

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е.Рудин

« ____ » _____ 2024 года

Программа выпускной квалификационной работы

Б3.01(Д)

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы

Учебный план: 2024-2025 54.04.01 ИДК КДиМИ ЗАО №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		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ
3	УП	293,5	30,5	9
Итого	УП	293,5	30,5	9

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):

Профессор

Сафронова
Николаевна

Ирина

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна костюма

Сафронова Ирина
Николаевна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сафронова Ирина
Николаевна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1.1 Цель ВКР: определить соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций) выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и подтвердить их способность и готовность использовать знания, умения и (или) практический опыт в профессиональной деятельности.

1.2 Задачи ВКР:

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения выпускника;
- проверка готовности выпускника к решению междисциплинарных комплексных заданий;
- оценить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности;
- продемонстрировать владение современными методами проектирования моделей одежды;
- показать способность вести научно-исследовательскую работу в профессиональной сфере.
- продемонстрировать уровень графической подготовки студента и умение презентовать собственную концепцию разработки моделей одежды, обосновывать её актуальность.

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знает: методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации.
Умеет: применять методы системного критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации; объяснять цели и формулировать задачи, обеспечивающие разрешение проблемных ситуаций.
Владеет: методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, разработки стратегий действий и определения способов ее достижения.
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знает: этапы жизненного цикла проекта; методы разработки и управления проектами.
Умеет: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определять этапы, основные направления работ; объяснять цели и формулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; осуществлять руководство реализацией проекта на всех этапах его жизненного цикла.
Владеет: методиками разработки и управления проектом; методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта; навыками привлечения и эффективного использования необходимых ресурсов в условиях различных ограничений.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Знает: методики формирования команд; методы разработки командной стратегии и эффективного руководства коллективами; основные теории лидерства и стили руководства.
Умеет: разрабатывать командную стратегию; формулировать задачи членам команды для достижения поставленной цели; применять эффективные стили руководства командой.
Владеет: умением анализировать, проектировать и организовывать коммуникации в команде для достижения поставленной цели; методами организации и управления коллективом.
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знает: современные коммуникативные технологии; правила и особенности деловой коммуникации в том числе на иностранном(ых) языке(ах).
Умеет: применять на практике коммуникативные технологии делового общения, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
Владеет: навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме, в том числе на иностранном(ых) языке(ах).
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знает: особенности различных культур мира; правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия.
Умеет: анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
Владеет: методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия.
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Знает: современные методики самооценки, самоконтроля и саморазвития, в том числе здоровьесбережения; основные принципы определения приоритетов личностного развития исходя из стратегии карьерного роста и требований рынка труда.
Умеет: применять методики самооценки и самоконтроля; определять приоритеты и способы совершенствования собственной деятельности.

Владеет: технологиями и навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов саморазвития в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих подходов.

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

Знает: основные принципы и методы применения знаний в области истории и теории искусств и дизайна в профессиональной деятельности.

Умеет: анализировать произведения современного искусства и дизайна в разнообразном контексте; использовать опыт мирового дизайна в профессиональной деятельности.

Владеет: навыками решения профессиональных задач в тесной связи с концептуальными и эстетическими идеями современности.

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 научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения

Знает: современные подходы и методы, необходимые для научно-исследовательской деятельности в деятельности в сфере дизайна.

Умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной литературы и иной информации по теме исследования; самостоятельно выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований.

Владеет: навыками самостоятельной обработки и анализа научной информации с позиции ее применения в практической деятельности.

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

Знает: принципы разработки концептуальной проектной идеи; особенности утилитарных и эстетических потребностей человека в разных областях дизайна.

Умеет: генерировать проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений задач и научно обосновать свои предложения при анализе и проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека.

Владеет: навыками реализации креативных идей при проектировании современных дизайн-объектов.

ОПК-4: Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу

Знает: специфику организации и проведения художественно-творческих мероприятий.

Умеет: осуществлять организационно - управленческую работу в творческих коллективах; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие проекты.

Владеет: навыками организации творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей).

ОПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и дополнительного профессионального образования

Знает: различные педагогические методы в области искусства и дизайна.

Умеет: реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин.

Владеет: основными приемами педагогического мастерства; методами, формами и средствами педагогической деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности.

ПК-1: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования в сфере дизайна костюма и модной иллюстрации.

Знает: цели, задачи, методы проведения предпроектного исследования; способы анализа, обработки и использования информации в профессиональной деятельности.

Умеет: самостоятельно собирать информацию, систематизировать и проводить её критический анализ, обобщать результаты научных исследований.

Владеет: навыками использования результатов исследования для выработки авторской концепции проектов, написания статей, рефератов, докладов.

ПК-2: Способен осуществлять концептуальную и художественно-техническую разработку дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации в сфере дизайна костюма и модной иллюстрации.

Знает: основные методы разработки и визуального представления дизайн-проектов.

Умеет: представлять проектную идею, основанную на концептуальном подходе; применять новаторские методы и приемы для создания творческого проекта.

Владеет: приёмами разработки композиционных вариантов моделей различного ассортимента и назначения и графическими способами их изображения; компьютерными технологиями и программами, используемыми в творческом процессе проектирования.

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

Знает: приёмы и средства художественной выразительности в создании графических изображений; основные принципы композиционного построения модных изданий.

Умеет: применять современные технические возможности, различные графические средства традиционной и компьютерной графики для осуществления проекта; демонстрировать новые композиционные решения в дизайне костюма и в оформлении модных изданий.

Владеет: графическими приёмами в контексте современной модной иллюстрации; навыками разработки проекта выставочного модуля и эскизов моделей для участия в конкурсах, выставках, презентациях; навыками изображения модных изделий любого ассортимента; навыками грамотного представления проектного замысла, передачи идеи костюма в современной модной иллюстрации.

ПК-4: Способен решать задачи проектирования современного костюма, обосновывать образное, стилевое и композиционное решение эскизов моделей, их утилитарную и экономическую целесообразность.

Знает: принципы проектирования моделей различного образного, стилового и композиционного решения; методы проведения презентаций в области дизайна костюма.

Умеет: использовать современные методы проектирования в практике эксклюзивного и экспериментального дизайна; представлять результаты творческих проектов в различных форматах.

Владеет: навыками разработки моделей на заданный образ; навыками публичного представления и продвижения творческих проектов, результатов исследовательской деятельности в соответствии с профессиональной спецификой.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

3.1 Вид выпускной квалификационной работы

Индивидуальная

Групповой проект

3.2 Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ

1. Коллекция женской одежды для промышленного производства (7 моделей)
2. Повседневные комплекты молодёжной одежды для промышленного производства (7 моделей)
3. Минималистичный гардероб деловой женщины (7 моделей)
4. Коллекция молодёжной одежды в стиле минимализма (7 моделей)
5. Коллекция женской одежды на заданный образ (7 моделей)
6. Коллекция женской одежды на сезон 2022-23 гг. (7 моделей)
7. Коллекция молодёжной одежды с элементами прогнозирования (7 моделей)
8. Коллекция молодёжной одежды с применением инновационных материалов (7 моделей)
9. Коллекция моделей трансформеров (7 моделей)
10. Коллекция мужской повседневной одежды (7 моделей)
11. Коллекция мужской одежды в спортивном стиле (7 моделей)
12. Коллекция женской одежды
13. Коллекция мужской нарядной одежды (7 моделей)
14. Коллекция моделей одежды для рабочих профессий (7 моделей)
15. Коллекция молодёжной одежды в авангардном стиле (7 моделей)
16. Коллекция одежды с применением инновационных технологических приёмов в дизайне меховых изделий (7 моделей)
17. Коллекция одежды с использованием традиционных технологических приёмов в дизайне современной одежды (7 моделей)
18. Коллекция молодёжной одежды с применением инновационных приемов декорирования (7 моделей)
19. Коллекция детской одежды (7-8 моделей)
20. Комплекты повседневной молодёжной одежды в стиле «унисекс» (7-8 моделей)
21. Комплекты молодёжной одежды с применением самостоятельно разработанных принтов (7 моделей)
22. Комплекты молодёжной одежды с использованием метода «апсайклинг» (7 моделей)
23. Коллекция одежды в авангардном стиле с применением новых материалов (7 моделей)
24. Коллекция молодёжной одежды с использованием инновационных технологических приемов обработки (7 моделей)
25. Комплекты молодёжной одежды для профессионального спорта (7 моделей)
26. Комплекты молодёжной одежды для горнолыжного спорта (7 моделей)
27. Ансамбли нарядной женской одежды для торжественных случаев (7 моделей)
28. Комплекты молодёжной одежды для спорта и активного отдыха (7 моделей)
29. Коллекция одежды в эко-стиле (7 моделей)

3.3 Организация руководства выпускной квалификационной работой

регламентируется локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования»

3.4 Критерии оценивания результатов выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций
5 (отлично)	Эскизы моделей коллекции чрезвычайно высокого качества, графического исполнения, оригинального дизайнерского решения. Проектная идея основана на концептуальном творческом подходе. Пояснительная записка выполнена в полном объеме. Модели соответствуют последним модным тенденциям, гармоничны по цвету, обладают высокими эстетическими качествами и ярким образным решением. Соблюдено стилистическое решение одежды и аксессуаров. Разработаны графические материалы в стиле авторского бренда. Авторский графический почерк четко выражен. Защита дизайн-проекта убедительна, предлагаемое решение коллекции обосновано, подготовлена мультимедийная презентация.
4 (хорошо)	В эскизах моделей отсутствуют остросовременные модные предложения, имеются незначительные недостатки. Прослеживается четкое, на уровне выше среднего, понимание задач дизайнера костюма в области проектирования моделей одежды и дизайнера-иллюстратора в сфере модной графики. Основное содержание пояснительной записки изложено с небольшим количеством мелких замечаний, ключевые понятия в основном раскрыты. Графическая часть проекта на хорошем уровне. Авторский графический почерк в основном просматривается. Разработанные графические материалы в основном отражают стиль авторского бренда. Объем
	выпускной квалификационной работы выполнен.
3 (удовлетворительно)	Эскизы моделей удовлетворяют основным требованиям, однако есть замечания по графическому исполнению. В моделях отсутствует оригинальность и современность, нарушено стилистическое единство одежды и аксессуаров. В пояснительной записке прослеживается непонимание некоторых ключевых понятий и неумение отобрать и представить имеющийся материал. Недостатком так же является отсутствие важных составляющих или избыток сведений не относящийся к данной теме. Текст пояснительной записки представлен узко и ограниченно. Графическая часть выполнена не в полном объеме, авторский индивидуальный графический почерк не выражен.
2 (неудовлетворительно)	Результаты обучения не достигнуты. Низкий художественный уровень графической части дипломного проекта. Эскизов моделей авторской коллекции, недостаточное количество. Отсутствие необходимых разделов в пояснительной записке. Обоснование представленных проектов не убедительно. Стилиевое единство моделей одежды и аксессуаров нарушено. Авторский графический почерк не выражен. Объем пояснительной записки не достаточный.

3.5 Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения

3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы

ВКР содержит:

- а) пояснительную записку;
- б) проектно-графическую часть в виде выставочных эскизов моделей авторской коллекции, выполненных в стиле авторского бренда
- в) страниц журнала мод, модных трендов или других модных изданий;
- г) эскизов аксессуаров, эскизов принтов к моделям коллекции в стиле авторского бренда
- д) дополнительные графические или рекламные материалы

Ориентировочное содержание пояснительной записки следующее:

- Титульный лист
 - Задание
 - Содержание
 - Введение
 - Исследовательский раздел
 - Проектно-композиционный раздел
 - Характеристика материалов, рекомендуемых для изготовления моделей
- Особенности конструктивного решения моделей и технологической обработки изделий
- Обоснование экономической целесообразности предлагаемых моделей
 - Заключение
 - Библиографический список
 - Приложение (если оно есть)
- Общий объем пояснительной записки составляет 50 стр.

3.5.2 Правила оформления выпускной квалификационной работы

Оформление пояснительной записки к выпускной квалификационной работе должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001; ГОСТ 7.1-2003. <http://sutd.ru/studentam/Docs/>

3.6 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста ВКР для размещения в ЭБС

Подготовка электронных данных для размещения их в электронной библиотечной системе (ЭБС) представляет собой распределенный во времени и по подразделениям процесс, выполняемый в соответствии настоящим документом и состоящий из нескольких этапов:

- формирование плана защит по данным учета контингента,
- утверждение тем ВКР и их руководителей с последующей актуализацией записей в плане защит,
- загрузка подготовленного обучающимся файла электронной версии пояснительной записки и публикация работы (здесь под публикацией ВКР понимается размещение в электронной библиотеке университета для доступа к тексту пользователей ресурса).

4 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

4.1 Особенности процедуры защиты ВКР

Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации регламентируются разделом 6 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования».

Защита ВКР магистров проходит в зале СПбГУПТД. Для проведения защиты ВКР выпускников кафедры дизайна костюма предоставляется дополнительное освещение, два микрофона, стенды для размещения графических материалов, мультимедийный экран, ноутбук.

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии (ГАК) с участием не менее двух третей состава комиссии и председателя. Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы не должна превышать 30 минут. Процедуру защиты может сопровождать мультимедийная презентация.

- Для сообщения содержания ВКР магистранту предоставляется не более 10 минут.
- После представления выпускной квалификационной работы студент отвечает на вопросы членов ГАК.
- Руководителем дипломного проекта дается отзыв, в котором представлена характеристика проделанной работы по всем разделам ВКР.
- Назначенным заранее рецензентом даётся рецензия с оценкой всех разделов ВКР, которая содержит также и критические замечания.
- После выступления руководителя слово предоставляется членам ГАК, которые активно участвуют в обсуждении всех разделов ВКР.
- Председатель ГАК обобщает мнение, высказанное руководителем дипломного проекта и членами ГАК.
- Результаты защиты ВКР объявляются студентам-дипломникам в тот же день после оформления протоколов заседания Государственной аттестационной комиссии.

На защиту выпускной квалификационной работы магистрант представляет:

- пояснительную записку;
- проектно-графическую часть в виде выставки, журнала мод, модного каталога, портфолио;
- коллекцию из 20-и эскизов моделей одежды и аксессуаров в стиле авторского бренда;
- доклад-обоснование актуальности выбранной темы, обоснование предлагаемых проектов;
- мультимедийная презентация.

4.2 Особенности процедуры защиты ВКР для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Особенности проведения государственной аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья регламентируются разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования».

4.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний регламентируется разделом 8 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования».

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

5.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
5.1.1 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

Петрова Е. И.	Дизайн-проектирование. Методология дизайн-проектирования костюма	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018427
Сафронова И. Н., Шишанова А. И.	Модная графика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202133
Петрова Е. И.	Дизайн экспериментальной моды	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020281
Джикия Л. А.	Модные тенденции	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019315

5.1.2 Дополнительная учебная литература

Петрова Е. И.	Дизайн-проектирование. Дизайн экспериментальной моды	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2749
Балланд Т. В.	Компьютерные технологии в дизайне костюма	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202131
Архипова Г. В., Балланд Т. В., Литвиненко Е. С.	Проектирование авторских коллекций. Лабораторные работы	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2367
Сафронова И. Н., Балланд Т. В.	Выпускная квалификационная работа	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1887
Сафронова И. Н., Балланд Т. В.	Презентация курсовых и дипломных проектов в дизайне костюма	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017602
Петрова Е. И., Елизаров А. А.	Научно-исследовательская работа. 3 семестр	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017296
Сафронова И. Н., Шишанова А. И.	Модное портфолио	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020280

5.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронная библиотека СПбГУПТД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publish.sutd.ru>.
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>.
3. Документы и бланки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sutd.ru/studentam/Docs/>.

5.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
CorelDraw Graphics Suite X7

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска