

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР
_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02 Дизайн экспериментальной моды

Учебный план: 2025-2026 54.04.01 ИДК Диз костюма ОО №2-1-81plx

Кафедра: 13 Дизайна костюма

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки:
(специализация) Дизайн костюма

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	3	УП	48	33	27	3	
		РПД	48	33	27	3	
Итого		УП	48	33	27	3	
		РПД	48	33	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):

Профессор

Сафонова Ирина
Николаевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна костюма

Джикия Любовь
Анатольевна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Джикия Любовь
Анатольевна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины:

- Сформировать компетенции обучающегося в области:
• создания экспериментальных моделей одежды, предназначенных для индивидуального производства в сегменте авторского дизайна;
• использования креативного подхода при разработке эксклюзивных и экспериментальных образцов поверхности тканей и материалов и применения их в моделях одежды.

1.2 Задачи дисциплины:

- научить использовать инновационные методы проектирования экспериментального костюма;
- научить создавать оригинальные образцы поверхности тканей и материалов для одежды;
- научить создавать современные оригинальные модели с применением авторских разработок поверхности тканей и материалов для одежды;
- совершенствовать навыки проектирования различных видов коллекций одежды, ведения исследовательской работы в области экспериментального дизайна;
- развить фантазию и творческую смелость при выполнении дизайн-проекта.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Дизайн-проектирование в дизайне костюма

Эксклюзивный дизайн

Управление fashion-брендом

Мультимедийная презентация в дизайне костюма

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: Способен реализовывать проектную идею с помощью современных технологий, представлять её в эстетически выразительных формах, обосновывать свои предложения с позиции эстетических, утилитарных требований и экономической целесообразности.

Знать: инновационные методы проектирования экспериментального костюма.

Уметь: использовать различные информационные источники, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с дизайном костюма при проектировании экспериментальных моделей.

Владеть: навыками исследовательской работы и экспериментального дизайна.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)	СР (часы)		
Раздел 1. Разработка эскизов моделей экспериментального дизайна.	3				П,С
Тема 1. Создание эскизов моделей авангардно-экспериментального характера с акцентом на разработку поверхности используемых тканей и материалов для одежды.		3	3	ГД	
Тема 2. Выбор эскизов моделей с наиболее перспективными разработками фактур материалов и применением приемов создания образцов авторского текстиля.		3	3	ГД	
Раздел 2. Создание образцов авторского текстиля.					
Тема 3. Выполнение образцов авторского текстиля в материале.		3	4	ГД	П,С
Тема 4. Уточнение вариантов использования инновационного текстиля и других приемов декорирования в экспериментальных моделях одежды.		3	2	ГД	

Раздел 3. Создание экспериментальных моделей одежды с применением авторского инновационного текстиля.				П
Тема 5. Разработка конструктивных основ и макетов моделей.	6	7	ГД	
Тема 6. Создание моделей экспериментальных моделей одежды в материале.	30	14	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	48	33		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	50,5	57,5		

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
ПК-4	<ul style="list-style-type: none"> - определяет инновационные методы и этапы проектирования экспериментального костюма; - определяет направления поиска авторского подхода к разработке эксклюзивных и экспериментальных моделей с перспективой создания собственного fashion-бренда; использует различные информационные источники и методики при проектировании эксклюзивных коллекций; - находит авторский подход к разработке образного, конструктивного и технологического решения эксклюзивных и 	<p>Вопросы для устного собеседования Практическое задание</p>
	<ul style="list-style-type: none"> экспериментальных моделей одежды и применению авторских приемов декорирования; - использует навыки исследовательской работы в области модных тенденций и анализа творчества дизайнеров-экспериментаторов; - применяет навыки комплексного системного решения при создании уникальных и авангардно-экспериментальных моделей одежды. 	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Проведена разработка нового образа, конструктиорского и технологического решения, не имеющего аналогов. В моделях одежды и образцах авторского текстиля присутствует современность и оригинальность, четкое единое стилистическое решение. Качество выполнения эскизов и моделей отличное. Достигнута гармония цветовых сочетаний. Презентация проекта убедительна. Все элементы задания полностью соответствуют всем требованиям и выполнены на высоком художественном уровне. Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области.</p>	

4 (хорошо)	<p>Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы. В моделях использованы известные традиционные форм костюма или сочетание таковых, без элементов новизны и изменения их функциональных возможностей. Образное решение заимствовано и имеет подобные аналоги в исходном решении. Стилистическое решение моделей не четко отражено. В образцах авторского текстиля отсутствует современность и оригинальность Графические эскизы выполнены в достаточном объеме, но имеются некоторые несущественные недостатки. Обоснование представленных моделей не достаточно убедительное. Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием. В моделях использованы известные традиционные формы костюма или сочетание таковых, без элементов новизны и изменения их функциональных возможностей. Графические эскизы</p>	
	<p>выполнены на среднем уровне. В образцах авторского текстиля отсутствует новизна. Образное решение заимствовано и имеет подобные аналоги в исходном решении, стилистическое решение не четко отражено. Обоснование представленной коллекции не убедительное. Ответ воспроизводит в основном только общеизвестные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.</p>	

2 (неудовлетворительно)	<p>Содержание работы не соответствует заданию. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания объем представленных работ не полный. В работе присутствуют многочисленные грубые ошибки: образное и стилевое решение коллекции не выражено. Тенденции моды не прослеживаются. Качество графических работ неудовлетворительное. Композиции отдельных эскизов костюма не гармоничны, пропорциональные соотношения форм и элементов костюма нарушены, цветовые гармонии отсутствуют, аксессуары и дополнения не продуманы. Образцы авторского текстиля не представлены. Презентация коллекции в необходимом объеме отсутствует. Работа представлена с нарушением сроков. Неспособность ответить на вопросы без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</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

Формулировки вопросов	
Семестр 3	
1	Раскрыть понятие «Экспериментальная мода» и прокомментировать современные тенденции в тканях и материалах для одежды.
2	Перечислить современные виды отделок тканей и материалов для одежды.
3	Раскрыть роль инновационных приемов и разработок в области авторского текстиля в дизайне экспериментальной моды.
4	Назвать основные методы использования инновационного текстиля и других приемов декорирования при создании экспериментальных моделей одежды.
5	Раскрыть значение использования нетрадиционных материалов при разработке экспериментального костюма.
6	Перечислить основные признаки экспериментальной (авангардной) моды.
7	Роль новых технологических приёмов в создании экспериментальных (авангардных) моделей одежды.
8	Обосновать выбор цветового решения моделей экспериментальной коллекции одежды.
9	Перечислить особенности разработки конструктивных основ и макетов коллекций экспериментальных моделей одежды.
10	Перечислить особенности технологических приёмов экспериментальных моделей одежды.
11	Значение комплексного подхода в создании образного решения экспериментальных моделей одежды.
12	Привести примеры возможных вариантов презентации экспериментальной коллекции моделей одежды.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Разработать образцы авторского текстиля.
2. Разработать образцы материалов для одежды с использованием инновационных приемов декорирования.
3. Разработать серию эскизов с использованием инновационного авторского текстиля.
4. Разработать серию эскизов с использованием современных приемов декорирования.
5. Разработать эскизы моделей одежды экспериментально-авангардного стиля для молодежи.
6. Разработать эскизы моделей мужской одежды экспериментально-авангардного стиля на сезон осень-зима 2022.
7. Разработать эскизы моделей женской одежды экспериментально-авангардного стиля на сезон осень-зима 2022.
8. Разработать эскизы моделей мужской одежды экспериментально-авангардного стиля на сезон вен-лето 2022
9. Разработать эскизы моделей женской одежды экспериментально-авангардного стиля на сезон весна-лето 2022
10. Разработать эскизы моделей женской нарядной одежды экспериментально-авангардного стиля
11. Разработать эскизы моделей нарядной одежды для молодежи экспериментально-авангардного стиля
12. Разработать эскизы моделей одежды экспериментально-авангардного стиля для участия в выставках, конкурсах, презентациях.

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	<input type="checkbox"/>	Письменная	<input type="checkbox"/>	Компьютерное тестирование	<input type="checkbox"/>	Иная	<input type="checkbox"/>	+
--------	--------------------------	------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	------	--------------------------	---

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проходит в форме экзаменационного просмотра всех материалов, выполненных за отчетный период. Обучающиеся организуют экспозицию эскизов моделей одежды, выполненную с использованием авторского текстиля. Образцы авторского текстиля оформляются в виде портфолио или выставки. Модели, выполненные в материале должны быть представлены на манекенницах или на манекенах. Обучающиеся комментируют представленные материалы, дают обоснования представленным работам, отвечают на вопросы преподавателей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
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
Сафонова 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., Джикия 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				
Петрова Е. И.	Дизайн-проектирование. Методология дизайна-проектирования костюма	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018427
Петрова Е. И.	Дизайн-проектирование. Дизайн экспериментальной моды	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2749
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

Сафонова 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
Сафонова И. Н., Шишанова А. И.	Модное портфолио	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/ tp_ext_inf_publish.php?id=2020280
Гринько Н. К., Кондратенкова Л. Ф.	Инновационные материалы в дизайне костюма	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/ tp_ext_inf_publish.php?id=2760
Балланд Т. В.	Компьютерные технологии в дизайне костюма	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/ tp_ext_inf_publish.php?id=202131

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<http://www.iprbookshop.ru>.

2. Электронной библиотеки учебных изданий СПбГУПТД <http://publish.sutd.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