

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра искусство костюма и текстиля

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 54.03.03

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	ракт.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	ракт.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля
1-4	1-8	720/ 20	468	68	400	252	К.р. 7 Зачет (3,8) Экз.1,2,6	1- 4	1-8	720/ 20	84	20	64	636	К.р. 7 Зачет (3,8) Экз.1,2,6
Всего		720/ 20	468	68	400	252	К.р. 7 Зачет (3,8) Экз.1,2,6	Всего		720/ 20	84	20	64	636	К.р. 7 Зачет (3,8) Экз.1,2,6

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработал А.С. Малхасян, доцент кафедры искусство костюма и текстиля

Рассмотрено на заседании кафедры искусство костюма и текстиля (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой А.С. Малхасян

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Проектирование одежды» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 - 4 курса (1-8 семестр) направления подготовки 54.03.03

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными видами проектирования одежды.

Дисциплина «Проектирование одежды» изучает средства гармонизации формы, композицию и архитектуру костюма. Конечной целью дисциплины является подготовка профессионального художника, способного создавать неповторимые авторские коллекции, реализовать свой творческий потенциал и применять приобретенные знания в современном дизайне одежды.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- наличие практических заданий (фор-эскизы, технические рисунки, эскизы коллекций и т. п)

И итоговый контроль в форме зачета в 3 сем., экзамена в 1, 2, 6 сем., курсового проекта в 6 сем., диф. зачета в 8 сем.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных единицы, 720 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 140 часов для очной формы обучения и 20 часов для заочной формы обучения, практические задания – 34 часа для очной формы обучения и 64 для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 78 часов для очной формы обучения и 636 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения учебной дисциплины «Проектирование одежды»-подготовить студентов к конкурентно способной деятельности в профессиональной среде, концентрируя учебный процесс на активные эксперименты с формой, материалом, конструкцией, помочь формированию образно – ассоциативного мышления, обучить способам визуализации художественного образа и его проектного воплощения.

Задачи:

- изучить процесс, включающий анализ проектного задания, выполнение эскиза, построение конструкции, художественное моделирование, расчет технического процесса, выполнение макета;
- научить выражать художественно-образную идею костюма различными декоративными приемами и графическими средствами;
- обучить основным методам дизайн - проектирования;
- овладеть творческими методами преобразования и гармонизации формы;
- развить у студентов образно-ассоциативное мышление, способствующее творческой работе по созданию художественного образа.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Проектирование одежды» относится к базовой части. Данному курсу должно предшествовать изучение таких дисциплин, как «Технология», «Конструирование». Данные дисциплины предоставляют обширную практическую базу, формируют навыки создания авторских изделий.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина формирует следующие компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-6	способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7	способностью к самоорганизации и самообразованию

№ компетенции	Содержание компетенции
---------------	------------------------

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способность применять методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
ОПК-6	осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-15	способность создавать художественно-технические проекты швейных изделий и изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения
ПК-16	готовность к изучению технической информации, способность варьирования формы изделий искусства костюма и текстиля в соответствии с новыми технологическими решениями

В результате изучения дисциплины студенты должны

знать:

- процесс создания дизайн – проекта (от проектного задания до макета);
- законы композиции костюма, средства гармонизации;
- формообразование, основные свойства формы;
- фигуру человека, как объект проектирования;
- принципы и методы проектирования исторического костюма;

уметь:

- анализировать проектное задание, создавать концепцию проекта;
- визуализировать идею проекта в виде художественных, а потом и технических эскизов;
- владеть навыками художественного моделирования;
- воплощать художественную идею посредством конструктивного построения с учетом технологических особенностей новой модели;
- предложить грамотное решение по конфекционированию материалов (тканей, отделки, фурнитуры);
- воплощать проектную идею в коллекциях.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	Очная форма				Заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	п	с. р.		л	п	с. р.
1	720	68	400	252	720	20	64	636
Раздел 1. Художественно - графические средства визуализации художественного образа.								
Тема 1. Общие понятия о художественном проектировании одежды	40	4	22	14	40	1	4	35
Тема 2. Разработка эскизного предложения. Художественно-графические средства выражения	40	4	22	14	40	1	4	35
Тема 3. Фактуры	40	4	22	14	40	1	4	35
Тема 4. Ритмический строй	40	4	22	14	40	1	4	35
Тема 5. Монокомпозиция	40	4	22	14	40	1	4	35
Раздел II. Ритмический строй рапортного рисунка								
Тема 6. Понятие рапорта и мотива, как способа построения орнамента	40	4	22	14	40	1	4	35
Тема 7 Методы поиска художественного образа	40	4	22	14	40	1	4	35
Тема 8. Силуэт – как основа визуализации художественного образа	40	4	22	14	40	1	4	35
Тема 9. Цветовые гармонии	40	4	22	14		1	4	35
Раздел III. Композиционное формообразование костюма								
Тема 10. Композиционные элементы формообразования	40	4	22	14	40	1	4	35

Тема 11. Костюм - как композиционно и конструктивно связанная система объемов.	40	4	22	14	40	1	4	35
Тема 12. Пластика как свойство выражения формы.	40	4	22	14	40	1	4	35
Раздел IV. Архитектоника костюма								
Тема 13. Виды симметрии	40	4	22	14	40	1	3	36
Тема 14. Виды пропорций. Контраст, нюанс, тождество.	40	4	22	14	40	1	3	36
Тема 15. Архитектоника костюма.	40	3	23	14	40	1	3	36
Тема 16. Оптические иллюзии и применение их в костюме.	40	3	23	14	40	1	3	36
Тема 17. Метр и ритм в костюме	40	3	23	14	40	2	2	36
Тема 18. (ОПС)	40	3	23	14	40	2	2	36
ВСЕОГО ЧАСОВ	720	68	400	252	720	20	64	636

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I.

Тема 1. Общие понятия о художественном проектировании одежды.

Дизайн – как синтез художественного образа и инженерного проектирования.
Этапы проектирования костюма. Основные функции костюма

Тема 2. Разработка эскизного предложения. Художественно-графические средства выражения.

Эскиз – как визуальный способ передачи информации. Виды эскизов: фор-эскизы, технические эскизы, фэшн эскизы

Тема 3. Фактуры.

Влияние фактуры на форму, взаимодействие с ней. Пассивная и активная фактуры.
Графические приемы передачи фактуры.

Тема 4. Ритмический строй

Метр как простейшая форма выражения ритма. Разновидности ритмов.

Тема 5. Монокомпозиция.

Принципы организация монокомпозиции на плоскости. Ось симметрии.

РАЗДЕЛ II.

Тема 6. Понятие раппорта и мотива, как способа построения орнамента.

Типы орнаментов Способы сочетания мотивов. Симметрия и ритм. Линейный орнамент. Сетчатый орнамент.

Тема 7. Методы поиска художественного образа.

Метод ассоциаций. Метод аналогий. Бионический метод аналогий.

Тема 8. Силуэт – как основа визуализации художественного образа.

Прямой, трапецевидный, овальный силуэты и их модификации. Геометрические составляющие силуэта.

Тема 9. Цветовые гармонии.

Ахроматические и хроматические цвета. Теплые и холодные цвета. Цветовой тон, светлота и насыщенность. Родственные гармонии. Родственно-контрастные гармонии. Контрастные гармонии.

РАЗДЕЛ III

Тема 10. Композиционные элементы формообразования.

Форма - как объемно – пространственная характеристика костюма. Геометрический вид и масса. Конструкция - как «скелет» формы. Силуэт. Структура костюма. Цвет – как визуальная характеристика формы.

Тема 11. Костюм - как композиционно и конструктивно связанная система объемов.

Целостность композиции в костюме. Соразмерность частей костюма.
Композиционный центр. Равновесие в костюме. Пропорции в костюме.

Тема 12. Пластика как свойство выражения формы.

Влияние пластики линии на восприятие формы костюма. Влияние пластики ткани на формирование костюмных форм. Мягкая и жесткая форма костюма

РАЗДЕЛ IV

Тема 13. Виды симметрии.

Классическая симметрия. Симметрия подобия. Аффинная симметрия. Криволинейная симметрия.

Тема 14. Виды пропорций.

Золотое сечение в costume. Контрастная пропорция, нюансная пропорция, тождественная пропорция. Варианты построения костюмных форм на основе различных пропорций.

Тема 15. Архитектоника костюма.

Понятие архитектоники костюма. Тектонические свойства. Архитектура как источник вдохновения для создания формы костюма.

Тема 16. Оптические иллюзии и применение их в costume.

Классификация иллюзий. Геометрико – оптические иллюзии. Контраст и подравнивание. Восприятие и установка фигуры. Иллюзия формы в зависимости от цвета.

Тема 17. Метр и ритм в costume

Ритмы в современном дизайне одежды. Вертикальный, горизонтальный, диагональный, радиально-лучевой, спиральный ритмы и их влияние на конструктивную форму костюма

Тема 18. Моделирование объемно - пространственных структур (ОПС).

Построение рельефной поверхности из листового материала. Построение объемной формы из листового материала. Моделирование формы на основе разрезных структур.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью проведения самостоятельных занятий является получение студентами практических навыками художественного моделирования умения воплощать художественную идею посредством конструктивного построения с учетом технологических особенностей новой

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины, подготовки к экзамену.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение практических заданий по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- создание авторских коллекций и единичных изделий по каждой теме;

7.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Тема 1. Общие понятия о художественном проектировании одежды.

- 1 Дизайн – как синтез художественного образа и инженерного проектирования.
- 2 Этапы проектирования костюма. Основные функции костюма

Термины: дизайн, проектирование, утилитарные функции, эстетические функции, социальные функции.

Выполнить:

- 1 Реферат на тему: «Этапы проектирования костюма».

Литература: [[1](#), [3](#), [5](#)]

Тема 2. Разработка эскизного предложения. Художественно-графические средства выражения.

- 1 Эскиз – как визуальный способ передачи информации.
- 2 Виды эскизов:

Термины: фор-эскиз, технический эскиз, фешен эскиз, пятно, линия, точка.

Выполнить:

- 1 Графический эскиз на основе пятна (формат А4).
- 2 Графический эскиз на основе линии (формат А4).
- 3 Графический эскиз на основе точкования (формат А4).

Литература: [[1](#), [3](#), [4](#)]

Тема 3. Фактуры.

- 1 Влияние фактуры на форму, взаимодействие с ней. Пассивная и активная фактуры.
- 2 2.Графические приемы передачи фактуры.

Термины: фактура, активная фактура, пассивная фактура, монотипия, коллаж, трафарет, оттиск.

Выполнить:

- 1 Серию фактур в технике монотипия (формат А4).
- 2 Серию фактур в технике коллаж (формат А4).
- 3 Серию фактур в технике трафарета (формат А3).
- 4 Серию фактур в технике ниткография (формат А4).

Литература: :[[2](#), [3](#)]

Тема 4. Ритмический строй

- 1 Метр как простейшая форма выражения ритма.
- 2 Разновидности ритмов.

Термины: метр, ритм.

Выполнить:

- 1 Формальную композицию на основе метрической организации (формат А4).
- 2 Формальную композицию на основе ритмической организации (формат А4).

Литература: :[[2](#), [3](#)]

Тема 5. Монокомпозиция.

- 1 Принципы организация монокомпозиции на плоскости.
- 2 Ось симметрии.

Термины: монокомпозиция, рапорт, оптическая иллюзия, равновесие.

Выполнить:

1. Построение уравновешенной монокомпозиции (формат А4).

Литература: [[5](#)]

РАЗДЕЛ II.

Тема 6. Понятие рапорта и мотива, как способа построения орнамента.

1. Типы орнаментов.
2. Способы сочетания мотивов.
3. Симметрия и ритм. Линейный орнамент. Сетчатый орнамент.

Термины: рапорт, линейный орнамент, сетчатый орнамент.

Выполнить:

1. Построение линейного орнамента (формат А4).
2. Построение сетчатого орнамента (формат А4).

Литература:[[5](#)]

Тема 7. Методы поиска художественного образа.

1. Метод ассоциаций.
2. Метод аналогий.
3. Бионический метод.

Термины: эвристика, ассоциативный метод, метод аналогий, бионический метод .

Выполнить:

1. Серию эскизов на основе метода ассоциаций: копия источника вдохновения, стилизация источника вдохновения, бытовой костюм на основе стилизации и источника вдохновения (формат А4).
2. Серию эскизов на основе метода аналогий: копия источника вдохновения, стилизация источника вдохновения, бытовой костюм на основе стилизации и источника вдохновения (формат А4).
3. Серию эскизов на основе бионического метода: копия источника вдохновения, стилизация источника вдохновения, бытовой костюм на основе стилизации и источника вдохновения (формат А4).

Литература: [[2](#), [3](#)]

Тема 8. Силуэт – как основа визуализации художественного образа.

1. Прямой, трапецевидный, овальный силуэты и их модификации.
2. Геометрические составляющие силуэта.

Термины: прямой силуэт, трапецевидный силуэт, овальный силуэт.

Выполнить:

1. Серию эскизов на основе прямого силуэта (формат А4).
2. Серию эскизов на основе трапецевидного силуэта (формат А4).
3. Серию эскизов на основе овального силуэта (формат А4).

Литература: [[1](#), [2](#), [5](#)]

Тема 9. Цветовые гармонии.

1. Ахроматические и хроматические цвета.
2. Теплые и холодные цвета. Цветовой тон, светлота и насыщенность.
3. Родственные гармонии. Родственно-контрастные гармонии. Контрастные гармонии.

Термины: ахроматические и хроматические цвета, теплые и холодные цвета, цветовой тон, светлота, насыщенность, родственные гармонии, родственно-контрастные гармонии, контрастные гармонии.

Выполнить:

1. Серию эскизов на основе цветового контраста «квадрат» (формат А4).
2. Серию эскизов на основе гармонии цветовых контрастов «тетрада» (формат А4).
3. Серию эскизов на основе гармонии родственных цветов (формат А4).

Литература: [[1](#), [2](#)]

РАЗДЕЛ III

Тема 10. Композиционные элементы формообразования.

1. Форма - как объемно – пространственная характеристика костюма.
2. Геометрический вид и масса.
3. Цвет – как визуальная характеристика формы.

Термины: величина, геометрический вид, массивность, масса геометрической

формы.

Выполнить:

1. Сравнительную характеристику, отрисовывая эскизы костюмных форм с гладкой и светлой фактурой, с крупной и объемной фактурой (формат А4).
2. Сравнительную характеристику, отрисовывая эскизы костюмных форм в белых и светлых цветах, в темных и ярких цветах (формат А4).

Литература: [[1](#), [2](#)]

Тема 11. Костюм - как композиционно и конструктивно связанная система объемов.

1. Целостность композиции в костюме.
2. Соразмерность частей костюма.
3. Композиционный центр.
4. Равновесие в костюме.
5. Пропорции в костюме.

Термины: целостность композиции, соразмерность частей костюма, композиционный центр, равновесие в костюме, пропорции в костюме.

Выполнить:

1. Серию эскизов на основе закона «смыслового фактора», где деталь главенствует по смыслу (формат А4).
2. Серию эскизов на основе закона «количества», где большая деталь преобладает над остальными (формат А4).
3. Серию эскизов на основе закона «качества», где главенствует деталь с активной фактурой или цветом (формат А4).
4. Серию эскизов на основе закона «центрального расположения» (формат А4).

Литература: [[2](#), [4](#)]

Тема 12. Пластика как свойство выражения формы.

1. Влияние пластики линии на восприятие формы костюма.
2. Влияние пластики ткани на формирование костюмных форм.
3. Мягкая и жесткая форма костюма

Термины: пластика линии в костюме, мягкая и жесткая форма костюма, силуэтные линии, конструктивные линии, декоративные линии.

Выполнить:

1. Серию эскизов на основе мягких костюмных форм (формат А4).
2. Серию эскизов на основе жестких костюмных форм (формат А4).

Литература: [[3](#)]

РАЗДЕЛ IV

Тема 13. Виды симметрии.

1. Классическая симметрия.
2. Симметрия подобия.
3. Афинная симметрия.
4. Криволинейная симметрия.

Термины: классическая симметрия, симметрия подобия, афинная симметрия, криволинейная симметрия.

Выполнить:

1. Серию графических эскизов, основанных на принципах «Классической» симметрии: зеркальное отражение, совместимое равенство, поворотное равенство (формат А4).
2. Серию графических эскизов, основанных на принципах симметрии «Подобия»: параллельное движение, спиральное движение (формат А4).
3. Серию графических эскизов, основанных на принципах «Афинной» симметрии: сдвиг, растяжение, сжатие (формат А4).
4. Серию графических эскизов, основанных на принципах «Криволинейной» симметрии: изгиб, сдавливание, слом, кручение (формат А4).

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#)]

Тема 14. Виды пропорций.

1. Золотое сечение в костюме.
2. Контрастная пропорция, нюансная пропорция, тождественная пропорция.
3. Варианты построения костюмных форм на основе различных пропорций.

Термины: золотое сечение в костюме, контрастная пропорция, нюансная пропорция, тождественная пропорция.

Выполнить:

1. Серию эскизов на основе контрастных пропорций в костюме (формат А4).
2. Серию эскизов на основе нюансных пропорций в костюме (формат А4).
3. Серию эскизов на основе тождественных пропорций в костюме (формат А4).

Литература: [[1](#), [5](#)]

Тема 15. Архитектоника костюма.

1. Понятие архитектоники костюма.
2. Тектонические свойства.
3. Архитектура как источник вдохновения для создания формы костюма.

Термины: архитектоника костюма, тектонические свойства.

Выполнить:

1. Серию эскизов женских комплектов на основе исторической архитектуры различных эпох (формат А4).

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

Тема 16. Оптические иллюзии и применение их в костюме.

1. Классификация иллюзий.
2. Геометрико – оптические иллюзии.
3. Контраст и подравнивание.
4. Восприятие и установка фигуры.
5. Иллюзия формы в зависимости от цвета.

Термины: оптические иллюзии, геометрико – оптические иллюзии, контраст и подравнивание, восприятие и установка фигуры.

Выполнить:

1. Графический эскиз с применением иллюзии переоценки вертикали (формат А4).
2. Графический эскиз с применением иллюзии заполненного пространства (формат А4).
3. Графический эскиз с применением иллюзии разрушения формы (формат А4).
4. Графический эскиз с применением иллюзии Геринга (формат А4).
5. Графический эскиз с применением иллюзии Стори (формат А4).
6. Графический эскиз с применением иллюзии острого угла (формат А4).
7. Графический эскиз с применением иллюзии Эббингауза (формат А4).

Литература: [[1](#), [4](#)]

Тема 17. Метр и ритм в костюме

1. Ритмы в современном дизайне одежды.
2. ритмы и их влияние на конструктивную форму костюма.

Термины: вертикальный ритм, горизонтальный ритм, диагональный ритм, радиально-лучевой ритм, спиральный ритм, нарастающий ритм, убывающий ритм.

Выполнить:

1. Серию эскизов женских комплектов на основе вертикального ритма (формат А4).
2. Серию эскизов женских комплектов на основе горизонтального ритма (формат А4).
3. Серию эскизов женских комплектов на основе диагонального ритма (формат А4).
4. Серию эскизов женских комплектов на основе радиально-лучевого ритма (формат А4).
5. Серию эскизов женских комплектов на основе нарастающего ритма (формат А4).
6. Серию эскизов женских комплектов на основе убывающего ритма (формат А4).

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#), [5](#)]

Тема 18. Моделирование объемно - пространственных структур (ОПС).

1. Построение рельефной поверхности из листового материала.
2. Построение объемной формы из листового материала.
3. Моделирование формы на основе разрезных структур.

Термины: объемно-пространственные структуры, разрезные структуры.

Выполнить:

1. Серию работ в материале с применением ОПС (формат А4).

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#)]

7.3 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Практическая работа выполняется студентами **заочной формы обучения** и служит альтернативной комплексной семестровой работе.

Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и создать требуемое изображение на формат А4 . Задание должно отличаться четкостью, логичностью и должен быть творческий подход.

РАЗДЕЛ I.

Задание №1

- 1 Реферат на тему: «Этапы проектирования костюма».

Задание №2

- 1 Графический эскиз на основе пятна (формат А4).
- 2 Графический эскиз на основе линии (формат А4).
- 3 Графический эскиз на основе точкования (формат А4).

Задание №3

- 1 Серию фактур в технике монотипия (формат А4).
- 2 Серию фактур в технике коллаж (формат А4).
- 3 Серию фактур в технике трафарета (формат А3).
- 4 Серию фактур в технике ниткография (формат А4).

Задание №4

- 1 Формальную композицию на основе метрической организации (формат А4).
- 2 Формальную композицию на основе ритмической организации (формат А4).

Задание №5

1. Построение уравновешенной монокомпозиции (формат А4).

РАЗДЕЛ II.

РИТМИЧЕСКИЙ СТРОЙ РАПОРТНОГО РИСУНКА.

Задание №6

- 1 Построение линейного орнамента (формат А4).
- 2 Построение сетчатого орнамента (формат А4).

Задание №7

- 1 Серию эскизов на основе метода ассоциаций: копия источника вдохновения, стилизация источника вдохновения, бытовой костюм на основе стилизации и источника вдохновения (формат А4).
- 2 Серию эскизов на основе метода аналогий: копия источника вдохновения, стилизация источника вдохновения, бытовой костюм на основе стилизации и источника вдохновения (формат А4).
- 3 Серию эскизов на основе бионического метода: копия источника вдохновения, стилизация источника вдохновения, бытовой костюм на основе стилизации и источника вдохновения (формат А4).

Задание №8

- 1 Серию эскизов на основе прямого силуэта (формат А4).
- 2 Серию эскизов на основе трапецевидного силуэта (формат А4).
- 3 Серию эскизов на основе овального силуэта (формат А4).

Задание №9

- 1 Серию эскизов на основе цветового контраста «квадрат» (формат А4).
- 2 Серию эскизов на основе гармонии цветовых контрастов «тетрада» (формат А4).
- 3 Серию эскизов на основе гармонии родственных цветов (формат А4).
- 4

РАЗДЕЛ III

Композиционное формообразование костюма

Задание №10

- 1 Сравнительную характеристику, отрисовывая эскизы костюмных форм с гладкой и светлой фактурой, с крупной и объемной фактурой (формат А4).
- 2 Сравнительную характеристику, отрисовывая эскизы костюмных форм в белых и светлых цветах, в темных и ярких цветах (формат А4).

Задание №11

- 1 Серию эскизов на основе закона «смыслового фактора», где деталь главенствует по смыслу (формат А4).
- 2 Серию эскизов на основе закона «количества», где большая деталь преобладает над остальными (формат А4).
- 3 Серию эскизов на основе закона «качества», где главенствует деталь с активной фактурой или цветом (формат А4).
- 4 Серию эскизов на основе закона «центрального расположения» (формат А4).

Задание №12

- 1 Серию эскизов на основе мягких костюмных форм (формат А4).
- 2 Серию эскизов на основе жестких костюмных форм (формат А4).

РАЗДЕЛ IV

Архитектоника костюма.

Задание №13

- 1 Серию графических эскизов, основанных на принципах «Классической» симметрии: зеркальное отражение, совместимое равенство, поворотное равенство (формат А4).
- 2 Серию графических эскизов, основанных на принципах симметрии «Подобия»: параллельное движение, спиральное движение (формат А4).
- 3 Серию графических эскизов, основанных на принципах «Афинной» симметрии: сдвиг, растяжение, сжатие (формат А4).
- 4 Серию графических эскизов, основанных на принципах «Криволинейной» симметрии: изгиб, сдавливание, слом, кручение (формат А4).

Задание №14

- 1 Серию эскизов на основе контрастных пропорций в костюме (формат А4).
- 2 Серию эскизов на основе нюансных пропорций в костюме (формат А4).
- 3 Серию эскизов на основе тождественных пропорций в костюме (формат А4).

Задание №15

- 1 Серию эскизов женских комплектов на основе исторической архитектуры различных эпох (формат А4).

Задание №16

- 1 Графический эскиз с применением иллюзии переоценки вертикали (формат А4).
- 2 Графический эскиз с применением иллюзии заполненного пространства (формат А4).
- 3 Графический эскиз с применением иллюзии разрушения формы (формат А4).
- 4 Графический эскиз с применением иллюзии Геринга (формат А4).
- 5 Графический эскиз с применением иллюзии Стори (формат А4).
- 6 Графический эскиз с применением иллюзии острого угла (формат А4).
- 7 Графический эскиз с применением иллюзии Эббингауза (формат А4).

Задание №17

- 1 Серию эскизов женских комплектов на основе вертикального ритма (формат А4).
- 2 Серию эскизов женских комплектов на основе горизонтального ритма (формат А4).
- 3 Серию эскизов женских комплектов на основе диагонального ритма (формат А4).
- 4 Серию эскизов женских комплектов на основе радиально-лучевого ритма (формат А4).
- 5 Серию эскизов женских комплектов на основе нарастающего ритма (формат А4).
- 6 Серию эскизов женских комплектов на основе убывающего ритма (формат А4).

Задание №18

- 1 Серию работ в материале с применением ОПС (формат А4).

7.3 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

- 1 Сходство и различие понятий «одежда» и «костюм».
- 2 Основные признаки моды.
- 3 Отличие понятий «мода» и «стиль».
- 4 Функции одежды и костюма.
- 5 Фазы модного цикла.
- 6 Устойчивые стили костюма XX века.
- 7 Условия, необходимые при составлении композиции художественных произведений.
- 8 Признаки целостности композиции.
- 9 Композиционный центр и его роль в композиции.
- 10 Определение понятия «пропорция».
- 11 Арифметические пропорции и их применение в проектировании костюма.
- 12 Геометрические, или иррациональные, пропорции и их применение в костюме.
- 13 Пропорции «золотого сечения» и их применение в проектировании костюма.
- 14 Связь пропорций костюма со строением фигуры человека.
- 15 Перечислите элементы и средства композиции.
- 16 Контраст, его виды и применение в костюме.
- 17 Нюанс и тождество, виды и их применение в костюме.
- 18 Как может проявляться контраст или нюанс в форме, конструкции, пластике, тональном и цветовом решении костюма.
- 19 Наиболее активные виды контраста в костюме.
- 20 Определение понятия «симметрия».
- 21 Виды симметрии, существуют в природе и художественном творчестве.
- 22 Определение понятия «асимметрия».
- 23 Проявление симметрии и асимметрии в композиции костюма.
- 24 Дайте определение понятия «ритм».
- 25 Перечислите виды ритмических движений.
- 26 Дайте определение понятиям: «динамика» и «статика».
- 27 Перечислите виды зрительных иллюзий. Приведите примеры применения зрительных иллюзий в костюме.
- 28 Перечислите элементы композиции, которые характеризуют форму одежды.
- 29 Закономерности развития формы костюма.
- 30 Распознавание структуры формы
- 31 Дайте определение понятия «базовая форма костюма».
- 32 Дайте определение понятиям: «силуэт», «ведущий силуэт».
- 33 Перечислите способы формообразования одежды в современном моделировании костюма.
- 34 Перечислите художественные системы проектирования костюма. Дайте их определение.
- 35 Отличие ансамбля костюма от комплекта одежды.
- 36 Перечислите типы коллекций.
- 37 Перечислите какие задачи выполняет творческая коллекция костюмов.
- 38 Перечислите какие методы проектирования одежды наиболее актуальны в данный период моды.
- 39 Перечислите какие методы творчества применяются для проектирования костюма.
- 40 Назовите принципы гармонизации коллекции.
- 41 Дайте определение понятия «структура коллекции».
- 42 Отличие принципов художественного проектирования при индивидуальном и массовом производстве одежды.
- 43 Перечислите какие задачи призвана выполнять промышленная коллекция костюмов.
- 44 Назовите имена ведущих российских дизайнеров одежды.

45 Назовите имена известных зарубежных дизайнеров одежды.

7.4 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

- 1 Какие этапы проектирования одежды вам известны?
- 2 Назовите основные функции костюма.
- 3 Какие разновидности эскизов существуют в современном проектировании одежды?
- 4 В чем отличия технического эскиза от фор-эскиза?
- 5 Какие основные композиционные элементы костюмографического языка?
- 6 Как влияет фактура на форму костюма и взаимодействует с ней?
- 7 В чем отличие активной фактуры от пассивной?
- 8 Какие графические приемы передачи фактуры?
- 9 Дайте определение метра и ритма.
- 10 Что представляет собой нарастающий, спиральный, радиально-лучевой ритмы?
- 11 Что представляет собой убывающий ритм?
- 12 Какие типы орнаментов вам известны?
- 13 Что такое рапорт?
- 14 Что представляет собой сетчатый орнамент?
- 15 Что представляет собой метод ассоциаций?
- 16 Что представляет собой метод аналогий?
- 17 Опишите бионический метод аналогий.
- 18 Какие отличия прямого, трапецевидного и овального силуэтов?
- 19 Что представляют собой родственные гармонии?
- 20 Что представляют собой родственно-контрастные гармонии?
- 21 В чем особенность контрастных гармонии?
- 22 Как зависит масса от величины формы?
- 23 Какая зависимость массы формы от фактуры?
- 24 Какая зависимость массы формы от цвета?
- 25 Что включает в себя закон смыслового фактора в композиции костюма?
- 26 Что представляет собой закон количества?
- 27 Как называется закон, в котором главенствует деталь с активной фактурой или цветом?
- 28 Что представляет собой мягкая и жесткая форма костюма?
- 29 Какие особенности классической симметрии?
- 30 Какие особенности симметрия подобия?
- 31 Что представляет собой афинная симметрия?
- 32 Что представляет собой криволинейная симметрия?
- 33 Что представляет собой золотое сечение в costume?
- 34 Какие соотношения контрастной пропорции, нюансной пропорции, тождественной пропорции?
- 35 В чем заключается тектоничность материалов?
- 36 От каких факторов зависит общая архитектоника костюма?
- 37 Что представляют собой геометрико – оптические иллюзии?
- 38 Как видоизменяется иллюзия формы в зависимости от цвета?
- 39 Какие особенности вертикального и горизонтального ритма?
- 40 Какие особенности диагонального, радиально-лучевого и спирального ритмов?

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Проектирование одежды» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, выполнения практических заданий, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач по анализу и моделированию разрешения конфликтов на различных стадиях и в различных ситуациях.
не зачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Демонстрирует слабое понимание значения и сути конфликта в социальных отношениях, затрудняется при выборе стратегий урегулирования конфликтов.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

- 1 [Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. – М.: ФЕНИКС, 2001 – 83 с.](#)
- 2 [Горина Г. С. Моделирование формы одежды. – М.: ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 1981 – 184 с.](#)
- 3 [Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Композиция костюма. Учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 2003. – 432 с.](#)
- 4 [Данилова О. Н. Архитектоника объемных форм. – М.: ВГУЭС, 2005. – 100 с.](#)
- 5 [Киселева Т.В. Основы теории художественного проектирования одежды. – М.: БГПУ, 2005 – 260с.](#)

Дополнительная литература:

1. Бусыгин О.М. Стилизация фигуры человека (УМР). – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002 – 120с.
2. Современная энциклопедия Аванта + Мода и стиль. – М.: Аванта +, 2002. – 480 с.
3. Милова Н.П., Мельник Н.Б. Основы композиции: Руководство. Ч. 1. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2000-208с.
4. Литвинова И.М. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. – М.: Легкая индустрия, 1972-140с.
5. Колгина И.И., Ульяшева О.П. Комплекты детской одежды для старших школьников и подростков. – М.: Легпромиздат, 1985 – 350 с.

Интернет ресурсы

6. [Черемных А.И. Основы художественного проектирования одежды – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1968. – 220 с](#)
7. [Голубчикова А. В. Основы конструирования трикотажных изделий – М.: ФЕНИКС, 2010 – 146 с.](#)

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.