

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Юров Сергей Серафимович Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: ректор

Дата подписания: 29.11.2024 17:50:47

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8f14

**«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

 С.С. Юров

«16» февраля 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДЭ.01.02 «КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА»**

Для направления подготовки:

54.03.01 «Дизайн»

(уровень бакалавриата)

Типы задач профессиональной деятельности:

проектный

Направленность (профиль):

«Арт в дизайне костюма»

Форма обучения:

очная

Разработчик: Шамшина Любовь Михайловна – доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Союза художников России.

«20» января 2023 г. /Л.М. Шамшина /
(подпись)

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утв. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета ФДМ / В.В. Самсонова /
(подпись)

Заведующая кафедрой /Э.М. Андросова/
разработчика РПД (подпись)

Протокол заседания кафедры № 1 от «27» января 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Результаты освоения дисциплины обучающимся
5. Объем дисциплины и распределение видов учебной работы по семестрам
6. Структура и содержание дисциплины
7. Примерная тематика курсовых работ
8. Фонд оценочных средств по дисциплине
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
12. Приложение 1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: подготовка будущего бакалавра к решению профессиональных задач в сфере разработки одежды и конструирования базовых костюмных форм, развитие его творческой способности, а также понимание и освоение приемов, средств выразительности и закономерностей построения композиции костюма.

Задачи:

- владеть основными художественными средствами работы над композицией в трёхмерной пластической структуре костюма;
- владеть средствами гармонизации в композиции костюма; основными формами эскизной графики костюма, алгоритмами и принципами конструирования одежды;
- разрабатывать целостную композицию костюма в разных композиционных системах, используя разнообразные графические средства;
- разрабатывать крой изделия по эскизу на основе базовых конструкций;
- владеть различными графическими техниками; конструкторским рисунком и черчением; навыками линейно-конструктивного построения, черно-белого, тонального и колористического решений в композиции костюма;
- владеть методами профессионального проектного дизайн-моделирования: модульным, функциональным, концептуальным, графическим, пространственным и т.д.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Место дисциплины в учебном плане

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули).

Часть: Часть, формируется участниками образовательных отношений, элективные дисциплины.

Осваивается: 1, 2 семестр.

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2 – способен осуществлять подбор инновационных материалов, выбор оформления тканей для выпуска изделий одежды с учетом их свойств, требований моды и особенностей технологического процесса;

ПК-3 – способен создавать модели (коллекции) одежды, с использованием инновационных методов проектирования, конструирования и инновационных материалов.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-2 способен осуществлять подбор инновационных материалов, выбор оформления тканей для выпуска изделий одежды с учетом их свойств, требований моды и особенностей	ПК-2.2. определяет форму, силуэт, конструктивные решения, декоративные линии и элементы, цветовые сочетания, размеры и форму деталей модели одежды, соответствующих	Знать: основы модного дизайна, анатомию и пропорции человеческого тела, основы шитья и моделирования Уметь: уметь анализировать требования технического задания и предпочтения заказчика/потребителя; вырабатывать собственный стиль и разрабатывать новые направления в моде, формирующие и предвосхищающие будущие потребности потребителей, с учетом исторических, культурных и социальных аспектов

технологического процесса	требованиям технического задания, сезону, модным тенденциям, проектному образу и интересам заказчика/потребителя	Владеть: навыками рисования и визуализации; способностью разрабатывать и строить выкройки, моделировать и конструировать основные и декоративные элементы одежды
ПК-3 способен создавать модели (коллекции) одежды, с использованием инновационных методов проектирования, конструирования и инновационных материалов	ПК-3.2. умеет создавать авторскую коллекцию, обеспечивая стилевое единство отдельных моделей и их деталей	Знать: принципы и приемы создания авторской коллекции, приемы формирования стилевого единства отдельных моделей и их деталей Уметь: генерировать новые идеи, дизайны и концепции, которые будут уникальны и отличаться от других коллекций. Владеть: навыком анализа и понимания различных стилей, цветовых сочетаний, форм, текстур и композиций, способностью определять, сочетания, которые будут соответствовать желаемому стилевому единству коллекции
	ПК-3.3. владеет созданием образцов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций	Знать: правила подготовки и проведения примерки и устранения дефектов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций; практические аспекты презентации коллекции Уметь: разрабатывать опытные образцы моделей, коллекций одежды в команде с конструктором и технологом; создавать портфолио Владеть: навыком создания образцов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ

Общая трудоемкость дисциплины «Композиция костюма» для студентов очной формы обучения реализуемой в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» составляет: 6 з.е. / 216 час.

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц
Аудиторные занятия	72
<i>в том числе:</i>	
Лекции	36
Практические занятия	36
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа (всего)	72
<i>в том числе:</i>	
часы на выполнение КР / КП	-
Промежуточная аттестация:	
Вид	Экзамен – 1, 2 семестры
Трудоемкость (час.)	72

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц
Общая трудоемкость з.е. / часов	6 з.е. / 216 час.

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Темы дисциплины		Количество часов			
№	Наименование	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
1	Основы композиции костюма. Понятие «композиция костюма». Особенности художественного проектирования костюма	3	3	-	6
2	Характерные черты костюмографии. Стилизация фигуры и головы человека	3	3	-	6
3	Основные законы, принципы и свойства композиции костюма (выразительность, законченность, целостность, равновесие, статичность и динамичность)	3	3	-	6
4	Выразительные средства композиции (пропорция, масштаб, ритм, контраст-нюанс-тождество, симметрия-асимметрия)	3	3	-	6
5	Элементы композиции костюма (форма, силуэт, пластика, цвет и колорит, декор, фактура)	3	3	-	6
6	Разработка поясного изделия моделированной базовой конструкции с авторским рисунком ткани (цветная монораппортная/раппортная композиция (по выбору))	3	3	-	6
Итого (часов)		18	18	-	36
Форма контроля:		Экзамен, 36 час.			
Всего за 1 семестр:		108/3 з.е.			
7	Работа над творческим источником, образно-ассоциативный подход в разработке костюма. Художественный образ в проектировании костюма. Проектный образ	3	3	-	6
8	Принципы трансформации творческих источников в костюмные формы	3	3	-	6
9	Природные формы как творческий источник для создания костюма	3	3	-	6
10	Архитектура как творческий источник для создания костюма	3	3	-	6
11	Живопись и цветная графика как творческий источник для создания костюма	3	3	-	6
12	Разработка плечевого изделия моделированной базовой конструкции с авторским рисунком ткани (цветная монораппортная/раппортная композиция (по выбору))	3	3	-	6
Итого (часов)		18	18	-	36
Форма контроля:		Экзамен, 36 час.			
Всего за 2 семестр:		108/3 з.е.			
Итого по дисциплине (часов)		36	36	-	72
Всего по дисциплине:		6 з.е. / 216 час.			

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основы композиции костюма. Понятие «композиция костюма». Особенности художественного проектирования костюма.

Тема 2. Характерные черты костюмографики. Стилизация фигуры и головы человека

Разработать собственную модель стилизации, проанализировав эскизную графику выдающихся модельеров XX века, традиционную стилизацию фигуры в проектной графике костюма, а также изображения человека в искусстве древних цивилизаций и в примитивном искусстве.

Выполнить:

1. 5 рисунков стилизованной фигуры (образа носителя) в линейной графике,
2. 5 рисунков стилизованной фигуры (образа носителя) в силуэтно-пятновой графике

Материалы: Бумага для графики А4, тушь, кисти, перо.

Тема 3. Основные законы, принципы и свойства композиции костюма (выразительность, законченность, целостность, равновесие, статичность и динамичность)

Найти черно-белые графические эквиваленты текстильным фактурам, применяя наибольшее количество графических техник и приёмов: отпечатки фактур при помощи туши; монотипия; диатипия; сухая кисть; коллаж; аппликация; нарушение поверхностного слоя бумаги; аэрография; разбрызгивание краски; рисование по сырой поверхности.

Выполнить:

30 образцов графических фактур

*Материалы: Бумага (любая) 10*10 см., все возможные изобразительные средства.*

5 наколок на масштабном манекене из белых тканей разных фактур, сочетая их по принципу контраста или нюанса, создавая цельную, завершённую структуру. Формой отчётности по данному заданию являются фотографии наколок.

Материалы: Масштабный манекен, белые ткани разнообразных фактур, булавки (500 шт.)

Тема 4. Выразительные средства композиции (пропорции, масштаб, ритм, контраст-нюанс-тождество, симметрия-асимметрия)

Используя графические эквиваленты фактур и стилизованную фигуру человека как основу создать эскизы-образы костюмов. Проработать выразительные средства композиции костюма в работе с фактурным пятном: его формой, структурой, пропорциями и т.д.)

Выполнить:

1. 5 эскизов костюма с применением графических эквивалентов текстильных фактур, меняя пропорции пятен относительно друг друга

2. 5 эскизов костюма с применением графических эквивалентов текстильных фактур, меняя масштаб пятен относительно друг друга и человеческой фигуры

3. 5 эскизов костюма с применением графических эквивалентов текстильных фактур, выделяя повторяющиеся, ритмические структуры в костюме.

4. 5 эскизов костюма с применением графических эквивалентов текстильных фактур, противопоставляя друг другу элементы костюма (контраст), уподобляя их друг другу (тождество), немного изменяя формы относительно друг друга (нюанс)

5. 5 эскизов костюма с применением графических эквивалентов текстильных фактур, применяя симметрию и асимметрию в расположении элементов костюма.

Материалы: Бумага для графики, для черчения А5 – А4; материалы, с помощью которых были созданы графические эквиваленты фактур

Тема 5. Элементы композиции костюма (форма, силуэт, пластика, цвет и колорит, декор, фактура)

Используя геометрические эквиваленты основных силуэтных форм костюма, разработать эскизы-схемы костюма, в которых эти формы разрабатываются за счёт варьирования пропорций, соединения разных форм в одной композиции и т.д.

Выполнить:

- 1.1 5 эскизов-схем на основе прямоугольного силуэта
- 1.2. 5 эскизов-схем на основе овального силуэта
- 1.3. 5 эскизов-схем на основе трапецевидного силуэта
- 1.4. 5 эскизов-схем на основе прямоугольного и овального силуэта
- 1.5. 5 эскизов-схем на основе прямоугольного и трапецевидного силуэта
- 1.6. 5 эскизов-схем на основе прямоугольного и X- силуэта
- 1.7. 5 эскизов-схем на основе овального и X- силуэта
- 1.8. 5 эскизов-схем на основе трапецевидного и X- силуэта

Материалы: Бумага А4 для графики или черчения (на одном листе А4 размещается 10 эскизов-схем), тушь, перо, линеры, маркеры.

Используя отрезки ткани геометрических форм создать методом наколки пластические композиции, в которых характер формы отреза ткани образует выразительную объёмную форму. Формой отчётности по данному заданию являются фотографии наколок.

Выполнить:

- 2.1. 5 наколок на масштабном манекене из ткани квадратной формы
- 2.2. 5 наколок на масштабном манекене из ткани квадратной формы с отверстием посередине
- 2.3. 5 наколок на масштабном манекене из ткани квадратной формы с несколькими отверстиями или с прорезью от края к центру (на выбор)
- 2.4. 5 наколок на масштабном манекене из ткани круглой формы
- 2.5. 5 наколок на масштабном манекене из ткани круглой формы с отверстием посередине
- 2.6. 5 наколок на масштабном манекене из ткани круглой формы с несколькими отверстиями или с прорезью от края к центру (на выбор)
- 2.7. 5 наколок на масштабном манекене из ткани цилиндрической формы
- 2.8. 5 наколок на масштабном манекене из ткани формы учеченного конуса

Материалы: Масштабный манекен, ткань х/б «бязь» среднего тона – 5 м., булавки (500 шт.)

Используя отрезки ткани с геометрическим рисунком (полоска, шахматка, клетка), создать за счёт скалывания складок новую ритмическую последовательность. Деформированный таким образом отрез ткани наколоть на манекене, грамотно расположив ритмические поверхности на фигуре. Формой отчётности по данному заданию являются фотографии наколок.

Выполнить:

3. 1 наколку из ткани с систематически изменённым за счёт складок геометрическим рисунком.

Материалы: Масштабный манекен, ткань с геометрическим рисунком (1 м.), булавки (500 шт.)

Тема 6. Разработка поясного изделия моделированной базовой конструкции с авторским рисунком ткани (цветная монораппортная/раппортная композиция (по выбору))

На основе творческого источника по выбору студента разрабатывается текстильная композиция ткани для поясного изделия (с учётом расположения пятен, влияния на

визуальное восприятие фигуры). Далее разрабатывается чертёж лекал по базовой конструкции изделия с незначительным моделированием формы. Далее изделие стачивается без специальных обработок технологических узлов, как макет.

Выполнить:

1. Текстильную композицию для ткани изделия на основе авторской графики или творческого источника по выбору

2. Чертёж лекал на основе базовой конструкции выбранного поясного изделия

3. Стачивание деталей кроя без обработок и оформления технологических узлов

Материалы: 1. Рисунок ткани разрабатывается в любой доступной для студента компьютерной программе. 2. Бумага А1, линейка, метр, лекала, миллиметровка, калька. 3. Швейная машинка, изготовленная ткань с авторским рисунком, нить (полиэстер).

Тема 7. Работа над творческим источником, образно-ассоциативный подход в разработке костюма. Художественный образ в проектировании костюма. Проектный образ

Разработать собственный проектный образ, проанализировав традиционный костюмографический проектный образ, его связь с тематикой изображаемой одежды. Проанализировать известные образцы стилизации образа человека за всю историю изобразительного искусства.

Выполнить:

1. 5 зарисовок масок или любых других артефактов стилизации лица по выбору

2. 5 набросков-автопортретов в выражении ярких эмоций, обобщающих черты лица и выделяющих детали, подчеркивающие выражение лица

3. 5 образов носителя на основе анализа набросков и зарисовок

Материалы: Бумага для графики А4, тушь, кисти, перо.

Тема 8. Принципы трансформации творческих источников в костюмные формы

Выбрать творческие источники, которые целесообразно использовать как отправную точку в формообразовании костюма.

Выполнить:

1. Выбрать фотографии, репродукции, изображения, которые будут использоваться как творческие источники по темам: природные формы, архитектурные формы, живопись и цветная графика.

Тема 9. Природные формы как творческий источник для создания костюма

Используя алгоритм работы над творческим источником (исследовательский, аналитический, эскизный этапы), проанализировав важнейшие признаки источника, избегая прямого цитирования источника создать серию творческих эскизов костюма.

Выполнить:

1. 7 – 10 натуральных зарисовок природных форм (формат А5)

2. 2 – 3 зарисовки, стилизованные и обработанные (формат А5)

3. 5 – 7 творческих эскизов костюма на основе творческого источника (формат А4) *Материалы:* Бумага для акварели А5 – А4, акварель / гуашь / темпера / цв. маркер (по выбору), перо / линер / маркер (по выбору) и др.

Тема 10. Архитектура как творческий источник для создания костюма

Используя алгоритм работы над творческим источником (исследовательский, аналитический, эскизный этапы), проанализировав важнейшие признаки источника, избегая прямого цитирования источника создать серию творческих эскизов костюма.

Выполнить:

1. 7 – 10 структурных зарисовок архитектурных форм (формат А5)

2. 2 – 3 зарисовки, стилизованные и обработанные (формат А5)

3. 5 – 7 творческих эскизов костюма на основе творческого источника (формат А4)

Материалы: Бумага для акварели А5 – А4, акварель / гуашь / темпера / цв. маркер (по выбору), перо / линер / маркер (по выбору) и др.

Тема 11. Живопись и цветная графика как творческий источник для создания костюма

Используя алгоритм работы над творческим источником (исследовательский, аналитический, эскизный этапы), проанализировав важнейшие признаки источника, избегая прямого цитирования источника создать серию творческих эскизов костюма.

Выполнить:

1. 20 – 25 абстрактных текстур, фактур, элементов из источника (формат 10*10 см.)

3. 5 – 7 творческих эскизов костюма на основе творческого источника (формат А4)

Материалы: Бумага для акварели А5 – А4, акварель / гуашь / темпера / цв. маркер (по выбору), перо / линер / маркер (по выбору) и др.
Тема 12. Разработка плечевого изделия моделированной базовой конструкции с авторским рисунком ткани (цветная моноранпортная/ранпортная композиция (по выбору))

На основе творческого источника по выбору студента разрабатывается текстильная композиция ткани для поясного изделия (с учётом расположения пятен, влияния на визуальное восприятие фигуры). Далее разрабатывается чертёж лекал по базовой конструкции изделия с незначительным моделированием формы. Далее изделие стачивается без специальных обработок технологических узлов, как макет.

Выполнить:

1. Текстильную композицию для ткани изделия на основе авторской графики или творческого источника по выбору

2. Чертёж лекал на основе базовой конструкции выбранного поясного изделия

3. Стачивание деталей кроя без обработок и оформления технологических узлов

Материалы: 1. Рисунок ткани разрабатывается в любой доступной для студента компьютерной программе. 2. Бумага А1, линейка, метр, лекала, миллиметровка, калька. 3. Швейная машинка, изготовленная ткань с авторским рисунком, нить (полиэстер).

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа не предусмотрена.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1.

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

9.1. Рекомендуемая литература:

1. Файзуллина, Р.Б. Технология швейных изделий: подготовительно-раскройное производство / Р.Б. Файзуллина, Ф.Р. Ковалева; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Институт технологий легкой промышленности, моды и дизайна. – Казань: Издательство КНИТУ, 2014. – 164 с.: Табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427920>

2. Хамматова, В.В. Основы технического рисунка и его специфика в эскизном проектировании одежды работы / В.В. Хамматова, В.В. Пискарев, Г.А. Гарифуллина; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный

исследовательский технологический университет». – Казань: Издательство КНИТУ, 2016. – 132 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500933>

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

При осуществлении образовательного процесса по данной учебной дисциплине предполагается использование:

Лицензионное программное обеспечение:

1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726);
2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726).

Свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Браузер Google Chrome;
2. Браузер Yandex;
3. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов в формате PDF

9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online
2. <http://modanews.ru/> – интернет-портал индустрии моды
3. <http://paletton.com/> – работа с цветом: подбор, сочетаемость, цветовые гармонии.
4. <http://www.etoday.ru/> – etoday – информационный иллюстрированный интернет-журнал, самое интересное и яркое из мира знаменитостей кино, музыки, моды и спорта, самые актуальные новости технологий и архитектуры, дизайна и рекламы
5. www.pinterest.com – pinterest — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения и помещать их в тематические коллекции
6. <http://thecuttingclass.com/> – обзор и анализ последних коллекций и сезонных тенденций
7. <http://pixabay.com/> – библиотека фотографий и изображений
8. <http://www.fashionpeople.ru/> – российские и зарубежные бренды одежды и аксессуаров, модные дизайнеры одежды, дома моды и торговые марки. Подробный каталог, адреса официальных сайтов, новости, адреса магазинов и акции, фотографии коллекций и видео с показов
9. <http://www.vogue.ru/> – VOGUE RUSSIA – все о моде
10. <http://officiel-online.com/> – журнал L'OFFICIEL является самым авторитетным изданием в мире, отражающим модные тенденции
11. <http://www.konliga.ru/> – журналы индустрии моды

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий оснащена:

- а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;

б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки;

в) наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины;

г) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

Проектная мастерская оснащена:

а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;

б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки, многофункциональное устройство;

в) наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины;

г) стол проектный большой, коврики для резки макетов, инструменты и оборудование, материалы по видам профессиональной деятельности;

д) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

Помещение для самостоятельной работы. Аудитория оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:

а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;

б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки;

в) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Помимо лекционных занятий продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью и качеством самостоятельной творческой работы студента. Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; поиск нетривиальных решений; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных работ. Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов.

Основу самостоятельной работы студента составляет работа над композицией костюма, из которой следует определенная последовательность действий. Эти действия стимулируют развитие логического, рационального и творческого подхода к решению поставленных задач. Лекции являются неотъемлемой частью учебной работы по дисциплине «Композиция костюма». Групповое обсуждение контрольных вопросов проходит в конце каждого раздела учебной программы данной дисциплины.

Изучение курса дисциплины «Композиция костюма» проходит в следующей методической последовательности:

1. Вводная лекция, краткий анализ видов учебной работы и показ лучших композиций.

2. Поиск концептуальных образцов, создание композиций на заданную тему.
 3. Методический разбор выполняемых композиций, выбор лучших вариантов и их утверждение.
 4. Корректировка и выполнение композиций.
 5. Подготовка композиций к просмотру и презентационного материала по итогам работы над материалами.
 6. Методический разбор в присутствии студентов.
- Просмотр и оценка композиций костюмов.

***Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов
по освоению дисциплины***

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с использованием информационных средств; индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

Факультет дизайна и моды
Кафедра дизайна

Фонд оценочных средств

Текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Б1.В.ДЭ.01.02 «КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА»

Для направления подготовки:

54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата)

Типы задач профессиональной деятельности:

проектный

Направленность (профиль):

«Арт в дизайне костюма»

Форма обучения:

очная

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
<p>ПК-2 способен осуществлять подбор инновационных материалов, выбор оформления тканей для выпуска изделий одежды с учетом их свойств, требований моды и особенностей технологического процесса</p>	<p>ПК-2.2. определяет форму, силуэт, конструктивные решения, декоративные линии и элементы, цветовые сочетания, размеры и форму деталей модели одежды, соответствующих требованиям технического задания, сезону, модным тенденциям, проектному образу и интересам заказчика/потребителя</p>	<p>Знать: основы модного дизайна, анатомию и пропорции человеческого тела, основы шитья и моделирования Уметь: уметь анализировать требования технического задания и предпочтения заказчика/потребителя; вырабатывать собственный стиль и разрабатывать новые направления в моде, формирующие и предвосхищающие будущие потребности потребителей, с учетом исторических, культурных и социальных аспектов Владеть: навыками рисования и визуализации; способностью разрабатывать и строить выкройки, моделировать и конструировать основные и декоративные элементы одежды</p>
<p>ПК-3 способен создавать модели (коллекции) одежды, с использованием инновационных методов проектирования, конструирования и инновационных материалов</p>	<p>ПК-3.2. умеет создавать авторскую коллекцию, обеспечивая стилевое единство отдельных моделей и их деталей</p>	<p>Знать: принципы и приемы создания авторской коллекции, приемы формирования стилевого единства отдельных моделей и их деталей Уметь: генерировать новые идеи, дизайны и концепции, которые будут уникальны и отличаться от других коллекций. Владеть: навыком анализа и понимания различных стилей, цветовых сочетаний, форм, текстур и композиций, способностью определять, сочетания, которые будут соответствовать желаемому стилевому единству коллекции</p>
	<p>ПК-3.3. владеет созданием образцов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций</p>	<p>Знать: правила подготовки и проведения примерки и устранения дефектов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций; практические аспекты презентации коллекции Уметь: разрабатывать опытные образцы моделей, коллекций одежды в команде с конструктором и технологом; создавать портфолио Владеть: навыком создания образцов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций</p>

Показатели оценивания результатов обучения

Шкала оценивания			
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
<p>Не знает: основы модного дизайна, анатомию и пропорции человеческого тела, основы шитья и моделирования</p> <p>Не умеет: уметь анализировать требования технического задания и предпочтения заказчика/потребителя; вырабатывать собственный стиль и разрабатывать новые направления в моде, формирующие и предвосхищающие будущие потребности потребителей, с учетом исторических, культурных и социальных аспектов</p> <p>Не владеет: навыками рисования и визуализации; способностью разрабатывать и строить выкройки, моделировать и конструировать основные и декоративные элементы одежды</p>	<p>В целом знает: основы модного дизайна, анатомию и пропорции человеческого тела, основы шитья и моделирования</p> <p>В целом умеет: уметь анализировать требования технического задания и предпочтения заказчика/потребителя; вырабатывать собственный стиль и разрабатывать новые направления в моде, формирующие и предвосхищающие будущие потребности потребителей, с учетом исторических, культурных и социальных аспектов</p> <p>В целом владеет: навыками рисования и визуализации; способностью разрабатывать и строить выкройки, моделировать и конструировать основные и декоративные элементы одежды</p>	<p>Знает: основы модного дизайна, анатомию и пропорции человеческого тела, основы шитья и моделирования</p> <p>Умеет: уметь анализировать требования технического задания и предпочтения заказчика/потребителя; вырабатывать собственный стиль и разрабатывать новые направления в моде, формирующие и предвосхищающие будущие потребности потребителей, с учетом исторических, культурных и социальных аспектов</p> <p>Владеет: навыками рисования и визуализации; способностью разрабатывать и строить выкройки, моделировать и конструировать основные и декоративные элементы одежды</p>	<p>В полном объеме знает: основы модного дизайна, анатомию и пропорции человеческого тела, основы шитья и моделирования</p> <p>В полном объеме умеет: уметь анализировать требования технического задания и предпочтения заказчика/потребителя; вырабатывать собственный стиль и разрабатывать новые направления в моде, формирующие и предвосхищающие будущие потребности потребителей, с учетом исторических, культурных и социальных аспектов</p> <p>В полном объеме владеет: навыками рисования и визуализации; способностью разрабатывать и строить выкройки, моделировать и конструировать основные и декоративные элементы одежды</p>
<p>Не знает: принципы и приемы создания авторской коллекции, приемы формирования стилового единства отдельных моделей и их деталей</p> <p>Не умеет:</p>	<p>В целом знает: принципы и приемы создания авторской коллекции, приемы формирования стилового единства отдельных моделей и их деталей</p> <p>В целом умеет:</p>	<p>Знает: принципы и приемы создания авторской коллекции, приемы формирования стилового единства отдельных моделей и их деталей</p> <p>Умеет:</p>	<p>В полном объеме знает: принципы и приемы создания авторской коллекции, приемы формирования стилового единства отдельных моделей и их деталей</p> <p>В полном объеме умеет:</p>

Шкала оценивания			
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
<p>генерировать новые идеи, дизайны и концепции, которые будут уникальны и отличаться от других коллекций</p> <p>Не владеет: навыком анализа и понимания различных стилей, цветовых сочетаний, форм, текстур и композиций, способностью определять, сочетания, которые будут соответствовать желаемому стилевому единству коллекции</p>	<p>генерировать новые идеи, дизайны и концепции, которые будут уникальны и отличаться от других коллекций</p> <p>В целом владеет: навыком анализа и понимания различных стилей, цветовых сочетаний, форм, текстур и композиций, способностью определять, сочетания, которые будут соответствовать желаемому стилевому единству коллекции</p>	<p>генерировать новые идеи, дизайны и концепции, которые будут уникальны и отличаться от других коллекций</p> <p>Владеет: навыком анализа и понимания различных стилей, цветовых сочетаний, форм, текстур и композиций, способностью определять, сочетания, которые будут соответствовать желаемому стилевому единству коллекции</p>	<p>генерировать новые идеи, дизайны и концепции, которые будут уникальны и отличаться от других коллекций</p> <p>В полном объеме владеет: навыком анализа и понимания различных стилей, цветовых сочетаний, форм, текстур и композиций, способностью определять, сочетания, которые будут соответствовать желаемому стилевому единству коллекции</p>
<p>Не знает: правила подготовки и проведения примерки и устранения дефектов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций; практические аспекты презентации коллекции</p> <p>Не умеет: разрабатывать опытные образцы моделей, коллекций одежды в команде с конструктором и технологом; создавать портфолио</p> <p>Не владеет: навыком создания образцов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций</p>	<p>В целом знает: правила подготовки и проведения примерки и устранения дефектов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций; практические аспекты презентации коллекции</p> <p>В целом умеет: разрабатывать опытные образцы моделей, коллекций одежды в команде с конструктором и технологом; создавать портфолио</p> <p>В целом владеет: навыком создания образцов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций</p>	<p>Знает: правила подготовки и проведения примерки и устранения дефектов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций; практические аспекты презентации коллекции</p> <p>Умеет: разрабатывать опытные образцы моделей, коллекций одежды в команде с конструктором и технологом; создавать портфолио</p> <p>Владеет: навыком создания образцов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций</p>	<p>В полном объеме знает: правила подготовки и проведения примерки и устранения дефектов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций; практические аспекты презентации коллекции</p> <p>В полном объеме умеет: разрабатывать опытные образцы моделей, коллекций одежды в команде с конструктором и технологом; создавать портфолио</p> <p>В полном объеме владеет: навыком создания образцов моделей, коллекций одежды для показов, просмотров, презентаций</p>

Оценочные средства

Задания для текущего контроля

Пример творческого задания, 1 семестр

Используя графические эквиваленты фактур и стилизованную фигуру человека как основу создать эскизы-образы костюмов. Проработать выразительные средства композиции костюма в работе с фактурным пятном: его формой, структурой, пропорциями и т.д.)

Выполнить:

1. 5 эскизов костюма с применением графических эквивалентов текстильных фактур, меняя пропорции пятен относительно друг друга
2. 5 эскизов костюма с применением графических эквивалентов текстильных фактур, меняя масштаб пятна относительно друг друга и человеческой фигуры
3. 5 эскизов костюма с применением графических эквивалентов текстильных фактур, выделяя повторяющиеся, ритмические структуры в костюме.

Материал: Бумага для графики, для черчения А5 – А4; материалы, с помощью которых были созданы графические эквиваленты фактур

Пример творческого задания, 2 семестр

Используя графические эквиваленты фактур и стилизованную фигуру человека как основу создать эскизы-образы костюмов. Проработать выразительные средства композиции костюма в работе с фактурным пятном: его формой, структурой, пропорциями и т.д.)

Выполнить:

1. 5 эскизов костюма с применением графических эквивалентов текстильных фактур, противопоставляя друг другу элементы костюма (контраст), уподобляя их друг другу (тождество), немного изменяя формы относительно друг друга (нюанс)
2. 5 эскизов костюма с применением графических эквивалентов текстильных фактур, применяя симметрию и асимметрию в расположении элементов костюма.

Материал: Бумага для графики, для черчения А5 – А4; материалы, с помощью которых были созданы графические эквиваленты фактур

Оценка творческого задания производится по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к экзамену, 1 семестр

1. Назовите основные особенности композиции костюма.
2. Назовите особенности художественного проектирования костюма.
3. Назовите характерные черты костюмографики.
4. Что такое стилизация фигуры и головы человека?
5. Что такое выразительность композиции костюма?
6. Что такое законченность композиции костюма?
7. Что такое целостность композиции костюма?
8. Что такое равновесие композиции костюма?
9. Дайте определение понятию: “статика”.

10. Дайте определение понятию: “динамика”.
11. Что такое пропорции в композиции костюма?
12. Что такое масштаб в композиции костюма?
13. Что такое контраст в композиции костюма?
14. Что такое нюанс в композиции костюма?
15. Как может проявляться контраст или нюанс в форме, конструкции костюма?
16. Что такое тождество в композиции костюма?
17. Что такое симметрия в композиции костюма?
18. Какие виды симметрии существуют в природе и художественном творчестве?
19. Что такое асимметрия в композиции костюма?
20. Что такое ритм в композиции костюма?
21. Какие виды ритма существуют? Приведите примеры.
22. Перечислите элементы и средства композиции костюма.
23. Как симметрия и асимметрия могут проявляться в композиции костюма?

Примерные вопросы к экзамену, 2 семестр

1. Каковы признаки целостности композиции костюма?
2. Что такое композиционный центр и какую роль в композиции он играет?
3. Как разработать поясное изделие моделированной базовой конструкции костюма?
4. Что такое монораппортная композиция?
5. Что такое раппортная композиция?
6. Какие виды контраста в композиции костюма проявляются наиболее активно?
7. Какими элементами композиции характеризуется форма одежды?
8. Каковы закономерности развития формы?
9. Как распознается структура формы?
10. Что такое базовая форма костюма?
11. Как работать над творческим источником?
12. Что такое образно-ассоциативный подход в разработке костюма?
13. Что такое художественный образ в проектировании костюма?
14. Какие основные принципы трансформации творческих источников в костюмные формы Вы знаете?
15. Какие творческие источники для создания композиции костюма Вы знаете?
16. Каковы основные признаки моды?
17. Как разработать плечевое изделие моделированной базовой конструкции с авторским рисунком ткани (монораппортная цветная композиция)?
18. Как разработать плечевое изделие моделированной базовой конструкции с авторским рисунком ткани (раппортная цветная композиция)?
19. Назовите популярные в этом сезоне стили в одежде.
20. Перечислите основные функции современной одежды.
21. Перечислите этапы творческого процесса формирования композиции костюма.
22. Какие пропорции называются арифметическими?
23. Что такое геометрические, или иррациональные, пропорции?
24. Какая пропорция называется “золотым сечением”?
25. Как пропорции костюма связаны со строением фигуры человека?

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации

4-балльная шкала (экзамен, зачет с оценкой)	2-балльная шкала (зачет)	Показатели	Критерии
Отлично	Зачтено	1. Полнота ответов на вопросы и выполнения задания. 2. Аргументированность выводов. 3. Умение перевести теоретические знания в практическую плоскость.	глубокое знание теоретической части темы, умение проиллюстрировать изложенное примерами, полный ответ на вопросы, способен применять умения при решении общих и нетиповых задач
Хорошо			глубокое знание теоретических вопросов, ответы на вопросы преподавателя, но допущены незначительные ошибки, способен применять умения при решении общих задач
Удовлетворительно			знание структуры основного учебно-программного материала, основных положений теории при наличии существенных пробелов в деталях, затруднения при практическом применении теории, существенные ошибки при ответах на вопросы преподавателя, имеет навыки в ограниченной области профессиональной деятельности
Неудовлетворительно	Не зачтено		существенные пробелы в знаниях основных положений теории, не владение терминологией, основными методиками, не способность формулировать свои мысли, применять на практике теоретические положения, отвечать на вопросы преподавателя

Разработчик: Шамшина Любовь Михайловна – доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Союза художников России.

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры дизайна (Протокол заседания кафедры № 1 от «27» января 2023 г.).

