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

Подлинник электронного документа, подписанного ЭЦП, хранится в системе электронного документооборота ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
Сертификат 03 37 82 ac 95 f7 b3 99 40 18 ea 3c 01 9f 6f c8
Владелец Рудин Александр Евгеньевич, первый проректор
Действителен с 17 июля 2026 г. по 17 октября 2027

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01 Художественное проектирование костюма

Учебный план: 2026-2027 29.04.05 ИТМ КШИ ОЗО №2-2-36.plx

Кафедра: 25 Конструирования и технологии швейных изделий

Направление подготовки: (специальность) 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности

Профиль подготовки: (специализация) Конструирование швейных изделий

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Лаб. занятия				
1	УП	16	32	141	27	6	Экзамен
	РПД	16	32	141	27	6	
Итого	УП	16	32	141	27	6	
	РПД	16	32	141	27	6	

Санкт-Петербург
2026

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности, утверждённым приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 970

Составитель (и):

доктор искусствоведения, профессор	_____	Денисова Ольга Игоревна
От кафедры составителя: Заведующий кафедрой конструирования и технологии швейных изделий	_____	Сурженко Евгений Яковлевич
От выпускающей кафедры: Заведующий кафедрой	_____	Сурженко Евгений Яковлевич

Методический отдел:

_____

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области художественного проектирования костюма, развить проектное мышление на основе законов композиции и стилистики, направлений моды, источников вдохновения

1.2 Задачи дисциплины:

• Раскрыть принципы функционирования системы средств художественной выразительности костюма, познакомить с творчеством наиболее ярких дизайнеров, внесших вклад в создание современного гардероба;

• Научить обучающихся применять на практике законы композиции и знания о стилистике костюма, ориентироваться в направлениях моды и применять полученные знания в ходе научно-исследовательской работы.

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

ПК-4 : Способен к руководству подразделениями, занимающимися определением и разработкой эргономических требований к продукции
Знать: основные этапы становления и развития современной индустрии модных товаров, основы стилистики костюма, критерии эстетической оценки образцов одежды
Уметь: применять в процессе проектирования законы композиции, стилистики и эстетики по заданным условиям дизайн-проекта
Владеть: навыками разработки конкурентоспособного дизайн-проекта
ПК-5 : Способен к контролю выпуска продукции (работ, услуг), соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов (технических условий), утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, условиям поставок и договоров поэтапного изготовления швейных изделий
Знать: основы композиции в дизайне, специфику композиции костюма, композиционные и стилеобразующие составляющие моделей одежды
Уметь: применять в процессе выполнения и защиты дизайн-проекта актуальную информацию о развитии моды
Владеть: навыками разработки графического представления дизайн-проекта; навыками авторского контроля изготовления швейного изделия в материале по проекту

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Лаб. (часы)		
Раздел 1. Основы композиционно-стилевого анализа модели костюма	1				Т,Пр
Тема 1. Основы и законы художественного творчества в области костюма. Лабораторная работа: разработка поисковых эскизов костюма на основе законов композиции		2	4	17	
Тема 2. Композиция и стилистика костюма. Цветовая гармония костюма. Лабораторная работа: разработка колористического и стилистического решения фор-эскизов костюма на основе систем гармонизации цвета		2	4	15	
Тема 3. Композиционно-стилевой (структурный) анализ модели, критерии оценки, модели эталоны, алгоритм анализа. Лабораторная работа: проведение композиционно-стилевого анализа моделей костюма зарубежных и отечественных дизайнеров с использованием алгоритма. Проведение экспертизы уровня дизайна и эстетических свойств представленных моделей одежды		2	4	15	
Раздел 2. Художественная структура костюма как объект архитектонического творчества					О,Пр
Тема 4. Художественные методы в творчестве мастеров современного костюма. Лабораторная работа: анализ художественных методов и приемов создания композиции костюма на примере авторских коллекций зарубежных и отечественных дизайнеров		2	2	15	
Тема 5. Проектирование костюма как системный процесс, теоретические концепции проектирования, школы. Лабораторная работа: апробация отечественных и зарубежных теоретических концепций в разработке дизайна костюма (поисковые эскизы)		2	4	15	
Раздел 3. Этапы работы над творческим проектом					Т,КПр,Пр
Тема 6. Источники вдохновения, способы сбора и обработки инспирирующей информации. Методы активизации творческого мышления. Лабораторная работа: составление атмосфер-карт /коллажей на основе творческого источника; апробация методик эвристики в ходе поиска альтернативных проектных решений дизайна костюма		2	4	15	
Тема 7. Этапы проектирования модели. Лабораторная работа: анализ этапов проектной деятельности при разработке авторского костюма		2	2	15	
Тема 8. Художественный и проектный образ костюма, критерии и методы оценки результатов проектирования. Лабораторная работа: разработка художественного и проектного образа модели авторского костюма, составление номенклатуры эстетических показателей качества и оценка проекта		1	4	15	

Тема 9. Коллекции в дизайне одежды: требования, приемы, методология разработки. Лабораторная работа: анализ художественных методов и методологии работы по созданию промышленных, перспективных, авторских коллекций и коллекций специального назначения (на примерах творчества зарубежных и отечественных дизайнеров).		1	4	19	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		16	32	141	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине		50,5		165,5	

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5 БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Использование балльно-рейтинговой системы не предусмотрено.

6. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, СИСТЕМЫ И СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

6.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения
ПК-4	Проводит композиционно-стилевой анализ проектной модели (костюма); Делает обоснованный выбор метода оценки уровня дизайна для представленных моделей и определяет номенклатуру показателей эстетических свойств; Выявляет недостатки композиционного решения проектной модели и дать рекомендации по их корректировке для создания конкурентоспособного дизайн-проекта
ПК-5	На основе анализа предпроектной ситуации практически реализует законы композиции, стилистики и эстетики в эскизах костюма в соответствии с заданным задачами проектирования. Разрабатывает и обосновывает проектное решение на основе знаний теоретических концепций моды и дизайн-проектирования, сведений из истории костюма, знаний новых технологий проектирования костюма. Представляет авторский проект, используя средства графики и предлагает дизайн-программу по реализации проекта с указанием этапов, где необходим авторской контроль за изготовлением проектируемого швейного изделия

6.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополнительного учебного материала и широкую эрудицию, самостоятельно выполняет задания, предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную литературу; объясняет взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие способности , компьютерную грамотность, грамотно использует учебный материал и терминологию в выполнении заданий. Творческие задания в течении семестра выполнены на хорошем	

	художественном уровне и в полном объеме.	
4 (хорошо)	Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе;. Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя. Творческие задания в течении семестра выполнялись в полном объеме.	
3 (удовлетворительно)	Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. Творческие задания в течении семестра выполнены не в полном объеме на низком художественном уровне.	
2 (неудовлетворительно)	Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала, незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Также неудовлетворительная оценка выставляется в случае попытки списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).	

6.3 Типовые контрольные задания и/или иные материалы, используемые для оценки результатов обучения

6.3.1 Типовые контрольные вопросы

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Законы художественного творчества в искусстве костюма
2	Модель-эталон, художественный образец костюма - критерии
3	Композиционные составляющие модели костюма
4	Стилеобразующие составляющие модели костюма
5	Алгоритм композиционно-стилевого анализа модели костюма

6	Назначение композиционно-стилевого анализа модели костюма
7	Ведущие уровни организации модели в работе мастеров костюма
8	Составляющие индивидуального стиля мастера
9	Методы работы с материалом при проектировании костюма
10	Авторская палитра как элемент индивидуального стиля мастера
11	Проектирование как системный процесс
12	Источники вдохновения в художественном проектировании костюма
13	Board – определение и виды
14	Этапы художественного проектирования
15	Составляющие художественного образа
16	Художественный образ – цель творческого процесса
17	Методы оценки уровня дизайна и эстетики костюма: виды, особенности применения
18	Номенклатура эстетических показателей качества костюма
19	Законы цветовой гармонии костюма

6.3.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

6.3.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Разработайте эскиз костюма с применением метода формообразования «комбинаторика»
2. Разработайте эскиз костюма с применением метода формообразования «трансформация»
3. Разработайте эскиз костюма с применением метода формообразования «кинетизм»
4. Разработайте эскиз костюма с применением метода модульного формообразования
5. Разработайте эскиз костюма с применением метода формообразования «деконструкция»
6. Разработайте эскиз с применением метода эвристики "морфологический анализ"
7. Разработайте эскиз модели одежды с применением приема неология /мультипликация/ адаптация/ интеграция.
8. Разработайте эскиз модели одежды с применением метода проектирования "конструктивное моделирование"
9. Разработайте эскиз модели одежды с применением методики художественно-образного проектирования "выставочное моделирование"
10. Разработайте эскиз модели одежды с применением художественно-образного проектирования "сценарное перевоплощение"
11. Примените геометрический подход к формообразованию объектов дизайна костюма
12. Примените органический подход к формообразованию объектов дизайна костюма
13. Примените метафорический к формообразованию объектов дизайна костюма
14. Разработайте эскиз модели одежды с применением методики художественно-образного проектирования " музейное моделирование"
15. Разработайте номенклатуру эстетических показателей качества для созданного дизайн-проекта костюма
16. Разработайте процедуру оценки уровня дизайна представленных дизайн-проектов. Обоснуйте выбор метода оценки.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения

6.4.1 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»

6.4.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная	+	Письменная		Компьютерное тестирование		Иная	

6.4.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен проводится по экзаменационным билетам, включающим два вопроса:

1. Теоретический вопрос.
2. Практическое задание: выполнить композиционно-стилевой анализ моделей одежды в коллекции современного дизайнера.

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации при условии предоставления творческих заданий, оформленных в виде презентаций

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
7.1.1 Основная учебная литература				
Петрова Е.И., Суравцова Ю. С.	Современные приемы декорирования в дизайне костюма	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2022	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202281
Никифоренко, А. Н.	История стилей в искусстве и костюме	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2022	https://www.iprbookshop.ru/125405.html
Сафронова И.Н., Шишанова А. И.	Пропедевтика. Основные средства гармонизации формы костюма	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2022	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2022142
Елизаров А. А.	История и методология дизайна	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202457
Дроздова Е.Н.	Моделирование объектов дизайна	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20239457
Алгазина, Н. В.	Цветоведение и колористика. В 2 частях. Ч. 2. Гармония цвета	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbookshop.ru/129022.html
7.1.2 Дополнительная учебная литература				
Балланд Т. В.	Визуализация художественного образа в дизайне костюма	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023180
Шаина Е. Ю.	Цветоведение и колористика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202349

7.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Официальные сайты журналов мод: (http://www.vogue.ru/, http://modeaparis.com)
Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: http://publish.sutd.ru

7.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

MicrosoftOfficeProfessional

7.4 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