

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.20

Основы композиции костюма

Учебный план: 2026-2027 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:
(специализация)

Художественное проектирование текстильных изделий

Уровень образования:

бакалавриат

Форма обучения:

очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
5	УП	32	32	53	27	4	Экзамен
	РПД	32	32	53	27	4	
Итого	УП	32	32	53	27	4	
	РПД	32	32	53	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, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1005

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Музалевская Юлия
Евгеньевна

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: Развить компетенции обучающегося в области композиции костюма.

1.2 Задачи дисциплины:

- Научить студентов работать с образными ассоциациями в процессе создания модели одежды;
- развить творческие способности студентов в области композиции костюма;
- научить разрабатывать эскизы моделей одежды в соответствии с художественным замыслом

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Композиция текстильного рисунка

История моды и стиля

Основы дизайн-проектирования

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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: - виды подачи творческих и технических эскизов костюма с применением различных средств и способов проектной графики, характерные черты стилей в современном костюме, методы творческой переработки материалов, особенности концептуального подхода в решении дизайнерской задачи.

Уметь: – выбрать материалы и технику выполнения эскизных работ с целью отразить творческий замысел в графической подаче, использовать особенности исторических стилей при создании современных проектных решений в области костюма и текстиля

Владеть: – навыками разработки композиционных решений эскизов костюма в соответствии с требованиями задания, навыками проработки модели в техническом эскизе, навыками определения стилового решения отдельных моделей и коллекций

ОПК-4: Способен проектировать, моделировать, конструировать костюмы и аксессуары, предметы и товары легкой и текстильной промышленности

Знать: – закономерности композиции костюма, элементы и средства композиции костюма, принципы разработки моделей с учетом стилового и цветового решений, гармонию цветовых сочетаний в костюме, правила подбора декоративного оформления моделей одежды, особенности составления коллекции

Уметь: – выполнять эскизирование костюма, сохраняя единство стилового образа; выполнять творческий и технический эскиз модели одежды, разрабатывать собственные модели в заданном стиле, учитывая современные тенденции моды; ориентироваться в выборе актуальной цветовой гаммы и фактуры материалов, грамотно размещать декоративные элементы и аксессуары в процессе создания образа

Владеть: – навыками грамотного использования средств композиции костюма, выбора стилового решения; - навыками разработки и эскизирования отдельных моделей и коллекции моделей с учетом конкретных требований

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. Основные понятия и терминология композиции костюма.	5					О,КПр
Тема 1. Понятийный аппарат. Основные понятия и терминология костюма. Практические занятия: Выполнение понятийного словаря специальной терминологии.		1	1	4	ГД	
Тема 2. Понятие "силуэт костюма". Значение силуэта в создании костюма связь силуэта с объемной формой. Характеристики силуэта. Практические занятия: Выполнение зарисовок моделей пальто различных силуэтов.		1	1	4	ГД	

Тема 3. Линии в костюме. Внешние и внутренние. Конструктивные, конструктивно-декоративные, декоративные. Цвет в костюме. Правила выбора цвета для костюма определенного стиля. Практические занятия: Выполнение эскизов моделей классических костюмов (мужского и женского).		2	2	2	ГД	
Тема 4. Фактура и декор в костюме. Характеристики и свойства фактуры. Виды декоративного оформления костюма. Практические занятия: Выполнение эскизов моделей с различными фактурами текстиля.		2	2		ГД	
Раздел 2. Средства композиции костюма						
Тема 5. Понятие "ритм". Ритм в композиции костюма. Практические занятия: Выполнение эскизов моделей с различными видами расположения ритмов (вертикальный, горизонтальный, диагональный).		2	2	4	ГД	
Тема 6. Понятия "статика и динамика". Статичность и динамичность в построении композиции костюма. Практические занятия: Выполнение эскизов моделей с применением средств композиции "статика" и "динамика".		2	2	4	ГД	КПр
Тема 7. Понятия "симметрия и асимметрия в костюме". Особенности применения этих средств композиции в создании образа. Практические занятия: Выполнение рисунка моделей с передачей симметричного и ассиметричного решения композиции.		2	2	5	ГД	
Тема 8. Понятия "нюанс, контраст, подобие в костюме" и их связь с силуэтом и пропорциями. Особенности применения этих средств композиции в создании образа. Практические занятия: Выполнение эскизов моделей с симметричным и ассиметричным решениями композиции.		2	2	4	ГД	
Тема 9. Понятие "зрительные иллюзии". Правила применения зрительных иллюзий в создании костюма. Практические занятия: Выполнение эскизов моделей с передачей разных видов отношений костюма и фигуры "нюанс", "контраст" и "подобие".		2	2	2	ГД	
Тема 10. Понятие "центр композиции". Создание акцента в композиции костюма. Практические занятия: Выполнение эскизов моделей с различными композиционными центрами.		2	2	2	ГД	
Тема 11. Композиционные законы. Закон выразительности. Закон направленности. Закон целостности. Практическое занятие: Выполнение эскизов моделей с отражением композиционных законов.		2		4	ГД	
Раздел 3. Стиль в костюме						КПр

Тема 12. Понятия стиль и мода. Изменение моды на протяжении XX века. Практические занятия: Выполнение мудборда на тему "Стиль десятилетия".		2	4	2	ГД	
Тема 13. Основные стили в вестиментарной моде: классический, романтический, спортивный, этнический и их микростили. Практические занятия: Выполнение зарисовок моделей одежды в основных стилях.		2	4	3	ГД	
Тема 14. Стили в костюме, связанные с направлениями искусства. Практические занятия: Выполнение эскизов моделей костюмов в стиле оп-арт, поп-арт, граффити.		2			ГД	
Раздел 4. Ассортимент одежды по назначению.						
Тема 15. Ассортиментный ряд женской одежды. Связь оформления костюма со стилевой направленностью. Практические занятия: Выполнение зарисовок моделей женской одежды разного ассортимента.		2	2	4	ГД	КПр
Тема 16. Ассортиментный ряд мужской одежды. Связь оформления мужского костюма со стилевой направленностью. Практические занятия: Выполнение зарисовок мужской одежды разной стилевой направленности и разного ассортимента.		2	2	3	ГД	
Тема 17. Ассортиментный ряд детской одежды для детей разного возраста. Связь оформления детского костюма со стилевой направленностью. Практические занятия: Выполнение зарисовок детской одежды разной стилевой направленности и разного ассортимента.		2	2	6	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		32	32	53		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		66,5		77,5		

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-3	Характеризует особенности применения тех или иных графических средств для выполнения эскизов в зависимости от их назначения (фор эскиз, технический рисунок, рекламная графика). Предлагает использовать различные техники в процессе выполнения проектных эскизов (коллаж, компьютерная графика, линейный рисунок), поясняет особенности их выбора для создания художественного образа в соответствии с заданием. Подбирает масштаб изображения фигур в композиции листа, анализирует и объясняет выбор стилового и художественного решения образов, в соответствии с заданной темой и творческими условиями.	Вопросы для устного собеседования Практико-ориентированные задания
ОПК-4	Объясняет понятия "Элементы и средства композиции костюма", раскрывает смысл каждого элемента и средства. Дает развернутую характеристику подбора цветовой гаммы композиции костюма в зависимости от стилового решения. Разрабатывает модели в соответствии с тенденциями моды и выполняет эскизы в разных видах подачи (рекламная графика, технический рисунок). Предлагает эскизы моделей с учетом стилового решения в зависимости от поставленных требований.	Вопросы для устного собеседования Практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области, умение использовать теоретические знания для решения практических задач. 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. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

4 (хорошо)	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. 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. Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки в колористическом решении композиции или нарушены сроки предоставления работы. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит только лекционные материалы в основном без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом при неполных, слабо аргументированных ответах. Присутствуют неточности в ответах, пробелы в знаниях по некоторым темам, существенные ошибки, которые могут быть найдены и частично устранены в результате собеседования. 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. Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, существенные ошибки, устранение которых в результате собеседования затруднено. Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками при отсутствии, либо оформления. При этом работа неаккуратная или сроки представления	
	работы нарушены. В эскизах моделей наблюдаются не соответствия творческой концепции, цветовая гамма не гармоничная, пропорции фигуры нарушены. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра	

2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 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. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Содержание работы полностью не соответствует заданию. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы	
-------------------------	---	--

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 5	
1	Дайте определение понятию «композиция костюма».
2	Дайте определение понятию «элементы композиции».
3	Дайте определение понятия «силуэт». Объясните значение силуэта для моды XX века.
4	Раскройте связь между понятиями «форма» и «силуэт» в костюме.
5	Графическое обозначение силуэта в композиции костюма. Объясните смысл обозначений.
6	Дайте характеристику внешним и внутренним линиям в костюме. Какое влияние они оказывают на восприятие образа.
7	Какие линии в костюме являются конструктивными. Объясните их значение для создания костюма.
8	Какие декоративные и конструктивно-декоративные линии присутствуют в костюме. Как они работают на восприятие образа.
9	Дайте определение понятию "декор в костюме". В каких стилях костюма наиболее важно использование декоративных элементов.
10	Понятие «фактура». Характеристики фактуры материалов для одежды.
11	Охарактеризуйте виды декорирования костюма. Какие стили используют приемы декорирования.
12	Какими особенностями обладают средства композиции костюма.
13	Симметрия и асимметрия. Охарактеризуйте эти два средства композиции с точки зрения костюма.
14	Дайте определения понятиям «контраст, нюанс, подобие» в композиции костюма.
15	Охарактеризуйте спортивный стиль с точки зрения использования средств композиции костюма.
16	Охарактеризуйте романтический стиль с точки зрения использования средств композиции костюма.
17	Охарактеризуйте особенности современного классического стиля с точки зрения композиции костюма.
18	Какие пропорциональные членения в костюме создают образ в деловом стиле.
19	Дайте определение понятиям "пропорции" и "отношения". Как пропорции влияют на зрительное восприятие фигуры в костюме.
20	Дайте определение понятию "композиционный центр костюма". Какими художественными средствами можно выделить композиционный центр.
21	Дайте определения понятиям «статика и динамика» в костюме.

22	Как правильно выбрать средства композиции для создания образа, в соответствии с заданным стилем.
23	Охарактеризуйте композиционный закон направленности в костюме
24	В чем заключается композиционный закон выразительности применительно к композиции костюма.
25	В чем отличия «костюма» от «одежды». Дайте определение понятию «костюм».
26	Раскройте смысл понятий «мода» и «стиль».
27	Охарактеризуйте следующие виды одежды: «джемпер», «кардиган», «пуловер».
28	Охарактеризуйте следующие виды одежды: «пиджак», «жакет», «кардиган».
29	Охарактеризуйте следующие виды одежды: «пиджак», «жакет», «кардиган».
30	Охарактеризуйте следующие виды одежды: «свитер», «пончо».
31	Охарактеризуйте следующие виды одежды: «блузка», «сорочка», «рубашка».
32	Охарактеризуйте следующие виды одежды: «джинсы», «брюки», «бриджи», «шорты».
33	Охарактеризуйте следующие виды одежды: «пальто», «куртка», «куртка-парка», «пальто-дафлкот».
34	Охарактеризуйте следующие виды одежды: «смокинг», «фрак».
35	Охарактеризуйте следующие виды одежды: «толстовка», «свитшот».
36	Как можно охарактеризовать объемную форму костюма, и какова связь объемной формы и силуэта.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Выполнить эскиз модели одежды женского нарядного ассортимента.
2. Выполнить эскиз мужского делового костюма.
3. Выполнить эскиз модели детской верхней одежды.
4. Выполнить эскиз модели спортивного костюма.
5. Выполнить эскиз модели женской повседневной одежды.
6. Выполнить эскиз молодежной повседневной одежды.
7. Выполнить эскиз женского пальто из ворсовой ткани с передачей фактуры материала при помощи графических средств.
8. Выполнить эскиз женского платья из кружевного полотна с передачей фактуры материала при помощи графических средств.
9. Выполнить эскиз женского свитера ручного вязания с передачей фактуры материала при помощи графических средств.
10. Выполнить эскиз мужского трикотажного кардигана с передачей фактуры материала при помощи графических средств.

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 проводятся в виде просмотра выполненных студентом работ. 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				
Валиулина, С. В.	Компьютерная графика в дизайне костюма	Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ	2021	http://www.iprbookshop.ru/111762.html

Тихонова, Н. В., Махоткина, Л. Ю., Коваленко, Ю. А.	Композиция костюма	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/79307.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Ющенко, О. В.	Проектная графика в дизайне костюма	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/32794.html
Сафронова И. Н., Шишанова А. И.	Основы композиции костюма. Часть 1	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1952
Сафронова И. Н., Шишанова А. И.	Основы композиции костюма. Часть 2	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2359
Глуценко И. М.	Объемно- пространственная композиция костюма	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020278
Сафронова И. Н., Шишанова А. И.	Основы композиции костюма. Часть 3	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2806

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://tp.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>

Союз дизайнеров России официальный сайт союза дизайнеров России. <http://www.sdrussia.ru/>.

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