

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

А.Е. Рудин

« 21 » 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.03

Художественное проектирование трикотажа

Учебный план: 2023-2024 54.03.03 ИТМ Худ проект текст изд ОО №1-1-101.plx

Кафедра: **49** Технологии и художественного проектирования трикотажа

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Профиль подготовки: Художественное проектирование текстильных изделий
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
7	УП	17	51	46	30	4	Экзамен, Курсовой проект
	РПД	17	51	46	30	4	
Итого	УП	17	51	46	30	4	
	РПД	17	51	46	30	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1005

Составитель (и):

Доцент

Ермолаева
Медхатовна

Елена

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой технологии и художественного проектирования трикотажа

Труевцев Алексей
Викторович

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Труевцев Алексей
Викторович

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области использования традиционных и новых методов художественного проектирования трикотажа

1.2 Задачи дисциплины:

- сформировать у обучающихся комплекс знаний об основных принципах построения художественно-технических решений трикотажных полотен и изделий;
- раскрыть теоретические вопросы композиции орнаментальных трикотажных полотен и показать способы формирования орнамента в трикотаже;
- сформировать навыки разработки художественно проектных решений коллекции из трикотажа

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- История моды и стиля
- Основы рисования костюма
- Специальный рисунок
- Композиция текстильного рисунка
- Живопись
- Общая композиция
- Рисунок
- Цветоведение и колористика

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен анализировать и прогнозировать дизайн-тренды, тенденции развития и модные направления в художественном проектировании изделий текстильной и легкой промышленности
Знать: основные источники информации для осуществления анализа в области художественного проектирования трикотажа; области применения трикотажа в различных областях дизайна
Уметь: осуществлять сбор и синтезировать информацию в области художественного проектирования трикотажа в соответствии с разрабатываемой темой проекта; создавать долгосрочные и краткосрочные прогнозы модных тенденций в художественном оформлении трикотажных изделий
Владеть - навыками поиска и анализа модных
Владеть: навыками поиска и анализа модных тенденций в оформлении трикотажа; навыками создания собственного прогноза в дизайне трикотажа.
ПК-3: Способен разрабатывать конструктивные решения моделей/коллекций текстильных изделий
Знать: особенности художественного проектирования трикотажных полотен и изделий с учетом модных форм, силуэтов, объемов и цвето-фактурных решений; принципы гармонизации формы, орнамента и строения трикотажных изделий
Уметь: разработать художественно- проектное решение трикотажных полотен и изделий на основе новых цвето-фактурных и конструктивных решений, особенностей моделирования; подбирать пряжу, фурнитуру, отделочные материалы для проектируемых трикотажных изделий
Владеть: навыками поиска новых форм и идей в трикотаже на основе анализа инспирирующих источников, прототипов и моделей-аналогов; навыками выбора оптимальных конструктивных решений и силуэтов для проектирования изделий из трикотажа с учетом его свойств; навыками подбора колористических и структурно-фактурных решений с учетом особенностей моделирования трикотажа
ПК-2: Способен проектировать модный визуальный образ и стиль средствами изобразительного искусства
Знать: особенности художественного проектирования трикотажных полотен и изделий
Уметь: передать образно-пластическую и орнаментально-конструктивную структуру трикотажного полотна и изделия при художественной подаче графических эскизов
Владеть: навыками художественной проработки эскизных решений полотен и изделий из трикотажа

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)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Разработка актуальных трикотажных полотен различного фактурного решения	7					ДЗ,Пр

<p>Тема 1. Поиск актуальных решений в дизайне трикотажа. Модные тенденции в оформлении вязаных изделий и полотен. Практические занятия: художественный поиск аналогов цвето-фактурного решения трикотажных полотен в окружающей среде, искусстве, мультимедиа, разных сферах жизни.</p>	3	7	6		
<p>Тема 2. Анализ модных тенденций в художественном оформлении трикотажа: пропорции, силуэт, цвет, фактура, орнаментация, детали. Практические занятия: провести сбор и анализ тенденций в области трикотажа на исследуемую в течение семестра тему.</p>	2	7	6		
<p>Тема 3. Подбор аналогов авторских изделий с использованием трикотажных фактурных полотен. Практические занятия: сделать подборку с аналогами вязаных изделий, структур, а также примерами оформления горловины, манжет, подолов и бортов изделий.</p>	2	4	4	ГД	
<p>Тема 4. Ретроспективный анализ выбранного объекта проектирования. Практическое задание: провести ретроспективный анализ выбранного дизайн-объекта из трикотажа. Найти первые упоминания об объекте, понять историко-культурный контекст, в котором он появился, проследить основные этапы его развития, обозначить его актуальность в современном мире и сделать прогноз его дальнейшего существования.</p>		3	3		
<p>Раздел 2. Вопросы композиции в художественном проектировании трикотажа</p>					
<p>Тема 5. Анализ трикотажных фактурных полотен по пластическим свойствам и назначению в готовых изделиях. Практические занятия: художественная разработка внешнего вида трикотажных полотен различного фактурного решения. Разработка требований к пластическим свойствам в соответствии с эскизами применения.</p>	3	7	6	ГД	ДЗ

<p>Тема 6. Особенности композиции орнамента трикотажного полотна. Пропорции, ритм и пластика, симметрия, взаимосвязь орнамента и структуры переплетения. Орнамент и художественный образ Цвет в орнаменте трикотажного полотна. Практические занятия: Анализ композиционного решения орнамента в трикотаже. Связь композиции орнамента с композицией модели. Разработка орнаментов трикотажных полотен различного композиционного и колористического решения, а также эскизы их применения в изделиях.</p>	2	7	7		
<p>Раздел 3. Разработка эскизных решений авторской коллекции</p>					ДЗ

Тема 7. Поиск актуальной темы для авторской коллекции на базе анализа модных тенденций в трикотаже. Разработка концепции авторской коллекции Практические занятия: Представление собранного материала для авторской коллекции изделий из трикотажа. Обоснование темы, поиск аналогов, представление концепции. Создание концепт-борда в соответствии с выбранной темой.	3	8	7		
Тема 8. Разработка эскизов авторской коллекции по выбранной теме. Художественное описание моделей. Подбор образцов трикотажных полотен. Практические занятия: Эскизная проработка авторской коллекции из трикотажа, формирование макета для интерьерных и экстерьерных решений, создание технического эскиза и художественного описание моделей, подбор образцов трикотажных полотен для воплощения в материале авторской коллекции	2	8	7	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	51	46		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен, Курсовой проект)		5,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		73,5	70,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Целью курсовой работы является практическая реализация знаний, развитие умений и навыков по разработке художественных проектов трикотажных полотен и изделий в авторской коллекции

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): Художественное проектирование коллекции из трикотажа

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

Результаты представляются в виде пояснительной записки объемом 15–20 с и графической части. Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32 – 2017 и содержит следующие обязательные элементы:

Введение (цель и задачи курсового проекта)

1. Выбор источника вдохновения (1-3 с)
2. Анализ модных тенденций в трикотаже (6-8 с)
3. Обоснование композиционного решения авторской коллекции (3-5 с)
4. Разработка технических эскизов (1-2 с)

Заключение

Список использованных источников

Графическая часть содержит следующие элементы:

1. Мудборд (отражение темы через источник вдохновения). Выполняется в технике коллаж. Формат А4.
2. Концепт-борд (отражение темы, целевой потребитель, цветовая гамма, цвето-фактурное решение, стилистическое направление). Выполняется в технике коллаж. Формат А4.
3. Лист 2. Эскизы коллекции. Формат А3.

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-1	<p>Называет основные профессиональные ресурсы для осуществления анализа модных течений в трикотаже. Приводит названия брендов, специализирующихся на дизайне вязаных изделий. Обосновывает применение трикотажа в различных областях дизайна. Обосновывает образное решение модели на основе применения трикотажных полотен различного внешнего вида.</p> <p>Собирает информацию по актуальным направлениям моды в трикотаже. Выявляет модные направления в соответствии с разрабатываемой темой. Формирует сценарии развития тенденций моды в трикотаже на долгий и краткосрочный периоды.</p> <p>Осуществляет поиск информации на специализированных ресурсах; Проводит анализ собранного материала по заданным методикам. На основе собственного анализа делает прогноз развития разрабатываемой темы.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Курсовой проект</p> <p>Практико-ориентированное задание Курсовой проект</p>
ПК-2	<p>Объясняет особенности художественной разработки трикотажных полотен и изделий. Описывает возможности раппортных и монораппортных композиций в художественном оформлении трикотажа.</p> <p>Подает образное и орнаментальное решение трикотажного полотна и изделия в виде авторских художественных эскизов.</p> <p>Разрабатывает серию авторских эскизов полотен и изделий из трикотажа с применением актуальных методов графической подачи.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Курсовой проект</p> <p>Практико-ориентированное задание Курсовой проект</p>
ПК-3	<p>Обосновывает художественное решение трикотажных полотен и изделий с учетом модных форм, силуэтов, объемов и цвето-фактурных решений; разъясняет особенности гармонизации внешнего очертания изделия и орнамента; обосновывает структурно-фактурное решение трикотажа.</p> <p>Обосновывает художественное решение модели, опираясь на анализ тенденций моды в текущий период. Представляет художественный проект решения коллекции из трикотажа</p> <p>Представляет художественную разработку внешнего вида трикотажного полотна (цвет, фактура, орнамент); дает эскизную проработку изделия или коллекции моделей с художественно-техническим описанием.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Курсовой проект</p> <p>Практико-ориентированное задание Курсовой проект</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области, умение использовать теоретические знания для решения практических задач.	Обучающийся владеет профессиональной терминологией, показывает высокий уровень применения знаний, умений и навыков в своей работе, дает обоснование предлагаемых решений с точки зрения художественного исполнения; использует
	Учитываются баллы, накопленные в течение семестра	основную и знаком с дополнительной рекомендованной литературой, проект выполнен безукоризненно в отношении объема, оформления и представления, сдан в установленный срок. На защите представлен доклад, сопровождаемый презентацией, которые в полном объеме отражают выполненные задания, на все вопросы даны исчерпывающие ответы

4 (хорошо)	<p>Ответ полный и правильный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но допущены в ответах небольшие погрешности, которые устраняются только в результате собеседования</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Обучающийся владеет профессиональной терминологией, показывает требуемый уровень применения знаний, умений и навыков в своей работе при некоторых погрешностях в художественной проработке заданий курсового проекта. Проект выполнен в полном объеме, но имеются ошибки в оформлении и представлении. Проект сдан в установленный срок. На защите представлен доклад, но презентация не в полном объеме отражает выполненные задания, на вопросы даны ответы разной степени полноты</p>
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом при неполных, слабо аргументированных ответах. Присутствуют неточности в ответах, пробелы в знаниях по некоторым темам, существенные ошибки, которые могут быть найдены и частично устранены в результате собеседования</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра</p>	<p>Обучающийся, показывает достаточный уровень применения знаний, умений и навыков в своей работе при некоторых погрешностях в художественной проработке заданий курсового проекта. Проект выполнен в полном объеме, но имеются ошибки в оформлении и представлении. Проект сдан с существенным запозданием без представления доклада и презентации на защиту, на вопросы даны ответы разной степени полноты</p>
2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра</p>	<p>Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала, задания выполнены в недопустимом объеме с грубыми ошибками, художественная проработка заданий не соответствует теме и концепции, либо не представлена вовсе, оформление не соответствует требованиям. Проект сдан с существенным запозданием</p>

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 7	
1	Назовите основные виды орнаментов и особенности их использования в трикотаже
2	Дайте классификацию орнаментальных трикотажных полотен по композиционному решению
3	Дайте классификацию трикотажных полотен по изобразительному началу мотивов
4	Что такое раппорт рисунка в трикотаже и как он влияет на работу дизайнера по трикотажу?
5	Какие особенности колористического решения коллекций из трикотажа? Какие ограничения у дизайнера по трикотажу? Какие цветовые эффекты/дефекты возникают при вязании полотен
6	Назовите особенности орнаментальных композиций трикотажных полотен, дайте характеристику расположения орнамента в трикотажном изделии в соответствии с законами композиции
7	Каким образом можно раскрыть взаимосвязь структуры и орнамента трикотажного полотна? Приведите примеры
8	Что такое мода? Дайте определение. Что в вашем понимании представляет собой модный трикотаж?
9	Перечислите известные вам мировые бренды и дизайнеров одежды, которые активно используют трикотаж в своих коллекциях.
10	Назовите основные тенденции в дизайне одежды из трикотажа на перспективный сезон осень-зима
11	Перечислите известные вам мировые бренды и дизайнеров интерьера, которые активно используют трикотаж в своих коллекциях
12	Назовите основные тенденции в декорировании интерьера из трикотажа на перспективный сезон осень-зима
13	Что такое стиль в одежде? Дайте определение. Во всех ли стилистических направлениях используется трикотаж?
14	Что такое фактура трикотажного полотна? Приведите примеры фактурного решения трикотажа
15	Что должен учитывать дизайнер при создании коллекции из трикотажа для детей?
16	С чего начинается работа дизайнера при создании коллекции из трикотажа?

17	Опишите весь цикл создания коллекции одежды из трикотажа
18	Опишите весь цикл создания коллекции интерьерных предметов из трикотажа
19	Какие принципы используются при создании эскизной части коллекции из трикотажа? Покажите на примере коллекции из 5 моделей

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1 Нарисуйте эскиз платья для женщин из трикотажа в одном из актуальных стилей. Охарактеризуйте этот стиль. Обоснуйте выбор художественных приемов и переплетений. Опишите внешний вид с указанием основных линейных параметров.

2 Нарисуйте эскиз подушки из трикотажа в одном из актуальных стилей. Охарактеризуйте этот стиль. Обоснуйте выбор художественных приемов и переплетений. Опишите внешний вид с указанием основных линейных параметров.

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

При проведении экзамена время, отводимое на подготовку к ответу, составляет не более 40 мин. В это время входит подготовка ответа на теоретический вопрос и выполнение практического (творческого) задания.

Студент, не сдавший курсовой проект, не допускается к экзамену.

Сообщение результатов обучающемуся производится непосредственно после устного ответа

Защита курсового проекта происходит в форме доклада-презентации продолжительностью 5-7 мин, ответа на сопутствующие вопросы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Музалевская, Ю. Е.	Композиция текстильного рисунка	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/83821.html
Юценко, О. В.	Проектная графика в дизайне костюма	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/32794.html
Дроздова, Г. И.	Технология трикотажных изделий. Часть 2. Проектирование трикотажных изделий	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2015	http://www.iprbookshop.ru/75027.html
Азиева, Е. В., Филатова, Е. В.	Зрительные иллюзии в дизайне костюма	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/32785.html
Дроздова, Г. И.	Технология трикотажных изделий. Часть 1. Трикотаж рисунчатых и комбинированных переплетений	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/26695.html

Савельева, А. С., Труевцев, А. В.	Трикотаж в дизайне. Дизайн в трикотаже	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/73878.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Ермолаева Е.М., Вигелина О.А., Пригодина Н.И.	Художественное проектирование трикотажа. Курсовая работа	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020232
Труевцев, А. В., Куц, Н. А., Добрынина, Н. А.	Англо-русский словарь-справочник по трикотажному производству	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/73873.html
Алексеев, А. Г.	Проектирование. Предметный дизайн	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76340.html
Катаева, С. Б.	Проектирование в материале. Основы вязания на машинах	Омск: Омский государственный технический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/78456.html
Катаева, С. Б.	Технология трикотажных изделий. Основы трикотажного производства в дизайне костюма	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/26696.html
Березовикова, О. Н.	Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/91480.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Информационный портал ЛегПромБизнес <http://lpb.ru/>
Интернет-портал Рослегпром www.roslegprom.ru
Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности <http://www.souzlegprom.ru/>
Известия Вузов. Технология текстильной промышленности <http://ttp.ivgpu.com/>
Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbooks.ru/>.
Информационный портал вязальной индустрии <https://www.knittingindustry.com/creative>
Международная выставка достижений трикотажной индустрии
<https://www.pittimmagine.com/en/corporate/fairs/filati.html>
Сайт о моде, стиле, культуре <https://www.vogue.ru/>
Институт Цвета Pantone <https://pantone.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

Для проведения практических работ используются:

- образцы трикотажных полотен;
- фотографии трикотажных изделий;
- проспекты трикотажных фирм.

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