

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.19 Основы дизайн-проектирования

Учебный план: 2024-2025 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.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
4	УП	34	34	49	27	4	Экзамен
	РПД	34	34	49	27	4	
Итого	УП	34	34	49	27	4	
	РПД	34	34	49	27	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):

кандидат искусствоведения, Доцент

Музалевская
Евгеньевна

Юлия

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 дизайн-проектирования, подготовить его к практической профессиональной деятельности.

1.2 Задачи дисциплины:

- выработать у студентов сознательный творческий подход к дизайн-проектированию;
- дать знания в области художественного формообразования и проектирования;
- развить способности студентов создавать дизайн - проекты на основе сознательного творческого процесса, основанного на логике и знании правил композиции.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Цветоведение и колористика
- Общая композиция
- Композиция текстильного рисунка
- История искусств
- Основы проектной деятельности

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: Способен работать с научной литературой, собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию, выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов, участвовать в научно-практических конференциях
Знать: – источники информации, освещающие проблемы профессиональной области, понятийный аппарат дизайн-проектирования, принципы и современные методы дизайн-проектирования, профессиональную научную терминологию, способы презентации результатов научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере
Уметь: – анализировать современные тенденции в дизайне на основе изучения актуальных источников, грамотно применять полученную информацию в практической деятельности; формулировать цели и задачи проектирования, выявлять приоритеты решения проектных задач с учетом эстетических и этических аспектов деятельности; подготовить доклад и презентацию по результатам проведенных исследований
Владеть: – навыками изучения отечественного и зарубежного опыта в области художественного проектирования; навыками восприятия и структурирования информации для ее дальнейшего использования в процессе художественного проектирования
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 обосновать свои предложения
Знать: – подходы к определению концептуального решения проекта, условия выбора средств графического оформления проекта в соответствии с поставленной творческой задачей, теорию цветовых сочетаний, особенности сочетания фактур
Уметь: – определить концептуальную идею проекта, разработать поисковые варианты эскизного решения творческого замысла, выбрать способы графического выполнения эскиза в соответствии с поставленной задачей, работать с разными художественными техниками и графическими приемами
Владеть: – навыками подачи эскизного проекта с применением различных техник (графика, коллаж, цветная графика); навыками сочетания различных фактурных материалов, подбора цветового решения эскиза, поиска пропорционального деления модели
ОПК-5: Способен организовывать проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
Знать: – правила участия в выставках, особенности оформления графических и живописных работ для представления на творческих мероприятиях, требования к конкурсным коллекциям моделей одежды и арт-объектам дизайна
Уметь: – анализировать условия и цели конкурса, грамотно представить свои работы; составить требования к произведениям, разработать условия проведения конкурса, фестиваля творческих работ
Владеть: – навыками организации экспозиции творческих работ и представления на выставке арт-объектов и моделей одежды, а также образцов текстиля

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. Исторические предпосылки и влияние художественной среды на зарождение дизайн-проектирования.					
Тема 1. История зарождения дизайна на рубеже XIX - начала XX веков.. Дизайн-проектирование в области костюма и текстиля. Практическое занятие. Выполнение поиска исторических источников давших начало современным образцам дизайна в области текстиля. Составление мудборда.	2	2	2	ГД	КПр,О
Тема 2. Творчество художников – конструктивистов как основополагающее в области дизайна костюма и текстиля начала XX века. Зарождение школ дизайна в СССР. Значение творчества Надежды Ламановой и Веры Мухиной для советского дизайна Практическое занятие. Разработка моделей одежды по мотивам творчества художников - конструктивистов с использованием геометрических фигур.	3	2	2	ГД	
Тема 3. Художники – создатели новых идей в костюме и текстиле 1920-30-х годов. Отражение творчества футуристов и сюрреалистов в области создания современного костюма. Практическое занятие. Разработка моделей одежды на основе произведений современного искусства авангардных направлений XX века.	4	2	2	4	
Раздел 2. Дизайн – проектирование в исторической перспективе					
Тема 4. Два пути развития дизайна – концептуальный и практический. Творчество Диора и Шанель 1940-50-х годов. Практическое занятие. Разработка 4-х моделей одежды в стиле Нью лук и Шанель.	2	2	2	ГД	КПр
Тема 5. Развитие промышленного производства готовой одежды, появление новых материалов. Переломные 1960-е года. Стили 1960-х годов. Практическое занятие. Разработка 3-х моделей одежды в стилистике 1960-х годов.	2	2	2	ГД	
Тема 6. Влияние постмодернизма на развитие дизайна в 1970-х годах. Ирония в творчестве дизайнеров как проявление в моде черт постмодернизма. Стили 1970-х годов. Практическое занятие. Разработка 3-х моделей одежды в стилистике 1970-х годов.	2	2	2	ГД	

Тема 7. Альтернативные источники вдохновения дизайнеров как основа новых путей развития дизайна. Музыкальная сцена (образы кумиров мировой музыкальной сцены) и молодежные движения (хиппи, панки, готы). Практическое занятие. Разработка 3-х моделей одежды в молодежном стиле	2	2	4	ГД	
---	---	---	---	----	--

Раздел 3. Теоретические основы современного дизайн-проектирования.					
Тема 8. Значение творческой концепции в дизайн-проектировании. Зависимость творческой концепции от мировых тенденций. Понятие "мудборд" в творчестве дизайнера. Правила составления мудборда. Практическое занятие. Разработка мудборда и определение концептуального направления авторского дизайн-проекта на основе источника вдохновения.	2	2	3	ГД	КПр,О
Тема 9. Основные этапы дизайн-проектирования. Требования, предъявляемые к современному дизайн-проекту. Практическое занятие. Разработка дизайн-проекта по этапам на основе мудборда из предыдущего задания.	2	2	4	ГД	
Тема 10. Арт-дизайн как художественное направление дизайн-проектирования. Авторский стиль дизайне. Практическое занятие. Выполнение аналогового поиска объектов арт-дизайна в разных областях и их анализ с точки зрения использованных материалов и области применения: Текстиль, костюм, средовой дизайн, ландшафтный дизайн, интерьер ит.п. Составление описания.	2	2	2	ГД	
Раздел 4. Отражение стилистической составляющей в развитии дизайна.					
Тема 11. Развитие спортивного направления в дизайне. Практическое занятие. Разработка трех модели одежды в спортивной стилистике.	1	2	3	ГД	КПр
Тема 12. Влияние романтического направления на современный дизайн. Практическое занятие. Разработка трех моделей одежды в современной романтической стилистике.	1	2	2	ГД	
Тема 13. Влияние этнического направления на современный дизайн. Практическое занятие. Разработка трех модели одежды в современной этнической стилистике.		2	4	ГД	
Раздел 5. Выбор оптимальных методов дизайн-проектирования					КПр,О

Тема 14. Эвристические методы дизайн-проектирования. Значение источника вдохновения для творчества дизайнера на примере дома моды Кристиана Диора, творчества Ив Сен-Лорана, Джона Галльяно, Александра Маккуина, Эльзы Скиапарелли. Понятие "мудборд" в творчестве дизайнера. Правила составления мудборда. Практическое занятие. Разработка 3-х моделей одежды с применением эвристического метода проектирования (при помощи ассоциаций).	3	2	2	ГД	
--	---	---	---	----	--

Тема 15. Комбинаторные методы проектирования в дизайне. Модульный метод, метод вставок, метод трансформации. Практическое занятие. Разработка коллекции текстильных интерьерных аксессуаров с использованием комбинаторных методов проектирования.	2	2	6	ГД
Тема 16. Бионический метод проектирования в дизайне. Практическое занятие. Разработка трех текстильных интерьерных аксессуаров на основе бионического метода проектирования.	2	2	3	ГД
Тема 17. Деконструктивизм. Новая философская концепция и метод проектирования в дизайне. Творчество японских и бельгийских дизайнеров. Рей Кавакубо и антверпенская шестерка. Практическое занятие. Разработка трех моделей одежды при помощи метода деконструкции.	4	2	2	ГД
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34	34	49	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		24,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	70,5		73,5	

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-2	<p>Дает развернутые ответы на вопросы по проекту, использует профессиональную терминологию во время демонстрации презентаций, приводит основные понятия дизайн-проектирования. Раскрывает смысл применяемых методов дизайн-проектирования. Обращается к авторитетным источникам в области дизайн-проектирования в процессе подготовки презентации проекта, ставит цель и определяет задачи проекта в соответствии с требованиями, проводит аналитический поиск и отбирает образцы аналогов, на которые опирается в процессе подготовки проекта.</p> <p>Раскрывает современные тенденции отечественного и зарубежного дизайна моды, отбирает и описывает необходимые модные направления для работы над собственным проектом,</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Практическое задание</p> <p>Практическое задание</p>
ОПК-3	<p>Характеризует концептуальные направления общемирового дизайна, объясняет принцип выбора художественных приемов и графических средств для работы над поставленной задачей.</p> <p>Разрабатывает ряд поисковых эскизов для работы над проектом, проводит отбор наиболее удачного графического и цветового решения, в соответствии с выбранной концепцией, выполняет подачу окончательного графического решения проекта.</p> <p>При выполнении эскизов использует разнообразные художественные техники и приемы: коллаж, цветная графика, черно-белая графика, линейный рисунок.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Практическое задание</p> <p>Практическое задание</p>

ОПК-5	Формулирует правила оформления авторских работ для участия в выставках. Перечисляет ведущие выставочные и конкурсные проекты, в которых можно участвовать, описывает требования к работам участников.	Вопросы для устного собеседования
	Формулирует требования к собственному проекту с учетом его возможного участия в конкурсе творческих работ с точки зрения требований конкурса. Характеризует соответствие проекта целям и условиям конкурса.	Устные вопросы
	Составляет тематико-экспозиционный план будущей выставки творческих работ, выбирает предполагаемое место проведения выставки, учитывает количество выставляемых работ их сочетание по цветовым характеристикам, размерам, сюжетам.	Устные вопросы

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области, умение использовать теоретические знания для решения практических задач.</p> <p>Полное раскрытие темы задания, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения работы соответствует требованиям, содержание полностью соответствует заданию. Работа представлена в требуемые сроки.</p>	
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>Работа выполнена в необходимом объеме при отсутствии ошибок, что свидетельствует о самостоятельности при работе с источниками информации. Имеются несущественные нарушения в композиционном построении или оформлении работы или нарушены сроки предоставления работы. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит только лекционные материалы в основном без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом при неполных, слабо</p>	

	<p>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>Задание выполнено полностью, но есть отдельные существенные ошибки, присутствуют грубые пропорциональные нарушения в моделях, либо качество представления работы низкое, либо неаккуратно выполнена, либо работа представлена с опозданием.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра</p> <p>Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками при отсутствии, либо оформлении. При этом работа неаккуратная или сроки представления работы нарушены. В эскизах моделей наблюдаются не соответствия творческой концепции, цветовая гамма не гармоничная, пропорции фигуры нарушены.</p>	
2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы. Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора.</p> <p>Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию.</p> <p>Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.</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 4	
1	Понятие «дизайн». Области дизайна.
2	Особенности арт-дизайна как художественного направления современного дизайна.
3	Понятия «проект» и «проектирование». Отличие проектного и художественного творчества.
4	Особенности дизайн-проектирования в текстильной сфере.
5	Особенности проектирования интерьерного текстиля.
6	Творчество художников –конструктивистов как прототип современного дизайн-проектирования.
7	Актуальные направления развития дизайна текстиля.

8	Задачи дизайн-проектирования.
9	Раскройте суть исследовательской задачи в дизайн-проектировании.
10	Значение методов исследования в современном дизайн проектировании
11	Эвристические методы дизайн - проектирования.
12	Этапы дизайн-проектирования.
13	Метод деконструкции в дизайн-проектировании.
14	Модульный метод дизайн-проектирования.
15	Метод трансформации в дизайне.
16	Этапы дизайн-проектирования в области разработки современного текстиля
17	Суть проектной задачи в области дизайна.
18	Отличие дизайн-проектирования от художественного творчества.
19	Отличия объекта дизайн-проектирования от произведения ДПИ
20	Алгоритм разработки дизайн-проекта.
21	Постановка проектной задачи на основе методики исследования в современном дизайн- проектировании.
22	Понятие «рекламная подача» и ее применение в презентации дизайн-проета.
23	Построение и значение концепции в дизайн-проекте.
24	Значение концепции в арт-дизайне.
25	«Авторский стиль» в дизайне костюма.
26	Особенности применения исследовательских методов в разработке коллекций «прет-а-порте».
27	Системы проектирования костюма «комплект» и «ансамбль».
28	Какие конкурсы молодых дизайнеров проводятся в Санкт-Петербурге.
29	В каких выставочных залах можно провести выставку студенческих работ. Охарактеризуйте необходимые требования к помещению для проведения выставки творческих работ.
30	Какие отечественные и зарубежные выставки и конкурсы вам известны.
31	Какие требования предъявляют к работам участников на конкурсах молодых дизайнеров.
32	Расскажите о требованиях экспонированию работ на художественной выставке.
33	Какие работы можно размещать рядом, а какие нежелательно?
34	Какие требования предъявляют к работам на выставке?
35	Каким образом необходимо оформлять графические работы для представления на выставке?
36	Каким образом необходимо оформлять живописные полотна для представления на выставке?
37	По какому принципу лучше организовывать выставочное пространство (по авторам, по темам, по размерам)?
38	Какие свои проекты вы могли бы представить на конкурс? Охарактеризуйте их особенности с точки зрения требований конкурса.
39	В каком выставочном пространстве города наиболее удачно можно проводить выставки дизайн проектов?
40	Какие особенности демонстрации дизайн-проектов и арт- объектов вы знаете?
41	Какие наиболее интересные выставки вы посетили за последнее время? Что вам запомнилось с точки зрения их экспозиции? Согласны ли вы с решением организаторов?
42	По какому принципу необходимо выбирать материалы и технику исполнения дизайн-проекта.
43	Какие методы дизайн-проектирования вы использовали при выполнении дизайн-проекта.
44	Какие общемировые тенденции дизайн-проектирования вам известны?
45	Как составить концептуальную идею дизайн-проекта с учетом мировых тенденций в дизайне?

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Разработать дизайн-проект согласно плану:
 - А). Выбрать источник вдохновения,
 - Б). Выполнить мудборд,
 - В). Проанализировать тенденции моды,
 - Г). Выбрать модели аналоги и выполнить их описания,
 - Д). Представить собственные эскизы на заданную тему,
 - Е). Защитить дизайн-проект представив электронную презентацию работы.

Темы:

Выполнить презентацию дизайн-проекта на тему: «Разработка модели женского нарядного платья с использованием метода вставок».

Выполнить презентацию дизайн-проекта на тему: «Разработка женской одежды с использованием эвристических методов проектирования».

Выполнить презентацию дизайн-проекта на тему: «Разработка модели молодежной одежды с использованием метода трансформации».

Выполнить презентацию дизайн-проекта на тему: «Разработка модели одежды с использованием биконического метода дизайн-проектирования»

Выполнить презентацию дизайн-проекта на тему: «Разработка модели одежды с использованием метода дизайн-проектирования деконструктивизм»

3. Разработать эскизный ряд к дизайн-проекту на тему: «Спорт»
4. Разработать эскизный ряд к дизайн-проекту на тему: «Романтика»
5. Разработать эскизный ряд к дизайн-проекту на тему: «Деловая встреча»
6. Разработать эскизный ряд к дизайн-проекту на тему: «Молодежная вечеринка»

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 в виде просмотра выполненных студентом работ. Итоговая работа по дисциплине представляет собой выполненный дизайн-проект по теме, выданной преподавателем. Тема выбирается из списка предложенных. Общее направление задания дается преподавателем.

Студент представляет работы, объясняет творческую концепцию решения, выбор материалов, композиционное решение. В ходе обсуждения ему задаются теоретические вопросы экзаменатором (проверяющей комиссией) для проверки знаний по дисциплине.

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.	Основы дизайн-проектирования. Исторические аспекты развития, этапы и методы художественного проектирования в дизайне	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019152
Музалевская, Ю. Е.	Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/83264.html

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Хорошилова О. А.	Дизайн проектирование	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2936
Под ред. Антипиной Д. О., Санжарова В. Б.	Дизайн-проектирование и художественное творчество	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3397

Петрова Е. И.	Дизайн-проектирование. Методология дизайн-проектирования костюма	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018427
---------------	---	----------------	------	---

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/>.
 Сайт о моде, стиле, культуре <https://www.vogue.ru/>
 Институт Цвета Pantone <https://pantone.ru>
 Новости индустрии моды, тренды, вакансии <https://fashionunited.ru/>
 Он-лайн ТВ о моде [http://company.fashiontv.com /](http://company.fashiontv.com/)

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