графических материалов;
- научить использовать современные методы проектирования моделей одежды;
- ознакомить с методами проведения научно-исследовательской работы в профессиональной сфере;
- сформировать навыки проведения презентации авторской концепции разработки дизайн-проектов и обоснования их актуальности.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Рисунок в профессиональной сфере

Декоративная живопись

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен демонстрировать свободное владение графическими средствами модной графики в оформлении дизайн-проектов, решать конкретные задачи модного иллюстратора.

Знать: - специфические особенности графического изображения модного костюма в различные периоды времени; возможности графического изображения изделий разного ассортимента в модных изданиях; особенности графического изображения модного костюма с целью конкурсной подачи эскизов; графические возможности оформления выставочного модуля.

Уметь: - использовать различные графические приемы для изображения моделей костюма; применять технические возможности различных графических средств и компьютерной графики.

Владеть: - навыками разработки композиционного решения страниц модных трендов, выставочных эскизов, конкурсных проектов

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Графические средства, используемые дизайнерами костюма	1			
Тема 1. Применение различных графических техник в эскизах дизайнера костюма. Специфические особенности рисования моделей одежды в эскизах дизайнера костюма.		1	8	ГД
Тема 2. Виды графических работ дизайнера костюма и требования, предъявляемые к ним.		1	8	ГД
Тема 3. Утрирование пропорций фигуры человека в эскизах дизайнеров костюма на примере иллюстраций журналов мод разных десятилетий XX века. Влияние изменений модных форм одежды XX века на использование графических средств и графических материалов		1	8	ГД
Тема 4. Взаимосвязь модных форм костюма и их графического изображения. Графические средства модной иллюстрации		1	8	ГД

Раздел 2. Модная иллюстрация как художественное произведение			
Тема 5. Авторский почерк в графическом изображении модного костюма	3	20	ГД
Тема 6. Разработка эскизов с ярким образным решением и авторской манерой изображения, предназначенных для экспонирования на художественных выставках.	5	40	ГД
Раздел 3. Графические стили в модной иллюстрации			
Тема 7. Реалистический стиль, конструктивизм, эскизный, орнаментальный, концептуальный стиль, смешанный, наивный стиль, винтажный, стиль минимализм, гротеск	2	20	ГД
Тема 8. Разработка эскизов модной иллюстрации в различных графических стилистиках	6	71	ГД
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	20	183	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен, Зачет)	2,75	10,25	
Раздел 4. Композиция страниц модных изданий			
Тема 9. Композиционные принципы оформления страниц и обложки журналов мод, модных трендов, постеров, каталогов моделей одежды и других модных изданий	2	20	ГД
Тема 10. Разработка страниц любого модного издания (журнала мод, модных трендов, рекламных проспектов)	6	71	ГД

Раздел 5. Разработка авторского бренда коллекции модных изделий			
Тема 11. Бренды известных фирм, дизайнеров. Поиск концепции авторского бренда	2	9	ГД
Тема 12. Разработка эскизов коллекции моделей одежды и аксессуаров в стиле авторского бренда. Разработка графических материалов для презентации и рекламы бренда	10	78	ГД
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	20	178	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	5	13	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	47,75	384,25	

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

ПК-3	- излагает основные принципы композиционного построения модных изданий - использует весь арсенал графических изобразительных средств для разработки дизайн-проектов - применяет приобретенные навыки графического изображения моделей костюма с учётом возможности их участия в выставках, конкурсах, презентациях - демонстрирует авторский графический почерк при разработке концептуальных моделей одежды	Вопросы для устного собеседования Практическое задание

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	- имеет глубокие знания учебного материала по темам дисциплины «Модная иллюстрация». - показывает усвоение основных понятий, используемых в процессе проектирования. - может ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы.	- дополнительные материалы разнообразны. - графические работы демонстрируют уверенное владение различными графическими средствами. - композиции страниц модных изданий оригинальны. - эскизы костюмов выразительны, гармоничны по цвету, современны, представлены в полном объеме. Выбор шрифтовых композиций соответствует образному решению моделей. Страницы скомпонованы, гармоничны по цвету, их расположение в журнале продумано. Эскизы моделей, с ярким образным решением, предназначенные для экспонирования на художественных выставках, профессиональны
4 (хорошо)	- ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. - обучающийся в целом освоил материал, но ответил не на все уточняющие и дополнительные	- уровень графических работ демонстрирует хорошее владение графическими средствами. - все графические композиции представлены в полном объеме. - графическое исполнение хорошего качества. Страницы модных изданий скомпонованы, гармоничны по цвету. В

	вопросы.	эскизах моделей, предназначенных для экспонирования на художественных выставках, имеются некоторые недоработки.
3 (удовлетворительно)	- ответ содержит в основном только элементарные сведения. Отсутствует дополнительная информация из рекомендованной литературы. - демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. - присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым вопросам.	- в эскизах моделей отсутствует современность. - работа удовлетворяет основным требованиям, подтверждает понимание студентом своих задач. Однако в оформлении страниц модных каталогов присутствует несогласованность отдельных элементов, цветовые диссонансы. - эскизы представлены не в полном объеме. - графические средства исполнения эскизов не выразительны. Имеются замечания по композиции моделей.
2 (неудовлетворительно)	- неспособность ответить на вопрос без помощи преподавателя. - незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. - многочисленные грубые ошибки.	- результаты обучения не достигнуты. - низкий художественный уровень графического исполнения. - отсутствие полного объема. - графические композиции страниц модных изданий не гармоничны, согласованность элементов нарушена, цветовые гармонии отсутствуют.
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил практические задания и представил результаты в полном объеме.	

Не зачтено	Обучающийся своевременно не выполнил практические задания и не представил результаты в полном объеме.	

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
Курс 1	
1	Раскройте понятие «графические средства» в эскизах дизайнера костюма.
2	Назовите специфические особенности рисования моделей одежды в эскизах дизайнера костюма.
3	Какое влияние оказывают изменения модных форм одежды на изменение использования графических средств и графических материалов? Привести примеры.
4	Какое существует отличие графического изображения модели в эскизе дизайнера от фотографии этой же модели на страницах журналов мод?
5	Назовите виды графических работ дизайнера костюма и требования, предъявляемые к ним.
6	Назовите характерные особенности и назначение фор-эскиза.
7	Назовите характерные особенности и назначение рабочего эскиза.
8	Назовите характерные особенности и назначение чистового эскиза.
9	Назовите характерные особенности и назначение выставочного эскиза.
10	Назовите характерные особенности и назначение технического рисунка.
11	Раскройте понятие «стилизация, утрировка, гротеск» в эскизах дизайнера костюма.
12	«Обострённость образного решения, утрировка, карикатура» - охарактеризовать термины применительно к эскизам моделей одежды.
13	Какие существуют средства художественной выразительности в эскизах дизайнера костюма? Привести примеры
14	Раскройте понятие «графические средства» в эскизах дизайнера костюма.
Курс 2	
15	Назовите основные композиционные принципы оформления страниц модных изданий.
16	Назовите требования, предъявляемые к художественному оформлению обложки журнала мод.
17	Раскройте характерные черты реалистического стиля в модной иллюстрации.
18	Раскройте характерные черты стиля конструктивизм в модной иллюстрации.
19	Раскройте характерные черты эскизного стиля в модной иллюстрации.
20	Раскройте характерные черты орнаментального стиля в модной иллюстрации.
21	Раскройте характерные черты концептуального стиля в модной иллюстрации.
22	Раскройте характерные черты смешанного стиля в модной иллюстрации.
23	Раскройте характерные черты наивного стиля в модной иллюстрации.
24	Раскройте характерные черты стиля минимализм в модной иллюстрации.
25	Раскройте характерные черты гротескного стиля в модной иллюстрации.
26	Назовите известные вам бренды фирм, выпускающих модные изделия.
27	Какие графические материалы необходимы для рекламы бренда модных изделий?

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями весенне-летнего ассортимента
2. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями осенне-зимнего ассортимента
3. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями повседневной молодежной одежды
4. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями нарядных комплектов для молодежи.
5. Использовать различные графические приемы для изображения моделей спортивной молодежной одежды.
6. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями повседневной мужской одежды, используя линию и пятно в качестве графических средств.
7. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями для летнего отдыха, используя живописный графический прием «по-сырому»
8. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями в фольклорном стиле, используя графический прием «аппликация»
9. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями любого ассортимента, используя графический прием с ограничением количества цвета до 3-х для изображения моделей костюма
10. Разработать композицию страницы журнала мод с моделями любого ассортимента, используя технические возможности компьютерной графики
11. Разработать композицию страницы журнала мод последнего сезона с повседневными моделями для молодежи, используя технические возможности компьютерной графики
12. Разработать композицию страницы журнала мод с моделями любого ассортимента, используя ахроматические цвета для изображения моделей костюма
13. Разработать эскиз модели костюма выставочного характера с ярким образным решением
14. Разработать эскиз модели костюма выставочного характера в этническом стиле
15. Разработать эскиз модели костюма выставочного характера в стиле арт-дизайн

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

Экзамены по дисциплине «Модная иллюстрация» проходят в форме экзаменационного просмотра. Обучающиеся представляют выполненные ими за отчетный период контрольные работы в соответствии с заданием: эскизы выставочного характера, страницы журнала мод, страницы модных трендов и дополнительные графические материалы, которые оформляются в виде выставки. Обучающиеся демонстрируют все графические работы, комментируют, дают разъяснения по представленным материалам, отвечают на вопросы преподавателя.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Сафронова И. Н., Шишанова А. И.	Модная графика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202133
Аипова М. К., Джигика Л. А.	Модная иллюстрация	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019275
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Курбатова А. К.	История графического искусства	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2141
Курбатова А. К.	История костюма и моды	СПб.: СПбГУПТД	2012	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1183
Сафронова И. Н., Шишанова А. И.	Проектная графика	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019165

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru> .
2. Электронная библиотека СПбГУПТД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publish.sutd.ru> .
3. PROfashion [Электронный ресурс]: информационно-аналитический сайт о fashion-индустрии. – Режим доступа: <http://www.Profashion.ru> .
4. «Дежурка» [Электронный ресурс]: дизайн-журнал №1. – Режим доступа: <https://www.dejurka.ru/page/5/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
 MicrosoftOfficeProfessional
 CorelDraw Graphics Suite X7
 Adobe Illustrator
 Adobe Photoshop

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

Аудитория	Оснащение
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду