

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» 02 _ 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.03 История и методология дизайна

Учебный план: 2023-2024 54.04.01 ИДК Диз костюма ОО №2-1-81.plx

Кафедра: **13** Дизайна костюма

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн костюма
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
1	УП	17	17	47	27	3	Экзамен
	РПД	17	17	47	27	3	
Итого	УП	17	17	47	27	3	
	РПД	17	17	47	27	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Елизаров Андрей
Анатольевич

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 компетенции обучающегося в области:

- изучения основных понятий в проектировании костюма
- изучения терминологии
- освоения методов проектирования
- ознакомления с историческими аспектами дизайна.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть основы творческого процесса известных дизайнеров;
- Раскрыть основные методы проектирования в дизайне;
- Рассмотреть историю возникновения и развития европейских домов моды.

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

ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Знать: особенности методологии дизайн проектирования в контексте эволюции ведущих школ дизайна XX – XXI вв.

Уметь: анализировать и систематизировать произведения дизайна в контексте развития методологических аспектов дизайна.

Владеть: навыками осмысления и интерпретации объектов дизайна в соответствии с их функционально-эстетическими критериями.

ОПК-3: Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи

Знать: организационные и правовые аспекты работы по проектированию объектов дизайна; современное состояние предметно-художественной среды.

Уметь: ориентироваться в эволюции истории дизайна и материальной культуры и конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур, сохранять окружающую среду.

Владеть: навыками привлечения приемов и методов из области дизайна и материальной культуры в контексте практической деятельности.

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. Основные понятия, терминология, образно-ассоциативная основа творчества.	1					О
Тема 1. Основные понятия в проектировании, цели и задачи проектирования.		1		3	ИЛ	
Тема 2. История отечественного дизайна. История домов моделей. ОДМО, ЛДМО, ВИАЛЕГПРОМ, СХКБ.		1		3	ИЛ	
Тема 3. Структура моды. Механизм моды.		1		3	ИЛ	
Тема 4. Функции костюма и моды. Мода и стиль.		1		3	ИЛ	
Тема 5. Психология моды. Мода как социальное явление.		1		3	ИЛ	
Тема 6. Экономические аспекты моды. От кутюр. Прет-а-порте, пронто мода, масс маркет.		1			ИЛ	
Тема 7. Индивидуальный стиль, имидж, дресс- код в женском костюме.		1	1	3	ИЛ	

Тема 8. Индивидуальный стиль, имидж, дресс-код в мужском костюме.	1	1	3	ИЛ	0
Тема 9. История европейских домов	1	1	3	ИЛ	
Раздел 2. Методы проектирования коллекций.					
Тема 10. Основные методы проектирования в дизайне костюма.	1	1	4	ИЛ	
Тема 11. Деструктивный метод в дизайне костюма.	1	1	4	ИЛ	
Тема 12. Бионический метод в дизайне костюма.	1	1	3	ИЛ	
Тема 13. Модульный метод в дизайне костюма.	1	1	3	ИЛ	
Тема 14. Метод трансформации в дизайне костюма.	1	1	3	ИЛ	
Тема 15. Апсайклинг, ресайклинг и эко-стиль – новые направления в дизайне.	1	1	3	ИЛ	
Тема 16. Методы презентации в дизайне.	1	1		ИЛ	
Тема 17. Инновационные методы проектирования коллекций.	1	1	3	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	11	47		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	36,5		71,5		

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
ОПК-1	Излагает основные понятия, терминологию, образно-ассоциативную основу творчества. Перечисляет принципы и методы истории и теории искусств и дизайна в профессиональной деятельности. Анализирует произведения современного искусства и дизайна в разнообразном контексте; использует опыт мирового дизайна в профессиональной деятельности; Решает профессиональные задачи в тесной связи с концептуальными и эстетическими идеями современности	Вопросы для устного собеседования Практико-ориентированные задания
ОПК-3	Называет принципы разработки концептуальной проектной идеи. особенности утилитарных и эстетических потребностей человека в разных областях дизайна; Генерирует проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи. Синтезирует набор возможных решений задач и научно обосновать свои предложения при анализе и проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека Использует навыки реализации креативных идей при проектировании современных дизайн-объектов.	Вопросы для устного собеседования Практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)	Обучающийся правильно ответил на все вопросы (правильные ответы более 75%), в том числе дополнительные, грамотно раскрыл содержание вопросов, использовал профессиональную терминологию, при ответе на вопросы преподавателя допустил несущественные ошибки.	
4 (хорошо)	Обучающийся правильно ответил только на один из двух вопросов (правильные ответы менее 75%) или ответил на один из вопросов не полностью, не раскрыл сущность одного из понятий или использовал непрофессиональную терминологию.	
3 (удовлетворительно)	Обучающийся ответил на оба вопроса не полностью или неверно на один из вопросов (правильные ответы менее 60%), не раскрыл сущность одного из вопросов и (или) использовал непрофессиональную терминологию.	
2 (неудовлетворительно)	Обучающийся неверно или не полностью ответил на оба вопроса (правильные ответы менее 50%), не раскрыл сущность обоих вопросов и (или) использовал непрофессиональную терминологию.	

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	Раскрыть значение понятия дизайн.
2	Дать определение понятию «мода» и «стиль».
3	Раскрыть принцип действия механизма моды.
4	Дать определение понятию «апсайклинг» в одежде.
5	Дать определение понятию «ресайклинг» в одежде.
6	Раскрыть понятие экологического направления в дизайне.
7	История возникновения и основные стилистические особенности модного дома Chanel.
8	История возникновения и основные стилистические особенности модного дома Dior.
9	История возникновения и новаторские приёмы модного дома Yves Saint Laurent.
10	Раскрыть основные особенности метода комбинаторики в дизайне.
11	Раскрыть основные особенности бионического метода в дизайне одежды.
12	Раскрыть основные особенности модульного метода в дизайне одежды.
13	Раскрыть основные особенности метода трансформации в дизайне одежды.
14	Раскрыть основные особенности метода деконструкции в дизайне одежды.
15	Источники творчества дизайнера костюма.
16	Основные принципы композиционного построения коллекций.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Раскрыть сущность бионического метода в дизайне одежды на примере коллекций ведущих Домов моды.
2. Раскрыть сущность модульного метода в дизайне одежды на примере коллекций ведущих Домов моды.
3. Раскрыть сущность метода трансформации в дизайне одежды на примере коллекций ведущих Домов моды.
4. Раскрыть сущность понятия «апсайклинг» в одежде на примере коллекций известных дизайнеров.
5. Раскрыть сущность понятия «ресайклинг» в одежде на примере коллекций известных дизайнеров.
6. Раскрыть сущность экологического направления в дизайне на примере коллекций ведущих Домов моды.
7. Раскрыть сущность метода деконструкции в дизайне одежды.
8. История возникновения и основные стилистические особенности модного дома Dior.
9. История возникновения и новаторские приёмы модного дома Yves Saint Laurent.

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

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется по факту представления презентации и собеседования (ответы на вопросы).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Аипова М. К., Джикия Л. А.	Модная иллюстрация	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019275
Джикия Л. А.	Модные тенденции	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019315
Петрова Е. И.	Дизайн-проектирование. Методология дизайн-проектирования костюма	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018427
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	История дизайна. Вещи и бренды	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/75952.html
Благова, Т. Ю.	Теория и методология дизайна. Ч.1	Благовещенск: Амурский государственный университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/103923.html
Петрова Е. И.	Дизайн экспериментальной моды	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020281
Благова, Т. Ю.	Теория и методология дизайна. Ч.2 Креативные методы дизайна	Благовещенск: Амурский государственный университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/103828.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Смирнов А. В.	История дизайна. Конспект лекций	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179060
Косточко В. И.	История дизайна	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3044
Лобанов Е. Ю.	История дизайна, науки и техники	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2470

Сафронова И. Н., Аксенова- Шабловская Л. В.	Современные приемы декорирования в дизайне костюма	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017652
Сафронова И. Н., Шишанова А. И.	Основы композиции костюма. Часть 2	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2359
Рубенян Л. А., Аипова М. К.	Модная фотография	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017281
Лобанов Е. Ю.	История дизайна, науки и техники. Ч. 2	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3318
Шкиль, О. С.	История дизайна. Ч.1	Благовещенск: Амурский государственный университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/103871.html
Балланд Т. В.	Информационные технологии в дизайне. Конспект лекций	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017603
Сафронова И. Н., Шишанова А. И.	Основы композиции костюма. Часть 1	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1952
Пастухова М. А.	История дизайна, науки и техники	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017295
Сафронова И. Н., Шишанова А. И.	Основы композиции костюма. Часть 3	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2806
Сафронова И. Н., Елизаров А. А.	Семинар, мастер-класс	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017654

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Портал Росстандарта по стандартизации [Электронный ресурс]. URL: <http://standard.gost.ru/wps/portal/>
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru/>
 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс].

URL: <http://window.edu.ru/>

Информационная справочная система «Электронный центр справки и обучения Microsoft Office» [Электронный ресурс]. URL: <https://support.office.com/ru-RU>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска