

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.04

Концептуальное проектирование

Учебный план: 2025-2026 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 (курс для ЗАО)		Контактная Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудовой мощность, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
2	УП	8	91	9	3	Экзамен
	РПД	8	91	9	3	
Итого	УП	8	91	9	3	
	РПД	8	91	9	3	

Санкт-Петербург
2025

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 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 концептуальных моделей одежды, предназначенных для индивидуального производства в сегменте авторского дизайн-проектирования;

- сформировать креативный подход при разработке эксклюзивных и экспериментальных моделей одежды.

1.2 Задачи дисциплины:

- освоить инновационные методы проектирования концептуальных моделей;

- научить создавать эскизы современных оригинальных моделей с учетом применения авторского графического почерка;

- научить проводить исследовательскую работу в области экспериментального дизайна;

- изучить основные принципы создания авангардно-экспериментальных моделей.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Проектирование моделей на индивидуальный образ

Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: Способен решать задачи проектирования современного костюма, обосновывать образное, стилевое и композиционное решение эскизов моделей, их утилитарную и экономическую целесообразность.				
Знать: инновационные методы проектирования для реализации авторской концепции; направления поиска креативных решений в разработке концептуальных дизайн-проектов.				
Уметь: использовать современные методы проектирования и различные информационные источники, в том числе, непосредственно не связанные с дизайном костюма; продемонстрировать авторский почерк в эскизах эксклюзивных и экспериментальных моделей.				
Владеть: методами создания и продвижения уникальных, концептуальных и авангардно-экспериментальных моделей.				

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Подготовительный этап.	2			
Тема 1. Определение основных понятий: коллекция, инновационные методы проектирования, концептуальная модель, авангардный стиль, экспериментальная мода, эксклюзивная модель.		1	4	ГД
Тема 2. Исследовательская работа в области экспериментального дизайна костюма, изучение модных тенденций.		1	8	ГД
Тема 3. Разработка фор-эскизов по теме «Разработка коллекции концептуальных моделей одежды».		2	20	ГД
Раздел 2. Разработка эскизов коллекции концептуальных моделей одежды.				
Тема 4. Поиски изобразительных графических средств.		1	4	ГД
Тема 5. Уточнение вариантов, образного, конструктивного, цветового решения экспериментальной коллекции концептуальных моделей одежды.		1	10	ГД
Тема 6. Разработка чистовых эскизов концептуальных моделей одежды, подготовка презентации.		2	45	ГД
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		8	91	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	6,5	

Всего контактная работа и СР по дисциплине		10,5	97,5	
--	--	------	------	--

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"> - формулирует основные методы проектирования в дизайне костюма; - излагает новейшие тенденции моды; - формулирует принципы разработки концептуальных дизайн-проектов; - проводит анализ источников информации с целью выбора наиболее креативного направления при разработке собственного дизайн-проекта; - продемонстрирует авторский почерк в эскизах экспериментальных моделей; - применяет инновационные методы проектирования при создании концептуальных и авангардно-экспериментальных моделей. 	<p>Вопросы устного собеседования</p> <p>Практическая работа</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Значительная самостоятельная работа с источниками. Проведена разработка нового образного решения концептуальных моделей одежды, не имеющая аналогов. В коллекции присутствует умение создавать сконцептуальные и оригинальные модели, четкое единое стилистическое решение. Качество выполнения эскизов коллекции отличное. Структурно-композиционный ряд коллекции в полном объеме отражает композиционное построение коллекции. Достигнута гармония цветовых сочетаний. Презентация коллекции убедительна. Все элементы задания полностью соответствуют всем требованиям и выполнены на высоком художественном уровне. Ответ на дополнительные вопросы - полный, исчерпывающий, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области.</p>	

4 (хорошо)	<p>Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации. В коллекции представлены сочетания форм, силуэтов; предложены конструктивные или цветовые решения, соответствующие текущим модным тенденциям. Однако не все представленные модели отвечают требованиям задания. Имеются отдельные несущественные ошибки. Образ моделей выражен, решение образа отлично от подобных аналогий. Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации, имеются несущественные ошибки. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, качество графических работ низкое, либо работа представлена с опозданием. В коллекции использованы известные традиционные формы костюма, без элементов. Графические эскизы коллекции выполнены на среднем уровне, в представленной работе имеются некоторые существенные недостатки. Образ коллекции заимствован и имеет подобные аналоги в исходном решении. Стилистическое решение коллекции не четко отражено. Обоснование представленной коллекции не убедительное. Ответ воспроизводит в основном только общеизвестные материалы, без</p>	
	<p>самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам, незнание важных терминов.</p>	
2 (неудовлетворительно)	<p>Объем представленных работ не полный. В работе присутствуют многочисленные грубые ошибки: образное и стилевое решение коллекции не выражено. Тенденции моды не прослеживаются. Композиции отдельных эскизов костюма не гармоничны, пропорциональные соотношения форм и элементов костюма нарушены, цветовые гармонии отсутствуют, аксессуары и дополнения не продуманы. Презентация коллекции в необходимом объеме отсутствует. Работа представлена с нарушением сроков. Качество графических работ неудовлетворительно. 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

№ п/п	Формулировки вопросов
Курс 2	
1	Раскрыть понятие «Экспериментальная мода» и привести примеры.
2	Раскрыть понятие «Концептуальная модель» и привести примеры.
3	Раскрыть понятие «Авангардный стиль в дизайне костюма» и привести примеры.
4	Раскрыть понятие «Эксклюзивная модель» и привести примеры.
5	Раскрыть понятие «Инновационные методы проектирования» и привести примеры.
6	Раскрыть значение использования нетрадиционных материалов при разработке экспериментального костюма.
7	Перечислить современные тенденции развития экспериментальной (авангардной) моды.
8	Какую роль играют новые технологические приёмы в создании экспериментальных (авангардных) коллекций моделей одежды?
9	Раскрыть значение комплексного подхода в создании образного решения экспериментальных коллекций моделей одежды.
10	Назвать имена дизайнеров-реформаторов в истории моды.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Разработать эскизы моделей молодежной одежды любого назначения и ассортимента в авангардном стиле.
2. Разработать эскизы экспериментальных моделей одежды любого назначения и ассортимента.
3. Разработать эскиз концептуальной модели одежды любого назначения и ассортимента.
4. Разработать эскиз модели одежды с применением инновационных материалов.
5. Разработать эскиз модели одежды с элементами прогнозирования.
6. Разработать эскизы коллекции моделей мужской одежды любого назначения и ассортимента в авангардном стиле.
7. Разработать эскизы концептуальных моделей одежды на осенне-зимний сезон.
8. Разработать эскизы экспериментальных моделей одежды для молодежи.
9. Разработать эскизы моделей одежды для рок-музыкантов.
10. Разработать эскиз модели одежды любого ассортимента, предназначенной для выставки.
11. Разработать эскиз концептуальной модели одежды любого назначения и ассортимента с акцентом на декор.
12. Разработать эскиз концептуальной модели одежды любого назначения и ассортимента с акцентом на форму.

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 проходит в форме экзаменационного просмотра всех материалов, выполненных за отчетный период. Обучающиеся организуют экспозицию эскизов моделей коллекции выполненных с использованием авторского почерка. Обучающиеся комментируют представленные графические материалы, дают пояснения к 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				

Джикия Л. А.	Модные тенденции	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019315
Аипова М. К., Джикия Л. А.	Модная иллюстрация	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019275
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
Сафронова И. Н., Петрова Е. И.	Концептуальное проектирование	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2024132

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Петрова Е. И.	Дизайн-проектирование. Методология дизайн-проектирования костюма	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018427
Балланд Т. В.	Компьютерные технологии в дизайне костюма	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202131
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

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. PROfashion [Электронный ресурс]: информационно-аналитический сайт о fashion-индустрии. – Режим доступа: <http://www.Profashion.ru>.
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>.
3. Электронная библиотека СПбГУПТД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publish.sutd.ru>.
4. PROfashion [Электронный ресурс]: информационно-аналитический сайт о fashion-индустрии. – Режим доступа: <http://www.Profashion.ru>.

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
CorelDraw Graphics Suite X7

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

Аудитория	Оснащение
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска