

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.О.03

История и методология дизайна

Учебный план: 2026-2027 54.04.01 ИДК Диз костюма ОО №2-1-81.plx

Кафедра: **13** Дизайна костюма

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн костюма
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
1	УП	16	16	49	27	3	Экзамен
	РПД	16	16	49	27	3	
Итого	УП	16	16	49	27	3	
	РПД	16	16	49	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):

кандидат искусствоведения, Доцент

Елизаров Андрей
Анатольевич

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:

- изучения основных понятий в проектировании костюма
- изучения терминологии
- освоения методов проектирования
- ознакомления с историческими аспектами дизайна.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть основы творческого процесса известных дизайнеров;
- Раскрыть основные методы проектирования в дизайне;
- Рассмотреть историю возникновения и развития европейских домов моды.

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

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	
Знать: особенности методологии дизайн проектирования в контексте эволюции ведущих школ дизайна XX – XXI вв.	
Уметь: анализировать и систематизировать произведения дизайна в контексте развития методологических аспектов дизайна.	
Владеть: навыками осмысления и интерпретации объектов дизайна в соответствии с их функционально-эстетическими критериями.	
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	
Знать: организационные и правовые аспекты работы по проектированию объектов дизайна; современное состояние предметно-художественной среды.	
Уметь: ориентироваться в эволюции истории дизайна и материальной культуры и конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур, сохранять окружающую среду.	
Владеть: навыками привлечения приемов и методов из области дизайна и материальной культуры в контексте практической деятельности.	

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, терминология, образно-ассоциативная основа творчества.	1					О
Тема 1. Основные понятия в проектировании, цели и задачи проектирования.		1		2	ИЛ	
Тема 2. История отечественного дизайна. История домов моделей. ОДМО, ЛДМО, ВИАЛЕГПРОМ, СХКБ.		1		3	ИЛ	
Тема 3. Структура моды. Механизм моды.		1		3	ИЛ	
Тема 4. Функции костюма и моды. Мода и стиль.		1	1	3	ИЛ	
Тема 5. Психология моды. Мода как социальное явление.		1	1	3	ИЛ	
Тема 6. Экономические аспекты моды. От кутюр. Прет-а-порте, пронто мода, масс маркет.			1	3	ИЛ	
Тема 7. Индивидуальный стиль, имидж, дресс- код в женском костюме.		1	1	3	ИЛ	

Тема 8. Индивидуальный стиль, имидж, дресс-код в мужском костюме.		1	1	3	ИЛ	
Тема 9. История европейских домов моды.		1	1	3	ИЛ	
Раздел 2. Методы проектирования коллекций.						
Тема 10. Основные методы проектирования в дизайне костюма.		1	1	3	ИЛ	
Тема 11. Деструктивный метод в дизайне костюма.		1	1	3	ИЛ	
Тема 12. Бионический метод в дизайне костюма.		1	1	3	ИЛ	
Тема 13. Модульный метод в дизайне костюма.		1	1	3	ИЛ	
Тема 14. Метод трансформации в дизайне костюма.		1	1	3	ИЛ	
Тема 15. Апсайклинг, ресайклинг и эко-стиль – новые направления в дизайне.		1	1	3	ИЛ	
Тема 16. Методы презентации в дизайне.		1	2	2	ИЛ	
Тема 17. Инновационные методы проектирования коллекций.		1	2	3	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		16	16	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,5		73,5		

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	Называет принципы разработки концептуальной проектной идеи. особенности утилитарных и эстетических потребностей человека в разных областях дизайна; Генерирует проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи. Синтезирует набор возможных решений задач и научно обосновать свои предложения при анализе и проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека Использует навыки реализации креативных идей при проектировании современных дизайн-объектов.	Вопросы для устного собеседования Практико-ориентированные задания
ОПК-1	Излагает основные понятия, терминологию, образно-ассоциативную основу творчества. Перечисляет принципы и методы истории и теории искусств и дизайна в профессиональной деятельности. Анализирует произведения современного искусства и дизайна в разнообразном контексте; использует опыт мирового дизайна в профессиональной деятельности; Решает профессиональные задачи в тесной связи с концептуальными и эстетическими идеями современности	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)	Обучающийся правильно ответил на все вопросы (правильные ответы более 75%), в том числе дополнительные, грамотно раскрыл содержание вопросов, использовал профессиональную терминологию, при ответе на вопросы преподавателя допустил несущественные ошибки.	
4 (хорошо)	Обучающийся правильно ответил только на один из двух вопросов (правильные ответы менее 75%) или ответил на один из вопросов не полностью, не раскрыл сущность одного из понятий или использовал непрофессиональную терминологию.	
3 (удовлетворительно)	Обучающийся ответил на оба вопроса не полностью или неверно на один из вопросов (правильные ответы менее 60%), не раскрыл сущность одного из вопросов и (или) использовал непрофессиональную терминологию.	
2 (неудовлетворительно)	Обучающийся неверно или не полностью ответил на оба вопроса (правильные ответы менее 50%), не раскрыл сущность обоих вопросов и (или) использовал непрофессиональную терминологию.	

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 1	
1	Раскрыть значение понятия дизайн.
2	Дать определение понятию «мода» и «стиль».
3	Раскрыть принцип действия механизма моды.
4	Дать определение понятию «апсайклинг» в одежде.
5	Дать определение понятию «ресайклинг».в одежде.
6	Раскрыть понятие экологического направления в дизайне.
7	История возникновения и основные стилистические особенности модного дома Chanel.
8	История возникновения и основные стилистические особенности модного дома Dior.
9	История возникновения и новаторские приёмы модного дома Yves Saint Laurent.
10	Раскрыть основные особенности метода комбинаторики в дизайне.
11	Раскрыть основные особенности бионического метода в дизайне одежды.
12	Раскрыть основные особенности модульного метода в дизайне одежды.
13	Раскрыть основные особенности метода трансформации в дизайне одежды.
14	Раскрыть основные особенности метода деконструкции в дизайне одежды.
15	Источники творчества дизайнера костюма.
16	Основные принципы композиционного построения коллекций.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Раскрыть сущность бионического метода в дизайне одежды на примере коллекций ведущих Домов моды.
2. Раскрыть сущность модульного метода в дизайне одежды на примере коллекций ведущих Домов моды.
3. Раскрыть сущность метода трансформации в дизайне одежды на примере коллекций ведущих Домов моды.
4. Раскрыть сущность понятия «апсайклинг» в одежде на примере коллекций известных дизайнеров.
5. Раскрыть сущность понятия «ресайклинг» в одежде на примере коллекций известных дизайнеров.
6. Раскрыть сущность экологического направления в дизайне на примере коллекций ведущих Домов моды.
7. Раскрыть сущность метода деконструкции в дизайне одежды.
8. История возникновения и основные стилистические особенности модного дома Dior.
9. История возникновения и новаторские приёмы модного дома Yves Saint Laurent.

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 по дисциплине осуществляется по факту представления презентации и собеседования (ответы на вопросы).

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
Елизаров А. А.	История и методология дизайна	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202457
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
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Косточко В. И.	История дизайна	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3044
Сафронова И. Н., Аксенова-Шабловская Л. В.	Современные приемы декорирования в дизайне костюма	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017652
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
Сафронова И. Н., Елизаров А. А.	Семинар, мастер-класс	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017654
Лобанов Е. Ю.	История дизайна, науки и техники. Ч. 2	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3318
Шкиль, О. С.	История дизайна. Ч.1	Благовещенск: Амурский государственный университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/103871.html

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
Рубенян Л. А., Аипова М. К.	Модная фотография	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017281
Благова, Т. Ю.	Теория и методология дизайна. Ч.1	Благовещенск: Амурский государственный университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/103923.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	История дизайна. Вещи и бренды	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/75952.html
Петрова Е. И.	Дизайн-проектирование. Методология дизайн- проектирования костюма	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018427
Пастухова М. А.	История дизайна, науки и техники	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017295
Лобанов Е. Ю.	История дизайна, науки и техники	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2470
Смирнов А. В.	История дизайна. Конспект лекций	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179060
Балланд Т. В.	Информационные технологии в дизайне. Конспект лекций	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017603

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Портал Росстандарта по стандартизации [Электронный ресурс]. URL: <http://standard.gost.ru/wps/portal/>

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>

Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru/>

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс].

URL: <http://window.edu.ru/>

Информационная справочная система «Электронный центр справки и обучения Microsoft

Office» [Электронный ресурс]. URL: <https://support.office.com/ru-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