

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОУВПО «АмГУ»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой дизайна
_____ Е.Б. Коробий
« _____ » _____ 2007г.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОСТЮМА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для специальности 070601 – «Дизайн», специализация: «дизайн костюма»

Составитель: С.В. Санатова, доцент кафедры «Дизайн»,

Благовещенск 2007 г.

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета прикладных искусств
Амурского государственного
университета

С.В. Санатова

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Проектирование костюма» для студентов очной формы обучения специальности 070601 – «Дизайн», специализация: «дизайн костюма». - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007. – 90с.

Учебно-методические рекомендации ориентированы на оказание помощи студентам при изучении правил проектирования единичных изделий, комплектов, ансамблей и коллекций (типы и особенности; гармонизация и структура коллекций), для усвоения знаний, а также на процессы познавательного и личностного развития в обучении и воспитании.

© Амурский государственный университет, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	7
1.1. Объем дисциплины в часах.....	7
1.2. Распределение учебной нагрузки по семестрам.....	7
2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
2.1. Пояснительная записка.....	8
2.1.1. Цель преподавания дисциплины	8
2.1.2. Задачи изучения дисциплины	8
2.1.3. Дисциплины, необходимые при изучении данного курса.....	8
2.2. Содержание дисциплины.....	10
2.2.1. Федеральный компонент.....	10
2.2.2. Перечень тем лекционных занятий.....	11
2.2.3. Перечень тем лабораторных занятий.....	16
2.2.4. Курсовой проект, его характеристика.....	28
2.2.5. Самостоятельная работа	29
2.2.6. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний... ..	29
2.2.7. Вопросы для проверки остаточных знаний.....	30
2.2.8. Пояснительная записка к зачету.....	31
2.2.9. Вопросы к зачету.....	32
2.2.10. Экзамен 10 семестра.....	33
2.3. Учебно-методические материалы.....	35
2.3.1. Основная литература.....	35
2.3.2. Дополнительная литература.....	35
2.3.3. Учебно-методические материалы по дисциплине.....	36
2.3.4. Перечень наглядных и других пособий.....	37
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ.....	37
4. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ.....	38

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ.....	50
5.1. Общее положение	50
5.2. Цель и задачи курсового проектирования.....	51
5.3. Тематика курсового проекта.....	52
5.4. Содержание курсового проекта.....	53
5.4.1. Структура пояснительной записки.....	53
5.4.2. График выполнения курсового проекта.....	53
5.5. Методические указания по выполнению пояснительной записки.....	54
5.5.1. Введение.....	54
5.5.2. Исследовательский раздел	54
5.5.3. Проектно-композиционный раздел	55
5.5.4. Содержание графической части	59
5.5.5. Заключение	62
5.5.6. Список рекомендуемой литературы	62
5.6. Критерии оценки курсового проекта	64.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ.....	65
6.1. Лабораторная работа №1	65
6.2. Лабораторная работа №2.....	67
6.3. Лабораторная работа №3.....	69
6.4. Лабораторная работа №4.....	70
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.....	73
7.1. Вопросы для проверки остаточных знаний	73
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ППС ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ.....	74
8.1. Промежуточный контроль.....	74
8.2. Итоговый контроль	75

8.3. Критерии оценки ответа на экзамене	75
9. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ	76
9.1. Вопросы к зачету.....	76
9.2. Вопросы к экзамену	77
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ.....	79
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	88
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	89
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	90

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) – это совокупность учебно-методических документов, призванных обеспечить организацию и содержательную целостность системы методов и средств обучения студентов по дисциплине.

Цель УМКД – систематизация содержания дисциплины с учетом достижений науки, техники и производства, улучшение ее методического обеспечения, повышение эффективности и качества знаний, внедрение активных методов обучения, оказание студентам методической помощи в усвоении учебного материала, правильное планирование и организация самостоятельной работы и контроля знаний студентов.

При составлении рабочей программы и всего УМКД на первый план ставятся задачи развития образно-ассоциативного мышления, интенсификации творческого процесса, ориентации на генерирование новых идей, воссоздания в современных проектах культурных и национальных традиций. В современных условиях требуется специалист, ориентированный на эксперимент, сознательно ставящий перед собой определенные задачи при проектировании одежды и способный с помощью самых разнообразных методов решать эти задачи.

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Проектирование костюма» является дисциплиной Федерального компонента (СДФ.03-02) Государственного образовательного Стандарта ВПО в области культуры и искусства.

1.1. Объем дисциплины в часах

Курс 1 - 5 Семестр 1 - 10

Лекции 246 час.

Лабораторные занятия 546час.

Курсовой проект 4 – 10 семестр

Экзамен 10 семестр.

Самостоятельная работа не предусмотрена. Всего часов 792 час.

1.2. Распределение учебной нагрузки по семестрам

№	Учебная нагрузка	Семестр, час										Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Лекции	-	15	36	30	36	30	36	30	18	15	246
2	Лабораторные работы	36	15	72	60	72	60	72	60	54	45	546
3	Самостоятельная работа	Не предусмотрена										
4	Курсовой проект (работа)				+	+	+	+	+	+	+	
5	Зачет					+		+				
6	Экзамен										+	
	Всего:											792

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Пояснительная записка

2.1.1. Цель преподавания дисциплины

Цель данного курса – получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков для выполнения проектных работ. Дисциплина призвана сформировать у студентов комплексный подход к решению задачи по проектированию моделей различного назначения и развивать творческие способности студентов. Основными формами обучения студентов являются лекции и лабораторные занятия. Изучение дисциплины «Проектирование костюма» занимает фундаментальное место в системе подготовки дизайнеров одежды.

2.1.2. Задачи изучения дисциплины

В процессе изучения дисциплины перед студентами ставится задача:

- изучение закономерностей формообразования костюма и средств гармонизации;
- грамотное использование изученных приемов графического изображения костюма на фигуре человека;
- Умение проводить анализ композиционного решения исторического и современного костюма;
- правильно использовать свойства текстильных материалов для решения проектных задач;
- развитие творческих способностей студентов.

2.1.3. Дисциплины, необходимые при изучении данной дисциплины

Комплексная подготовка может обеспечить высокий уровень профессионализма, поэтому преподавание курса связано с другими курсами государственного образовательного стандарта:

Культурология - типология культур, этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Место

и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.

Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности. Культура и личность.

История культуры и искусств - Новое время; становление научно-технического прогресса; предметный мир и промышленное производство; новые технологии и материалы; Европа и Америка, Всемирные промышленные выставки и их влияние на формирование предметного мира.

История дизайна, науки и техники - технический прогресс XIX – начала XX веков и примитивность форм промышленной продукции. Особенности промышленного развития России и проблемы художественно-промышленного образования. Россия в международных промышленных выставках. Становление дизайна, реформы художественного образования в Советской России, школы дизайна. Современный дизайн: особенности и проблемы.

История костюма и кроя - Возникновение костюма. Первобытный костюм. Костюм Древнего мира. Костюм европейского Средневековья. Костюм эпохи Возрождения. Костюм Нового времени (XVI-XVIII вв). Костюм XIX –XX вв.

Цветоведение и колористика - психологическое воздействие цвета, цветовые ряды, приемы цветовой гармонизации.

Пропедевтика (основы композиции в дизайне костюма) - композиционные элементы: точка, линия, пятно, свет, цвет, плоскость, пространство. Соподчинение элементов. Приемы гармонизации композиции костюма: контраст, нюанс, тождество; масштаб, масштабность; симметрия, асимметрия; пропорции, ритм; статика, динамика, композиционный центр.

Основы теории и методологии дизайна проектирования костюма - Основы творческого процесса – постановка задачи, замысел, проект. Творческие источники, используемые при проектировании костюма. Создание художественного образа. Методы проектирования: комбинаторный,

трансформация, модульное проектирование, метод деконструкции и т.д. Задачи проектирования. Костюм, как система. Мода – понятие и терминология. Структура и функции моды. Анализ закономерностей развития моды и ее прогнозирование.

Конструирование костюма - Конструктивное моделирование. Особенности конструирования костюма с учетом свойств материалов: ткани, трикотажа, кожи, меха, нетканых материалов и др. перспективных материалов.

Проектная графика - Графические материалы, методы и способы подачи эскизов, технического рисунка, журнальной обложки, журнальных страниц, буклетов и др.

Композиция графического листа.

Выполнение проекта в материале - Разработка стратегии изготовления моделей с учетом их специфики.

Макетирование костюма - Методика создания основ и моделирование частей костюма. Творческий поиск формы костюма.

2.2. Содержание дисциплины

2.2.1. Федеральный компонент

Дисциплина «Проектирование костюма» входит в раздел *специальных дисциплин* Учебного плана специальности 070601 и составлена на основании Государственного образовательного Стандарта ВПО в области культуры и искусства.

(СДФ.03-02) **Проектирование костюма.** Понятие ассортимента, функции и классификация костюма с учетом разнообразных половозрастных групп. Деление костюма по сезонам, в зависимости от назначения. Образование новых видов ассортимента. Проектирование единичных изделий, комплексов и ансамблей. Проектирование коллекций (типы и особенности; гармонизация и структура коллекций).

2.2.2. Перечень тем лекционных занятий

№ темы	Наименование и содержание темы	Кол-во часов
	1 курс, 2 семестр, 15 часов	
2.2.1	Теоретические основы дизайна одежды. Дизайн как творческая деятельность. Дизайн одежды.	2
2.2.2	Проектирование одежды различного ассортимента. Классификация одежды по ассортиментным группам.	2
2.2.3	Классификация одежды в зависимости от использования.	2
2.2.4	Эвристические методы в дизайне одежды. Метод ассоциаций. Метод аналогий. Бионический метод. Метод неологии. Метод карикатуры. Метод «складного ума».	3
2.2.5	Комбинаторные методы в проектировании одежды. Прием перестановки. Прием вставки.	2
2.2.6	Модульный метод проектирования.	2
2.2.7	Метод деконструкции.	2
	2 курс, 3 семестр, 36 часов	
2.2.8	Современные тенденции оформления текстильных материалов.	2
2.2.9	История возникновения декора в костюме.	2
2.2.10	Понятие о декоре. Орнамент. Виды построения орнаментов.	4
2.2.11	Раппорт в орнаменте. Форма раппорта.	2
2.2.12	Жанры орнаментальных композиций. Орнаментальная композиция в костюме.	4
2.2.13	Принципы создания монокомпозиции.	4
2.2.14	Ритмическое построение орнаментальной композиции.	4
2.2.15	Цвет в орнаментальной композиции.	2
2.2.16	Понятие о фактуре.	2
2.2.17	Декоративные эффекты тканей. Рисунок на ткани.	4
2.2.18	Особенности структуры, фактуры и цвета ткани.	4
2.2.19	Фактура и декоративные свойства поверхности формы.	2
	2 курс, 4 семестр, 30 часов	
2.2.20	Понятие стиля. Стили в одежде. Классический стиль. Стиль «Шанель». Романтический стиль.	4
2.2.21	Военизированный стиль («Милитари»), стиль «сафари», охотничий.	4
2.2.22	Спортивный стиль в одежде. Разновидности спортивного стиля: стиль «авиатора», «Дерби», морской, деловой.	4

	Джинсовый. Спортивно-элегантный стиль.	
2.2.23	Фольклорный стиль. «Вестерн» и «Кантри». Рустикальный стиль. Авангардный стиль. Диффузный стиль.	3
2.2.24	Экологический стиль в одежде. Экологическая ориентация дизайна.	3
2.2.25	Многофункциональные вещи. Возникновение новых видов одежды.	2
2.2.26	Проектирование единичных изделий с проработкой конструктивно-декоративного решения.	2
2.2.27	Значение трикотажных изделий в современной моде. Проектирование изделий из трикотажа.	4
2.2.28	Ассортимент и виды трикотажных изделий.	4
	3 курс, 5 семестр, 36 часов	
2.2.29	Стандартизация в условиях художественного проектирования костюма.	2
2.2.30	Моделирование как один из видов прикладного искусства. Художественное проектирование и производство одежды.	3
2.2.31	Этапы промышленного проектирования костюма. Проектирование серии изделий на базе одной конструктивной основы (в системе «семейство»).	4
2.2.32	Комплектная организация одежды. Принципы сопряжения форм в комплекте.	4
2.2.33	Повседневная одежда. Ассортимент.	4
2.2.34	Домашняя одежда. Ассортимент, материалы и отделка.	4
2.2.35	Нательное белье и корсетные изделия.	4
2.2.36	Пляжная одежда. Ассортимент.	2
2.2.37	Особенности проектирования нарядной одежды. Неформальная праздничная одежда.	4
2.2.38	Проектирование ансамбля.	5
	3 курс, 6 семестр, 30 часов	
2.2.39	История возникновения детской одежды.	2
2.2.40	Принципы моделирования и художественного оформления детской одежды. Социальные основы воспитания подрастающего поколения. (2 часа)	2
2.2.41	Требования, предъявляемые к детской одежде.	2
2.2.42	Ассортимент и художественное оформление детской одежды по возрастным группам. Одежда для детей младенческого	2

	периода.	
2.2.43	Одежда для детей ясельного возраста. Особенности формы и конструкции одежды.	4
2.2.44	Особенности проектирования одежды для детей дошкольного возраста. Ассортимент одежды дошкольников. Ткани и материалы, рекомендуемые для одежды. Основные формы и конструктивные решения одежды дошкольников.	4
2.2.45	Особенности проектирования одежды для детей младшего школьного возраста. Особенности телосложения и психофизического развития. Ассортимент. Ткани и материалы. Основные формы и конструктивные решения одежды.	4
2.2.46	Одежда детей старшего школьного возраста. Особенности телосложения и психофизического развития. Ассортимент. Ткани и материалы. Основные формы и конструктивные решения одежды.	4
2.2.47	Одежда детей подростковой группы. Особенности телосложения и психофизического развития. Гардероб подростка. Ткани и материалы. Основные формы и конструктивные решения одежды.	4
2.2.48	Социальная значимость одежды для молодежи.	2
	4 курс, 7 семестр, 36 часов	
2.2.49	Особенности проектирования верхней одежды: ассортимент, материалы и отделка.	4
2.2.50	Меха натуральные и искусственные в проектировании и моделировании различного ассортимента верхней одежды.	5
2.2.51	Натуральная кожа и отделка из кожи. Традиции и новаторство в проектировании моделей верхней одежды.	5
2.2.52	История развития мужской одежды.	4
2.2.53	Особенности проектирования мужской одежды. Ассортимент, материалы, отделка.	4
2.2.54	Современные тенденции проектирования и декорирования мужской одежды.	4
2.2.55	Унисекс в молодежной одежде: история и современность	2
2.2.56	Процесс создания модной коллекции. Средства объединения	4

	моделей в коллекции.	
2.2.57	Образы современной моды. Молодежные имиджи.	4
	4 курс, 8 семестр, 30 часов	
2.2.58	Идейно-творческие основы дизайна. Этапы художественного творчества.	3
2.2.59	Образно-ассоциативные основы творчества дизайнера. Художественный образ в дизайне одежды.	4
2.2.60	Источники и особенности творчества дизайнера.	4
2.2.61	Искусство как источник творчества. Архитектура как источник творчества.	4
2.2.62	Живопись и графика как источник творчества.	4
2.2.63	Музыка и танец как источник творчества для разработки коллекций.	4
2.2.64	Театральный костюм. История развития. Специфика проектирования и изготовления театрального костюма.	4
2.2.65	Художественное восприятие произведений дизайна.	3
	5 курс, 9 семестр, 18 часов	
2.2.66	Костюм как объект дизайна. Особенности проектирования одежды в дизайне.	4
2.2.67	Заимствование из других культур – один из способов проявления инноваций в моде.	4
2.2.68	Национальный костюм как источник творчества для создания коллекции современной одежды.	6
2.2.69	Творческая трансформация первоисточника.	4
	5 курс, 10 семестр, 15 часов	
2.2.70	Корпоративный стиль в одежде: виды и особенности проектирования	3
2.2.71	Образы современной моды.	2
2.2.72	Шаблоны и штампы как характеристика любой моды.	2
2.2.73	Мотивация и имидж потребителей при создании торговой марки.	2
2.2.74	Особенности разработки коллекций в современных рыночных условиях на примере творчества известных дизайнеров.	3
2.2.75	Девиз как творческая интерпретация замысла коллекции.	3
	ИТОГО:	246

2.2.3. Перечень тем лабораторных занятий

№ темы	Наименование и содержание темы	Часы
<i>1 курс, 1 семестр, 36 часов.</i>		
2.3.1	Анализ и изучение современных направлений в моде. Работа с журналами мод, каталогами, видео материалами и т.п.	2
2.3.2	Ассортиментный ряд. <i>Платье.</i> Конструктивное и конструктивно-декоративное решение: детали, крой, виды отделки.	4
2.3.3	Ассортиментный ряд. <i>Юбки.</i> Конструктивное и конструктивно-декоративное решение: детали, крой, виды отделки.	4
2.3.4	Ассортиментный ряд. <i>Брюки.</i> Конструктивное и конструктивно-декоративное решение: детали, крой, виды отделки.	4
2.3.5	Ассортиментный ряд. <i>Жакеты.</i> Конструктивное и конструктивно-декоративное решение: детали, крой, виды отделки.	4
2.3.6	Ассортиментный ряд. <i>Пальто, плащи.</i> Конструктивное и конструктивно-декоративное решение: детали, крой, виды отделки.	2
2.3.7	Ассортиментный ряд. <i>Куртки.</i> Конструктивное и конструктивно-декоративное решение: детали, крой, виды отделки.	2
2.3.8	Каталог ассортиментных поисков по теме семестра. Анализ, отбор ассортиментных поисков. Систематизация эскизов по ассортименту.	2
2.3.9	Оформление каталога ассортиментных поисков. Подготовка к просмотру.	2
<i>1 курс, 2 семестр, 15 часов.</i>		
2.3.10	Освоение бионического метода в проектировании костюма. Выбор прототипа. Наброски вариантов костюмов.	3
2.3.11	Освоение метода неологии в проектировании костюма. Выбор прототипа. Наброски вариантов костюмов.	3

2.3.12	Освоение метода вставки (врезки) в проектировании костюма. Выбор вставки. Наброски вариантов костюмов.	2
2.3.13	Освоение модульного метода в проектировании костюма. Стимульный материал – модуль квадратной формы. Наброски вариантов костюмов.	2
2.3.14	Освоение метода деконструкции в проектировании костюма. Выбор прототипа. Наброски вариантов костюмов.	3
2.3.15	Оформление творческих работ. Подготовка к просмотру.	2
2 курс, 3 семестр, 72 часа.		
2.3.16	Авторские приемы оформления полотен. Выявление и усиление декоративных свойств ткани – основы «точечными» мобильными элементами (паетки, бусины, кнопки, скрепки и т.п.; цветы, банты, ленты). Изучение пластических и декоративных возможностей рельефной поверхности, свойств тектоники полотна: гибкость, прочность, жесткость с учетом способов соединения и характеристик самого элемента.	4
2.3.17	Авторские приемы оформления полотен. Выявление и усиление декоративных свойств ткани-основы «линейными» мобильными элементами. Разработать приемы нахождения различных соединений (комбинаций), перестановок, сочетаний, размещения линейных мотивов (нитки, шнуры, тесьма, кружево, сутаж) на разных основах путем закрепления (пришивания, наклеивания и т.д.) этих элементов на поверхности ткани.	4
2.3.18	Авторские приемы оформления полотен. Выявление, усиление декоративных свойств ткани-основы используя метод «продергивания», который позволяет использовать обе стороны ткани. Способы декорирования: мережка, вышивка. Материалы: декоративные палочки, сухая трава, перья, веревка, шнуры...	4
2.3.19	Авторские приемы оформления полотен. Выявление,	4

	усиление декоративных свойств ткани-основы методом «стежки», используя различный ритм (кубики, полосы, точки, фигуры) и многослойность с различными декоративными функциями каждого слоя.	
2.3.20	Авторские приемы оформления полотен. Выявление, усиление декоративных свойств ткани-основы методом «стежки» с использованием материала-наполнителя (синтепон, холофайбер, соломка, крупы).	4
2.3.21	Авторские приемы оформления полотен формируя фактуру из плоскости ткани-основы (сжатие, помятость, буфы, узелки, складки, стягивание, разрезы).	4
2.3.22	Авторские приемы оформления полотен. Выявление, усиление декоративных свойств ткани-основы используя метод «наложения» с возможностью просматривания слоев, создавая различные эффекты.	4
2.3.23	Авторские приемы оформления полотен. Выявление и усиление декоративных свойств ткани-основы методом «роспись», используя разнообразные изобразительные средства (масло, акрил, зеленка, клей, краска для волос, чернила для фломастеров и т.д.).	8
2.3.24	Авторские приемы оформления полотен. Выявление, усиление декоративных свойств ткани-основы, используя нетрадиционные способы скрепления материалов (скотчем, спичками, скрепками и т.п.).	4
2.3.25	Авторские приемы оформления полотен. Мех как источник творчества. Декорирование меха при помощи стрижки, выщипывания, плетения.	8
2.3.26	Создание полотна из единичного элемента (группы элементов) соединяя их косичкой, жгутом или другим способом.	8
2.3.27	Контрольное задание. Используя все изученные способы, выполнить оформление ткани, изменяя ее декоративные	4

	свойства в соответствии с образно-ассоциативным источником.	
2.3.28	Авторские приемы оформления единичных изделий (майки, футболки).	8
2.3.29	Оформление каталога с авторскими работами. Подготовка к зачету.	4
	2 курс, 4 семестр, 60 часов.	
2.3.30	Разработка серии эскизов одного ассортимента женской одежды в различных стилях. Проследить изменение деталей и отделки в зависимости от стиля.	4
2.3.31	Романтический стиль в молодежной одежде. Анализ романтического стиля, возможные его проявления в современной моде (бельевой, викторианский, хиппи, гламур и т.п.). Ассортиментный поиск. Работа с книгами, журналами и т.п.	6
2.3.32	Классический стиль в молодежной одежде, как основа для униформы. Проявления классического стиля в современной одежде и адаптация его в молодежном ассортименте: цвет, крой, детали.	6
2.3.33	Выполнение копии народного костюма, изделий народных промыслов, орнаментов, набивок на ткани. Выявить традиционные места расположения декоративных акцентов в народном костюме, их взаимосвязь с формообразованием.	4
2.3.34	Разработка и проектирование ассортиментных рядов по мотивам народного костюма. Конструктивные и конструктивно-декоративные поиски: детали, крой, виды отделки.	8
2.3.35	Разработка и проектирование ассортиментных рядов по мотивам народного костюма. Декоративные поиски (рисунок, печать, орнаментальная композиция), взаимосвязь декора и конструкции.	8
2.3.36	<i>Платье-сувенир.</i> Наследие устного народного творчества	4

	(пословицы, поговорки, частушки) в решении эмоциональной выразительности образа. Разработать серию эскизов костюмов сувенирного направления.	
2.3.37	<i>Единое изделие.</i> Легкое платье (сарафан). В серии эскизов проследить влияние орнаментальных композиций на восприятие силуэта. Найти выразительные графические средства подачи эскизов, приемы стилизации.	4
2.3.38	Разработка серии эскизов одежды <i>из трикотажа</i> : единичное изделие из трикотажа, одно изделие комплекта из трикотажа, трикотаж в качестве отделки в костюме.	4
2.3.39	Разработать эскизы моделей головных уборов, палантинов, подушек и одежды с использованием приемов текстильного дизайна.	8
2.3.40	Подготовка и оформление творческих работ к просмотру.	4
	3 курс, 5 семестр, 72 часа.	
2.3.41	Разработка эскизов женской верхней одежды под девизом «Северное лето» по мотивам костюмов коренных народов Дальнего Востока в системе « <i>семейство</i> » (летнее пальто, п/пальто, плащи, накидки, куртки и т.д.)	8
2.3.42	Разработка серии эскизов молодежной одежды в системе « <i>комплект</i> » с учетом принципов сопряженности частей комплекта. Использование единого стилевого решения, соблюдения строгой соподчиненности частей друг другу.	8
2.3.43	Разработка серии эскизов <i>домашней одежды</i> в различных стилях и соответствующем им колористическом оформлении. Образное решение темы.	8
2.3.44	Разработка серии эскизов нарядной одежды в системе « <i>ансамбль</i> ». Ведущая роль конструктивного решения (платье-конструкция). Поиск выразительной образной подачи, композиционного приема подчеркивающего конструктивное решение нарядного платья.	8
2.3.45	Разработка серии эскизов нарядной одежды в системе « <i>ансамбль</i> ». Ведущая роль декоративного решения (платье-	8

	декор). Поиски декоративного мотива. (геометрического, пластического, смешанного), взаимосвязи декора и конструкции по принципу контраста и нюанса. Стилистические поиски.	
2.3.46	Разработка серии эскизов нарядной одежды в системе «ансамбль». Использование украшений как композиционного центра. Подчеркнуть характер нарядной темы выбором цветовой гаммы.	8
2.3.47	<i>Платье (костюм) для выпускного вечера.</i> Ассортиментные поиски в рамках данной темы. Роль образной подачи, аксессуаров, дополнений. Возможности проявления романтического стиля в выпускном платье.	8
2.3.48	<i>Свадебное платье.</i> Ассортиментные поиски. Анализ стилистических возможностей в рамках темы. Использование творческого источника в свадебном платье. Поиск выразительной графической подачи.	8
2.3.49	Широкоформатный эскиз (рядовая композиция). Разработка рядовой композиции по одной из тем семестра. Освоить требования к широкоформатному эскизу, найти выразительный композиционный ход, с помощью которого усиливается декоративное и смысловое звучание темы.	8
3 курс, 6 семестр, 60 часов.		
2.3.50	Изучение особенностей детской фигуры разных возрастных групп. Выполнение набросков с натуры на улице, в детских садах и т.п.	4
2.3.51	Разработка эскизов одежды для гардероба детей ясельного возраста. Создание серии эскизов ткани по образным темам для детской одежды.	8
2.3.52	Разработка и выполнение эскизов одежды для детей дошкольного возраста по образным темам в зависимости от назначения. Разработка карнавального костюма для ребенка, создавая образ сказочного персонажа.	8
2.3.53	Проектирование одежды для детей младшего школьного	8

	возраста. Роль конструктивно-декоративного решения.	
2.3.54	Проектирование одежды для детей старшего школьного возраста в системе «семейство».	8
2.4.55	Неформальная праздничная одежда для подростков (вечеринка, дискотека). Ассортиментные поиски, креативные предложения по внешнему виду, стилевым особенностям, выбору материалов, способам обработки.	8
2.3.56	Неформальная праздничная одежда для подростков. Чистовая серия. Творческие эскизы с учетом возрастных и характерных особенностей данной темы. Обратить внимание на образную подачу, комбинации одежды различного ассортимента и стиля.	8
2.3.57	Плакат-коллаж. Организовать рекламный плакат в технике коллаж. Для выполнения работы использовать копии, творческие эскизы, ткани, прикладные материалы и т.п. Плакат выполняется как ассортиментная подборка к определенной теме семестра (по усмотрению педагога). Освоить требования, предъявляемые к увеличенному формату, найти выразительный композиционный ход, с помощью которого усиливается декоративное и смысловое звучание темы всего семестра.	8
	4 курс, 7 семестр, 72 часа.	
2.3.58	Повседневная молодежная одежда. Разработка ассортиментных рядов одежды для юношей и девушек смешанного ассортимента с использованием <i>меха, кожи и трикотажа</i> (конструктивное и конструктивно-декоративное решение) в стиле «унисекс».	8
2.3.59	Ассортиментный ряд. <i>Рубашки мужские</i> . Разработка изделий заданной ассортиментной группы. Конструктивные и конструктивно-декоративные поиски: детали, крой, виды отделки. Анализ и изучение современных направлений в дизайне	4

	костюма. Работа с журналами мод, каталогами, видео материалами и т.п.	
2.3.60	Ассортиментный ряд. <i>Рубашки мужские</i> . Декоративные поиски: рисунок, печать, орнаментальная композиция; взаимосвязь декора и конструкции. Стилистические поиски.	4
2.3.61	Ассортиментный ряд. <i>Брюки мужские</i> . Поиски ассортиментных решений. Детали, крой, виды отделки. Пропорции (ширина, длина). Фактура материала.	4
2.3.62	Творческая серия по ассортиментным рядам (рубашки и брюки). Анализ ассортиментных рядов. Выбор наиболее интересных разработок. Поиски выразительных графических средств.	8
2.3.63	Ассортиментные ряды. Верхняя мужская одежда. Разработка модного ассортимента с использованием материалов различных фактур на основе базовой формы изделия. Использование творческого источника. Разработка серии эскизов на основе выявленной базовой формы с использованием различных методов поиска идеи.	4
2.3.64	Проектирование верхней мужской одежды на основе базовой формы изделия. Использование творческого источника. Разработка серии эскизов на основе выявленной базовой формы с использованием различных приемов конструктивного решения.	4
2.3.65	Проектирование верхней мужской одежды на основе базовой формы изделия. Использование творческого источника. Разработка серии эскизов на основе выявленной базовой формы с использованием различных приемов отделки.	4
2.3.66	Проектирование верхней мужской одежды в системе «комплект». Создание серии эскизов в системе «комплект»	4

	с использованием тканей-компаньонов.	
2.3.67	Проектирование верхней мужской одежды в системе «комплект». Создание серии эскизов в системе «комплект» с использованием тканей, контрастных по фактуре и цвету.	4
2.3.68	<i>Реклама моды.</i> Выполнение пригласительного билета, буклета с использованием различных графических средств и авторского стиля коллекции. Выполнение фор-эскизов.	8
2.3.69	<i>Реклама моды.</i> Выполнение пригласительного билета, буклета с использованием различных графических средств и авторского стиля коллекции.	4
2.3.70	<i>Рекламные плакаты.</i> Выполнение серии из рекламных плакатов по темам семестра. Разработка фор-эскизов.	12
	4 курс, 8 семестр, 60 часов.	
2.3.71	Разработка серии творческих эскизов авангардного направления. Поиск формы, пластического образа и деталей. Источник творчества – природа.	8
2.3.72	Разработка серии творческих эскизов авангардного направления. Поиск формы, пластического образа и деталей. Источник творчества – архитектура (архитектурный стиль).	8
2.3.73	Разработка серии творческих эскизов авангардного направления. Поиск формы, пластического образа и деталей. Источник творчества – живопись, графика (творчество конкретного художника).	8
2.3.74	Разработка серии творческих эскизов авангардного направления. Поиск формы, пластического образа и деталей. Источник творчества – музыка (музыкальный стиль, направление).	8
2.3.75	Получение проектного задания по теме «Авангард». Анализ задания. Выбор путей и методов решения задачи.	2
2.3.76	Разработка аналоговых рядов по теме задания. Поиск в эскизах концепции будущей коллекции.	4
2.3.77	Выполнение творческих эскизов для определения цветового и образного решения рядовой композиции.	6

2.3.78	Выполнение рядовой композиции по теме творческого задания.	8
2.3.79	Плакат-коллаж. Организовать рекламный плакат в технике коллаж. Для выполнения работы использовать копии источника творчества, творческие эскизы.	8
<i>5 курс, 9 семестр, 54 часа.</i>		
2.3.80	Специальная одежда. Разработать творческую серию эскизов по теме «Униформа для кафе, ресторанов, клубов». Учесть специфику проектирования одежды данного ассортимента с использованием элементов фирменного стиля предприятия.	6
2.3.81	Театральный костюм. Разработать творческую серию эскизов для театральных постановок. Учесть время событий, характер роли, создавая новый образ. (Отелло, Фигаро, Королева Марго и т.д.)	6
2.3.82	Выполнение копии национального костюма (по выбору студента). Разработка эскизов современной одежды с использованием элементов национального костюма.	6
2.3.83	Разработка и проектирование ассортиментных рядов современной молодежной одежды по мотивам национального костюма. Конструктивные и конструктивно-декоративные поиски: детали, крой, виды отделки.	6
2.3.84	Разработка и проектирование ассортиментных рядов современной молодежной одежды по мотивам национального костюма. Декоративные поиски.	6
2.3.85	Разработка серии женской одежды по мотивам мужского военно-исторического костюма.	3
2.3.86	Разработка коллекции женской одежды. Источник творчества – костюм (исторический, этнический). Выбор темы по согласованию с преподавателем. Творческая серия женской одежды по ассортиментным рядам.	9
2.3.87	Анализ ассортиментных рядов. Выбор наиболее	4

	интересных разработок. Поиски выразительных графических средств.	
2.3.88	Разработка фор-эскиза рекламного плаката. Поиск образного решения.	6
2.3.89	Оформление чистовых листов. Подготовка к просмотру	2
	5 курс, 10 семестр, 45 часов.	
2.3.90	Проектирование одежды в системе «коллекции». Постановка проектной задачи для проектирования коллекции моделей. Поиск образного источника.	3
2.3.91	Анализ проектного задания. Выбор путей и методов решения задачи.	3
2.3.92	Девиз как творческая интерпретация замысла коллекции.	3
2.3.93	Творческая серия по ассортиментным рядам в соответствии с темой задания.	12
2.3.94	Поиск новых направлений в декорировании костюма.	6
2.3.95	Анализ ассортиментных рядов. Выбор наиболее интересных разработок. Поиск наиболее выразительного решения графической подачи модной коллекции.	6
2.3.96	Выполнение двух рядовых композиций по теме семестра: преобладание конструктивно-декоративного решения; преобладание декоративного решения.	6
2.3.97	Разработка фор-эскиза рекламного плаката. Поиск образного решения.	6
	ИТОГО:	540

2.2.4. Курсовой проект, его характеристика

В курсе «Проектирование костюма» запланировано выполнение курсовой работы в 3 семестре и курсовых проектов в 4 -10 семестрах.

Тематика курсовых проектов (работы) зависит от общего направления лабораторных занятий в семестрах.

3 семестр – Использование авторских приемов оформления единичных изделий (майки, футболки).

4 семестр – Разработка моделей одежды одного ассортимента с учетом стилового решения.

5 семестр – Проектирование нарядной одежды в системе «ансамбль».

6 семестр – Разработка коллекции детской одежды по ассортиментным группам в стиловой направленности.

7 семестр – Разработка коллекции мужской одежды в системе «семейство» («комплект»).

8 семестр – Разработка творческой коллекции по мотивам произведений искусства.

9 семестр – Разработка коллекции современной одежды по мотивам исторического (этнического, военно-исторического) костюма.

10 семестр – Разработка коллекции одежды по творческому источнику в направлении темы дипломного проекта.

Курсовой проект состоит из графической части и пояснительной записки. Объем графической части в каждом семестре различен.

Критерии оценки курсового проекта (работы)

1. Соответствие проекта заданию, образной теме -1 балл
2. Новизна -1 балл
3. Композиционное решение графической части проекта – 1 балл
4. Качество выполнения графической части -1 балл
5. Качество выполнения пояснительной записки, соблюдение графика учебного процесса – 1балл

Если по какому-либо критерию произошло невыполнение, то балл не засчитывается.

2.2.5 Самостоятельная работа

Самостоятельная работа не предусмотрена ГО Стандартом высшего профессионального образования в области культуры и искусства, поэтому все

творческие задания, предусмотренные при выполнении лабораторных работах, выполняются в аудитории.

2.2.6. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний

Промежуточный контроль осуществляется два раза в семестр в виде контрольных точек. Преподаватель проверяет наличие конспектов лекций и графических работ в соответствии с рабочей программой. Итоговый контроль осуществляется на зачетно-экзаменационных сессиях в соответствии с графиком учебного процесса, с целью оценки знаний студентов за период изучения дисциплины за время каждого семестра, предусмотренного учебным планом специальности.

Проверка качества усвоения знаний по курсу «Проектирование костюма» проводится в течение семестра во время установленных деканатом «контрольных точек», а также на промежуточном комплексном просмотре в середине семестра на каждом курсе.

Таблица 1 – Сроки проведения контроля знаний

№	Форма контроля	Время проведения по семестрам, нед.			
		1,3,9	2,4,6,8	5,7	10
1	Текущий просмотр	3,6,12,15	3,5,9,12	3,6,12,15	3,5,9,12
2	Промежуточный просмотр	9	7	9	7
3	Предварительный просмотр	17	14	17	14
4	Комплексный просмотр	18	15	18	15
5	Зачет			18	
6	Экзамен				16-18

2.2.7. Вопросы для проверки остаточных знаний

3 КУРС

1. Классификация одежды по ассортименту: по половозрастному признаку, по сезону, по назначению.
2. Ассортимент легкой женской одежды.
3. Ассортимент верхней женской одежды.

4. Методы проектирования.
5. Эвристические методы в дизайне одежды.
6. Зависимость декоративного оформления одежды от ее стилевой принадлежности.
7. Основные стили в одежде.
8. Разновидности спортивного стиля.
9. Фольклорный стиль в современной одежде.
10. Экологический стиль в одежде.
11. Анализ существующих стилей, их взаимопроникновение и проявление в современном костюме.
12. Формообразующие свойства ткани и ее фактура
13. Орнамент. Виды построения орнаментов.
14. Проектирование единичных изделий
15. Ассортимент и виды трикотажных изделий.

4 КУРС

1. Системы организации костюма.
2. Особенности разработки изделий в системе «комплект».
3. Принципы сопряжения форм в комплекте одежды.
4. Принципы проектирования изделий в системе «семейство».
5. «Ансамбль» в одежде и его составные части.
6. Принципы подбора аксессуаров в ансамбль.
7. Ассортимент и назначение нарядной одежды.
8. Требования, предъявляемые к детской одежде.
9. Возрастные группы детей.
10. Требования к художественному оформлению одежды для детей.
11. Гардероб школьника.

5 КУРС

Творческое задание: разработать серию рабочих эскизов моделей одежды для конкретных образцов ткани с учетом пластических и формообразующих свойств материалов: 5-7 листов формата А4,

однофигурные + вид со спинки. Материалы: бумага А4, тушь, перо (гелиевая или капиллярная ручка).

2.2.8. Пояснительная записка к зачету

По окончании 5,7 семестров студенты сдают устный зачет по теоретическому материалу семестра. При зачете учитываются результаты комплексного просмотра графических работ по лабораторным заданиям.

Комплексный просмотр проводится комиссией из числа преподавателей секции «дизайн костюма» во главе заведующего кафедрой (заместителя). Графические работы оцениваются (дифференцированный зачет, курсовой проект, допуск к зачету или экзамену) в соответствии с учебным планом специальности 070601, специализации «дизайн костюма».

2.2.9. Вопросы к зачету

5 семестра

1. Стандартизация в условиях художественного проектирования костюма.
2. Типы производства одежды.
3. Этапы промышленного проектирования костюма.
4. Проектирование серии изделий на базе одной конструктивной основы (в системе «семейство»).
5. Комплектная организация одежды.
6. Принципы сопряжения форм в комплекте.
7. Особенности проектирования домашней одежды.
8. Особенности проектирования нательного белья и корсетных изделий.
9. Особенности проектирования пляжной одежды. Ассортимент.
10. Особенности проектирования нарядной одежды.
11. Проектирование ансамбля.
12. Принципы подбора аксессуаров в ансамбль.

7 семестра

1. Особенности проектирования верхней одежды: ассортимент, материалы и отделка.
2. Особенности проектирования верхней одежды из искусственного и натурального меха.
3. Традиции и новаторство в проектировании моделей верхней одежды из кожи.
4. История развития мужской одежды.
5. Особенности проектирования мужской одежды.
6. Современные тенденции проектирования и декорирования мужской одежды.
7. Унисекс в молодежной одежде: история и современность.
8. Процесс создания модной коллекции.
9. Средства объединения моделей в коллекции.
10. Образы современной моды.
11. Молодежные имиджы.

Для получения зачета необходимо:

- ответить на один из выше перечисленных вопросов;
- выполнить творческие задания к лабораторным работам согласно *Рабочей программы* дисциплины и получить положительную оценку на комплексном просмотре.

2.2.10 Экзамен 10 семестра

В результате усвоения студентами теоретического учебного материала в конце 10 семестра на зачетно-экзаменационной сессии проводится итоговый контроль в форме экзамена. К экзамену допускаются студенты, полностью прослушавшие курс лекций, выполнившие индивидуальные творческие задания (см. п. 2.2.3). Экзамен проводится по билетам, утвержденным на заседании кафедры. В состав билета входит два вопроса.

1. Сходство и различие понятий “одежда” и “костюм”.

2. Понятия “мода” и “стиль”.
3. Перечислите функции одежды и костюма.
4. Классификация одежды по ассортименту: по половозрастному признаку, по сезону, по назначению.
5. Ассортимент легкой женской одежды.
6. Ассортимент верхней женской одежды.
7. Методы проектирования.
8. Эвристические методы в дизайне одежды.
9. Зависимость декоративного оформления одежды от ее стилевой принадлежности.
10. Основные стили в одежде.
11. Разновидности спортивного стиля.
12. Фольклорный стиль в современной одежде.
13. Экологический стиль в одежде.
14. Анализ существующих стилей, их взаимопроникновение и проявление в современном костюме.
15. Формообразующие свойства ткани и ее фактура
16. Орнамент. Виды построения орнаментов.
17. Проектирование единичных изделий
18. Ассортимент и виды трикотажных изделий.
19. Системы организации костюма.
20. Особенности разработки изделий в системе «комплект».
21. Принципы сопряжения форм в комплекте одежды.
22. Принципы проектирования изделий в системе «семейство».
23. «Ансамбль» в одежде и его составные части.
24. Принципы подбора аксессуаров в ансамбль.
25. Ассортимент и назначение нарядной одежды.
26. Требования, предъявляемые к детской одежде.
27. Требования к художественному оформлению одежды для детей.

28. Отличие принципов художественного проектирования при индивидуальном и массовом (серийном) производстве одежды.
29. Особенности проектирования верхней одежды: ассортимент, материалы и отделка.
30. Особенности проектирования верхней одежды из искусственного и натурального меха.
31. Традиции и новаторство в проектировании моделей верхней одежды из кожи.
32. История развития мужской одежды.
33. Особенности проектирования мужской одежды.
34. Унисекс в молодежной одежде: история и современность.
35. Процесс создания модной коллекции.
36. Средства объединения моделей в коллекции.

2.3. Учебно-методические материалы по дисциплине

2.3.1 Основная литература:

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. - Ростов н/Д.: Издательство «Феникс», 2000. – 448 с.
2. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 432 с.
3. Козлова Т.В., Рыввинская Л.Б., Тимашова З.Н. Моделирование и оформление женской и детской одежды. – М.: 1990. - 320 с.
4. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Учебник для вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1997. – 318 с.
5. Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление одежды. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Издательство «Феникс», 2002. – 608 с.

2.3.2 Дополнительная литература:

1. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. – СПб.: Издательство «Литера», 1997. – 416 с.
2. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. – Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2001 – 352 с.
3. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструирование женской одежды – М.: Легпромбытиздат, 1993. – 256 с.
4. Болдано И.Ц. Мода XX века: Энциклопедия. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. -400 с.
5. Вадеева М.О. Мода и индивидуальность. Учебное пособие. – М.: МГУДТ. – 42 с.
6. Горина Г.С. Моделирование форм одежды. – М.: 1981. - 234 с.
7. Данилова О.Н. Костюм народов зарубежной Азии. Учебное пособие. – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2003 – 176 с.
8. Митлянская Т.Б. Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока: Кн. Для учителя – М.: «Просвещение», 1983. - 256 с.
9. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. – М.: Легпромбытиздат, 1994. – 272 с.
10. Савахата Леса Гармония цвета. Справочник.: Сборник упражнений по созданию цветовых комбинаций /Пер. с англ. И.А. Бочкова. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 184 с.
11. Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль. – М.: Издательство «Аванта+», 2000. – 480 с.
12. Тэтхем К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное руководство для дизайнера одежды/Кэролайн Тэтхем, Джулиан Симен; пер с англ. О.Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛ классик, 2006. – 144 с.

13. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. - 192 с.

2.3.3. Учебно-методические материалы по дисциплине:

1. Благова Т.Ю. Эвристические методы в дизайне одежды. Учебно-методическое пособие. – Бл-ск: Амурский гос. ун-т, 2006.– 60 с.
2. Бусыгина О.М. Стилизация фигуры человека. Учебно-методическое пособие. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. – 40 с.
3. Кукушкина З.И., Благова Т.Ю. Проектная графика в дизайне костюма: Учебное пособие. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2006.
4. Кукушкина З.И., Ольшанская Г.Г., Остапенко О.Г., Санатова С.В. Графическая подача моделей одежды. Специфика и приемы. – Бл-ск.: АмГУ, 1999.
5. Санатова С.В. Проектирование костюма: плакат. Учебное пособие.- Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2006
6. Санатова С.В., Кукушкина З.И., Благова Т.Ю., Райковская Е.В. Художественное проектирование детской одежды. Графика эскиза. – Бл-ск.: АмГУ, 1999.

2.3.4. Перечень наглядных и других пособий

1. Иллюстративный материал из учебной литературы.
2. Эскизы студенческих работ по темам из методического фонда кафедры дизайна.
3. Видеоматериалы: показы коллекций ведущих дизайнеров одежды, конкурсы дизайнеров одежды «Адмиралтейская игла», «Русский силуэт», «Пигмалион», «Ассамблея моды» и др.
4. Лекции историка моды Александра Васильева (видео).

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Лабораторные занятия проводятся на основе изученного теоретического материала. Во время лабораторных занятий студенты выполняют задания в соответствии с планом проведения конкретной работы.

Практически все лабораторные работы предусматривают выполнение творческих эскизов на заданную тему. Каждой чистовой работе предшествует выполнение предварительных зарисовок, разработка в черновиках каждой модели из эскизного ряда или группового эскиза. Во время выполнения работы студенты осваивают методы проектирования одежды и закрепляют полученные знания и навыки во время выполнения курсового проекта.

На лабораторных занятиях демонстрируются видео и фотоматериалы: показы коллекций ведущих дизайнеров одежды, конкурсы дизайнеров одежды «Адмиралтейская игла», «Русский силуэт», «Пигмалион», «Ассамблея моды» и др.; Лекции историка моды Александра Васильева (видео).

4. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

№ темы	Наименование и содержание темы	Кол-во часов
	<i>1 курс, 2 семестр, 15 часов</i>	
2.2.1	Теоретические основы дизайна одежды. 1. Дизайн как творческая деятельность. 2. Дизайн одежды. 3. Стиль и стилизация в дизайне	2
2.2.2	Проектирование одежды различного ассортимента. 1. Классификация одежды по ассортиментным группам. 2. Классификация одежды по половозрастному признаку 3. Классификация одежды по способу изготовления 4. Классификация одежды по сезону	2
2.2.3	Классификация одежды в зависимости от использования. 1. Классификация одежды по назначению 2. Классификация одежды в зависимости от стиля	2
2.2.4	Эвристические методы в дизайне одежды. 1. Метод ассоциаций.	3

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Метод аналогий. 3. Бионический метод. 4. Метод неологии. 5. Метод карикатуры. 6. Метод «складного ума». 	
2.2.5	<p>Комбинаторные методы в проектировании одежды.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Прием перестановки. 2. Прием вставки. 	2
2.2.6	<p>Модульный метод проектирования.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Основные приемы 2. Примеры 	2
2.2.7	<p>Метод деконструкции.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Основные приемы 2. Примеры 	2
2 курс, 3 семестр, 36 часов		
2.2.8	<p>Современные тенденции оформления текстильных материалов.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Направление моды в текстиле. 2. Модная цветовая гамма. 3. Современные материалы. 4. Новые разработки в составе тканей. 	2
2.2.9	<p>История возникновения декора в костюме.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Декор в первобытном обществе 2. Изобретение плетения и ткачества 3. Крашение ткани на Востоке 4. Роспись и вышивка ткани 5. Русская школа золотого шитья 	2
2.2.10	<p>Понятие о декоре. Орнамент. Виды построения орнаментов.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Способы художественной обработки тканей 2. Требования к декору 3. Орнаментальные композиции 4. Виды построения орнамента 	4

2.2.11	<p>Раппорт в орнаменте. Форма раппорта.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разновидности раппорта 2. Раппорты простые и сложные 	2
2.2.12	<p>Жанры орнаментальных композиций.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Источники творчества 2. Классификация жанров 3. Орнаментальная композиция в костюме. 4. Расположение орнамента в костюме 5. Требования к выбору ткани с орнаментом 	4
2.2.13	<p>Принципы создания монокомпозиции.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принципы чередования элементов 2. Активные и пассивные мотивы 3. Организация равновесия 	4
2.2.14	<p>Ритмическое построение орнаментальной композиции.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ритмический строй 2. Структура раппортного рисунка 3. Приемы ритмического построения 4. Статичные и динамичные 5. Масштаб 6. Взаимодействие рисунка и фона 	4
2.2.15	<p>Цвет в орнаментальной композиции.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гармонические сочетания цветов 2. Особенности использования цвета в орнаменте 	2
2.2.16	<p>Понятие о фактуре.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение 2. Виды фактур ткани 3. Сочетания разных фактур 	2
2.2.17	<p>Декоративные эффекты и рисунок тканей.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правила соединения тканей разных фактур 2. Фигура человека и фактура ткани 3. Рисунок на ткани 4. Характер рисунка 	4

	<ul style="list-style-type: none"> 5. Рисунок ткани и фон 6. Особенности моделирования ткани с рисунком 	
2.2.18	<p>Особенности структуры, фактуры и цвета ткани.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Свойства тканей 2. Взаимодействие структуры, фактуры и цвета ткани 3. Многоцветные ткани 	4
2.2.19	<p>Фактура и декоративные свойства поверхности формы.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Восприятие фактуры на расстоянии 2. Характер освещения поверхности 3. Декор в аксессуарах 	2
	<i>2 курс, 4 семестр, 30 часов</i>	
2.2.20	<p>Стили в одежде.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Понятие стиля. 2. Классический стиль: отличительные признаки, виды одежды, мужская одежда, цветовое решение костюма, ткани, использование одежды классического стиля 3. Стиль «Шанель»: отличительные признаки, виды одежды, цветовое решение, использование стиля 4. Романтический стиль: отличительные признаки, виды одежды, ткани, цветовое решение, оформление одежды и дополнения, использование стиля. 	4
2.2.21	<p>Военизированные стили</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. «Милитари» 2. Стиль «сафари» 3. Охотничий. 	4
2.2.22	<p>Спортивный стиль в одежде.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Спортивный стиль: отличительные признаки, виды одежды, цветовое решение, ткани, использование стиля 2. Разновидности спортивного стиля: стиль «авиатора», «Дерби», морской. 3. Деловой: отличительные признаки, виды одежды, 	4

	<p>ткани, цветовое решение, оформление, использование стиля.</p> <p>4. Спортивно-элегантный стиль.</p> <p>5. Джинсовый: отличительные признаки, виды одежды, цветовое решение, оформление, использование стиля.</p>	
2.2.23	<p>Этническое направление</p> <p>1. Фольклорный стиль: отличительные признаки, виды одежды, ткани, цветовое решение, оформление, использование стиля.</p> <p>2. «Вестерн»</p> <p>3. «Кантри».</p> <p>4. Рустикальный стиль.</p> <p>5. Авангардный стиль: отличительные признаки, материалы, цветовое решение, использование стиля.</p> <p>6. Диффузный стиль.</p>	3
2.2.24	<p>Экологический стиль в одежде. Экологическая ориентация дизайна.</p> <p>1. Экологическая тема в дизайне</p> <p>2. Экологизация потребления</p> <p>3. Идея минимального гардероба</p> <p>4. Экологичные технологии и материалы</p> <p>5. Современные концепции</p>	3
2.2.25	<p>Многофункциональные вещи. Возникновение новых видов одежды.</p> <p>1. История появления многофункциональных вещей</p> <p>2. Новые виды</p> <p>3. Заимствование у других народов</p>	2
2.2.26	<p>Проектирование единичных изделий с проработкой конструктивно-декоративного решения.</p> <p>1. Главные формы и декоративно-костюмные</p> <p>2. Силуэт и линии в костюме</p>	2

	<p>3. Конструктивные линии</p> <p>4. Декоративные отделки</p>	
2.2.27	<p>Проектирование изделий из трикотажа</p> <p>1. Значение трикотажных изделий в современной моде.</p> <p>2. Проектирование изделий из трикотажа: предпроектное исследование, предварительное эскизирование, художественно-технологическая разработка.</p>	4
2.2.28	<p>Ассортимент и виды трикотажных изделий.</p> <p>1. Ассортимент трикотажных изделий: белье, верхняя одежда; сезонная;</p> <p>2. Штучные изделия</p>	4
3 курс, 5 семестр, 36 часов		
2.2.29	<p>Стандартизация в условиях художественного проектирования костюма.</p> <p>1. Экономичность при производстве одежды</p> <p>2. Технологичность конструкции</p> <p>3. Стандарты массового производства</p>	2
2.2.30	<p>Моделирование как один из видов прикладного искусства.</p> <p>1. Искусство моделирования одежды</p> <p>2. Художественное проектирование и производство одежды: три типа производства одежды, этапы производственного процесса.</p>	3
2.2.31	<p>Этапы промышленного проектирования костюма.</p> <p>1. Особенности проектирования</p> <p>2. Проектирование серии изделий на базе одной конструктивной основы (в системе «семейство»).</p>	4
2.2.32	<p>Комплектная организация одежды.</p> <p>1. Требования к комплектованию предметов одежды</p> <p>2. Принципы сопряжения форм в комплекте.</p> <p>3. Открытая и замкнутая форма одежды</p>	4
2.2.33	<p>Повседневная одежда.</p> <p>1. Ассортимент: по сезону, по назначению и</p>	4

	использованию	
	2. Отделка	
2.2.34	Домашняя одежда. 1. Ассортимент, 2. Материалы 3. Отделка.	4
2.2.35	Нательное белье и корсетные изделия. 1. Ассортимент 2. Материалы 3. Отделка.	4
2.2.36	Пляжная одежда. 1. Ассортимент. 2. Модная отделка	2
2.2.37	Особенности проектирования нарядной одежды. 1. Виды нарядной одежды 2. Неформальная праздничная одежда.	4
2.2.38	Проектирование ансамбля. 1. Изменение ансамбля в истории моды 2. Составные части ансамбля: основная и дополнительная 3. Принципы решения основной части ансамбля	5
	3 курс, 6 семестр, 30 часов	
2.2.39	История возникновения детской одежды.	2
2.2.40	Принципы моделирования и художественного оформления детской одежды. 1. Возрастные группы 2. Социальные основы воспитания подрастающего поколения.	2
2.2.41	Требования, предъявляемые к детской одежде. 1. Возрастные особенности телосложения 2. Производство детской одежды	2
2.2.42	Проектирование детской одежды 1. Ассортимент и художественное оформление детской	2

	<p>одежды по возрастным группам.</p> <p>2. Одежда для детей младенческого периода.</p>	
2.2.43	<p>Одежда для детей ясельного возраста.</p> <p>1. Особенности формы</p> <p>2. Конструкция одежды.</p> <p>3. Отделка</p>	4
2.2.44	<p>Особенности проектирования одежды для детей дошкольного возраста.</p> <p>1. Ассортимент одежды дошкольников.</p> <p>2. Ткани и материалы, рекомендуемые для одежды.</p> <p>3. Основные формы и конструктивные решения одежды дошкольников.</p>	4
2.2.45	<p>Особенности проектирования одежды для детей младшего школьного возраста.</p> <p>1. Особенности телосложения и психофизического развития.</p> <p>2. Ассортимент.</p> <p>3. Ткани и материалы.</p> <p>4. Основные формы и конструктивные решения одежды.</p>	4
2.2.46	<p>Одежда детей старшего школьного возраста.</p> <p>1. Особенности телосложения и психофизического развития.</p> <p>2. Ассортимент.</p> <p>3. Ткани и материалы.</p> <p>4. Основные формы и конструктивные решения одежды.</p>	4
2.2.47	<p>Одежда детей подростковой группы.</p> <p>1. Особенности телосложения и психофизического развития.</p> <p>2. Гардероб подростка.</p> <p>3. Ткани и материалы.</p> <p>4. Основные формы и конструктивные решения одежды.</p>	4
2.2.48	<p>Социальная значимость одежды для молодежи.</p>	2

<i>4 курс, 7 семестр, 36 часов</i>		
2.2.49	Особенности проектирования верхней одежды: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ассортимент 2. Материалы 3. Отделка 	4
2.2.50	Проектирование изделий из меха <ol style="list-style-type: none"> 1. Меха натуральные 2. Искусственные меха в проектировании и моделировании различного ассортимента верхней одежды. 	5
2.2.51	Проектирование изделий из кожи <ol style="list-style-type: none"> 1. Натуральная кожа 2. Отделка из кожи. 3. Традиции и новаторство в проектировании моделей верхней одежды. 	5
2.2.52	История развития мужской одежды. <ol style="list-style-type: none"> 1. Появление классического костюма 2. Изменение ассортимента мужской одежды в XX в. 	4
2.2.53	Особенности проектирования мужской одежды. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ассортимент, 2. Материалы, 3. Отделка. 	4
2.2.54	Современные тенденции проектирования и декорирования мужской одежды. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ассортимент 2. Материалы 3. Отделка 	4
2.2.55	Унисекс в молодежной одежде: <ol style="list-style-type: none"> 1. История 2. Современность 	2
2.2.56	Проектирование одежды в системе «коллекция». <ol style="list-style-type: none"> 1. Типы коллекций 	4

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Процесс создания модной коллекции. 3. Средства объединения моделей в коллекции. 	
2.2.57	<p>Образы современной моды.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Образ мужчины в истории моды 2. Женские образы в истории моды 3. Молодежные имиджы. 	4
<i>4 курс, 8 семестр, 30 часов</i>		
2.2.58	Идейно-творческие основы дизайна. Этапы художественного творчества.	3
2.2.59	<p>Образно-ассоциативные основы творчества дизайнера.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Художественный образ в дизайне одежды. 2. Три типа образного решения костюма 	4
2.2.60	<p>Источники и особенности творчества дизайнера.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Своеобразие художественного мышления 2. Творческая работа по созданию нового типа костюма 3. Источники творчества 4. Трансформация источника творчества 	4
2.2.61	<p>Источники творчества</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Искусство как источник творчества. 2. Архитектура как источник творчества. 	4
2.2.62	<p>Источники творчества</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Живопись 2. Графика как источник творчества. 	4
2.2.63	Музыка и танец как источник творчества для разработки коллекций.	4
2.2.64	<p>Театральный костюм.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. История развития. 2. Специфика проектирования и изготовления театрального костюма. 	4
2.2.65	Художественное восприятие произведений дизайна.	3
<i>5 курс, 9 семестр, 18 часов</i>		
2.2.66	<p>Костюм как объект дизайна. Особенности проектирования одежды в дизайне.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Дизайн костюма (понятие) 	4

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Специфика дизайнера одежды 3. Дизайн одежды как элемент проектной культуры 4. Современные концепции 	
2.2.67	<p>Заимствование из других культур – один из способов проявления инноваций в моде.</p>	4
2.2.68	<p>Национальный костюм как источник творчества для создания коллекции современной одежды.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Изучение источника и его анализ 2. Трансформация 3. Стилизация 	6
2.2.69	<p>Творческая трансформация первоисточника.</p>	4
<i>5 курс, 10 семестр, 15 часов</i>		
2.2.70	<p>Корпоративный стиль в одежде: виды и особенности проектирования</p>	3
2.2.71	<p>Образы современной моды.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Анализ современной моды 2. Творческие источники на примере коллекций известных дизайнеров 	2
2.2.72	<p>Шаблоны и штампы как характеристика любой моды.</p>	2
2.2.73	<p>Мотивация и имидж потребителей при создании торговой марки.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Создание торговых марок в индустрии моды 2. Основные задачи производителей и торговых фирм. 3. Имидж потребителей как покупательский мотив 4. Социальные мотивы 5. Мотив самореализации 6. Эмоциональные и рациональные мотивы 7. Символические мотивы 8. Символика в марочных обращениях 	2
2.2.74	<p>Особенности разработки коллекций в современных рыночных условиях на примере творчества известных дизайнеров.</p>	3
2.2.75	<p>Девиз как творческая интерпретация замысла коллекции.</p>	3

	Авторский стиль в коллекциях	
	ИТОГО:	246

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

5.1. Общее положение

Курсовой проект по курсу «Проектирование костюма» выполняется студентами специальности 070601 – «дизайн костюма» в 4 - 10 семестрах.

Проект представляет собой законченную разработку (исполнение), в которой систематизируются, закрепляются и расширяются полученные во время теоретического и практического обучения знания и умения по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, а также дисциплинам специализации. Курсовое проектирование дает возможность систематизации и обобщения знаний, полученных в процессе обучения, синтеза этих знаний и творческого применения их к решению практических дизайнерских задач. Успешное использование этих возможностей во многом определяется степенью творческой активности, осмысленности и самостоятельности работы студента.

Поэтому предполагается специальная художественная и теоретическая подготовка студентов к моменту выполнения проекта, в котором

предусматривается разработка моделей одежды в различных системах проектирования. Творческое решение темы по созданию коллекции одежды базируется на определенной художественно-образной направленности всей курсовой работы.

Процесс создания новой вещи можно представить в виде следующей схемы: предпроектная ситуация – проектирование – производство – потребление.

Предпроектный анализ предполагает, прежде всего, изучение спроса, определение модных тенденций, так как исходный пункт дизайнерской деятельности – потребности человека и общества. Всесторонний учет общественных потребностей в новых вещах и тенденции в развитии моды на них взаимосвязаны. Изучая структуру и характер деятельности человека или социальной группы, предметную среду обитания человека, условия его жизни, можно определить перспективы развития потребностей общества.

Источником информации о будущих модных тенденциях, несомненно, являются специализированные журналы, веб-сайты, а также показы коллекций тех дизайнеров одежды, которых считают авангардистами в моде.

Препроектным является также технологический анализ: исследование материалов и возможных способов изготовления будущего изделия. Дизайнер порой, проектируя совершенно новое изделие с какими-либо необычными функциями, побуждает технологов к поиску новых способов обработки, новых технологических процессов.

На основе проведенного анализа вырабатывается творческая концепция, то есть основная идея, смысловая направленность целей, задач и средств проектирования. Упорядочение проектных сведений, отобранных при дизайнерском анализе, и соединение их в единое целое приводит к возникновению проектного образа. При определении концепции и выработке проектного образа происходит учет таких факторов формообразования, как:

- *функциональные* (соответствие будущего изделия основному назначению),

- *эргономические* (соотношение изделия с человеком, обеспечение оптимального комфорта),
- *технические* (выбор материалов, конструктивного решения, технологического цикла).

С выработки творческой концепции проектирования и определения проектного образа начинается основная стадия проектирования – создание нового образца одежды с заданными свойствами.

5.2. Цель и задачи курсового проектирования

Основной целью курсового проектирования является развитие навыков самостоятельного творческого и оригинального решения коллекции моделей одежды, используя методы творческого проектирования.

Задачами курсового проекта являются:

- решение конкретных задач по созданию моделей одежды различного ассортимента;
- грамотное использование изученных приемов графического изображения костюма на фигуре человека;
- умение проводить анализ композиционного решения исторического и современного костюма;
- правильно использовать свойства текстильных материалов для решения проектных задач;
- ориентироваться в тенденциях современной моды.

5.3. Тематика курсового проекта

Тематика курсовых проектов зависит от общего направления занятий в семестрах.

4 семестр – Разработка моделей одежды одного ассортимента с учетом стиливого решения.

5 семестр – Проектирование нарядной одежды в системе «ансамбль».

6 семестр – Разработка коллекции детской одежды по ассортиментным группам в стилевой направленности.

7 семестр – Разработка коллекции мужской одежды в системе «семейство» («комплект»).

8 семестр – Разработка творческой коллекции по мотивам произведений искусства.

9 семестр – Разработка коллекции современной одежды по мотивам исторического (этнического, военно-исторического) костюма.

10 семестр – Разработка коллекции одежды по творческому источнику в направлении темы дипломного проекта.

5.4. Содержание курсового проекта

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. Объем графической части в каждом семестре различен.

5.4.1. Структура пояснительной записки

Все части пояснительной записки должны логически раскрывать содержание курсового проекта и включаться в следующей последовательности:

Титульный лист (Приложение 1);

Задание к курсовому проектированию (Приложение 2);

РЕФЕРАТ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Анализ источника творчества

1.2. Модные тенденции

1.3. Обзор современных коллекций

2. ПРОЕКТНО_КОМПОЗИЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Концепция проекта (Характеристика образной темы)

2.2. Обоснование выбора материалов

2.3. Композиционный анализ коллекции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

5.4.2. График выполнения курсового проекта

№	Часть курсового проекта	Сроки выполнения в 4,6,8,10 сем-рах, нед.	Сроки выполнения в 5,7,9 сем-рах, нед.
1	Введение	1 - 2	1 - 2
2	Исследовательский раздел Анализ источника творчества	1 - 4	1 - 4
3	Модные тенденции Обзор современных коллекций	4 – 5	5 - 6
4	Проектно-композиционный раздел Концепция проекта	5 – 6	7 – 8
5	Выбор материалов	7	8 - 9
6	Графическая часть Ассортиментные ряды	7 – 9	10 - 12
7	Поиск цветовой гаммы	10	13
8	Композиционный анализ коллекции	10 - 11	14 – 15
9	Планшет	11 – 13	15 – 17
10	Заключение, список использованных источников	12 – 13	17
11	Оформление пояснительной записки	13	16 – 17
	Предварительная защита КП	14	18

5.5. Методические указания по выполнению пояснительной записки

5.5.1. Введение

Пояснительная записка начинается с ВВЕДЕНИЯ (1-2 стр.) в котором кратко излагается цель проекта, подход к раскрытию заданной темы, ос-

новые направления совершенствования процесса художественного проектирования костюма, актуальность, новизна и практическая значимость работы.

5.5.2. Исследовательский раздел

Анализ источника творчества. В соответствии с темой курсового проекта и заданием на проектирование по литературным источникам, журналам мод, каталогам музеев, выставок следует провести анализ источника творчества, обращая внимание на силуэтные линии и форму, образное решение, конструкцию, применяемые материалы, характер оформления и т.п.

Текст должен сопровождаться иллюстрациями (зарисовками, копиями, фотографиями, схемами), которые включаются по мере необходимости по ходу текста. Содержание и количество иллюстраций определяются главным консультантом (руководителем).

Исследовательский раздел может также представлять собой рассмотрение и анализ:

- современных технологий формообразования;
- особенностей и проблем инженерно-технического и информационного обеспечения дизайн-проектирования костюма;
- социально-художественных аспектов дизайн-проектирования.

Исследование по теме заканчивается резюме, в котором в краткой форме должны быть изложены основные результаты и выводы.

Обзор современных коллекций. В данном подразделе приводятся примеры использования идентичного (схожего) источника творчества в современных коллекциях европейских и российских дизайнеров, подтверждая актуальность выбранного прототипа для разработки дипломной коллекции. Обязательно указывается автор коллекции и год ее выпуска.

Модные тенденции. Анализ направлений моды выполняется на основе рекомендаций ведущих отечественных и зарубежных моделирующих организаций. Подраздел содержит информацию о перспективных направлениях моды по образным темам, стилям, а так же особенности

колористического решения, конструирования, структур современных материалов и технологий, подтверждаемые иллюстрациями. Обзор производится с учетом сезонности и ассортимента изделий, входящих в проектируемую коллекцию (серию).

5.5.3. Проектно-композиционный раздел

Эта часть представляет аналитическое осмысление творческой части курсового проекта: в нем раскрываются образный замысел коллекции, ее специфика; связь найденного решения с современными направлениями моды, с проблемами дизайна; дается краткий анализ цветового и графического замысла; выполняется композиционный анализ проектируемой коллекции.

Характеристика образной темы. Представление образной темы проектируемой коллекции заключается в описании художественно-образных решений моделей и коллекции в целом. Источниками вдохновения для проектировщика одежды часто бывают различные виды изобразительного искусства и архитектура, музыка, театр, хореография, природа, а также костюмы народов мира различных исторических эпох.

Изучение источника творчества в целях его дальнейшей трансформации в новые формы модной одежды имеет определенные этапы: сначала объект исследуется визуально, зарисовывается, затем выделяется какой-либо характерный его признак и принимается за основу работы над эскизами костюмных форм, в которых важно сохранить образную ассоциативную связь с первоисточником.

Каждый источник обладает только ему присущими признаками, которые могут натолкнуть художника на творческое решение. В природных объектах и архитектурных сооружениях дизайнер видит красоту пластики линий и пропорциональность элементов форм; в музыке и танце – ритм и эмоциональную экспрессию; в народном и историческом костюме – красочность, декоративность и т.п.

Художник, занимающийся созданием современной одежды и модного направления, не должен в своей деятельности копировать формы источника

творчества. Его задачей является достижение выразительности и образности путем трансформации источника творчества посредством ассоциативного мышления.

При описании обязательно указать творческий источник и его влияние на формирование художественного образа проектируемой коллекции.

Художественный образ в композиции костюма – гармоничное единство образа человека и костюма в определенной среде. Современные дизайнеры в коллекциях демонстрируют великое множество образных решений. Исключительная образность достигается целым комплексом средств: одеждой, обувью, головными уборами, сумками, прическами, париками, макияжем, очками, украшениями и прочими дополнениями. Главное в создании образа – новизна и выразительность.

Обоснование выбора материалов. В данном подразделе дается характеристика основных и вспомогательных материалов, которые используются при изготовлении коллекции. Здесь представляются художественные особенности тканей: пластика, цвет, структура. Дается обоснование выбора тканей с учетом формообразующих способностей, а также требований конструкторских и технологических особенностей, эксплуатационных свойств.

Выбор нетрадиционных материалов для авангардных коллекций обосновывается в связи с тектоническими свойствами формы разрабатываемых изделий.

Композиционный анализ коллекции. Разработка коллекции начинается со схематических набросков, в которых ведется поиск членений внутри формы и поиск пластики нового художественного образа. В этом заключается авторская переработка творческого источника. Идея коллекции развивается в рабочих эскизах. Затем по согласованию с руководителем проекта выбираются эскизы базовых моделей коллекции для их дальнейшей проработки и представления на планшетах.

Опираясь на изучение специальной литературы по проектированию костюма и законам композиции, используя выводы, полученные в исследовательском разделе по прогнозированию и выявлению базовых форм, обосновать и грамотно решить в едином образном и техническом ключе проектируемую коллекцию.

Текстовая часть подраздела представляет собой словесное осмысление визуальных образов, описание творческого метода построения коллекции, смысла и символики коллекции. Необходимо обосновать выбранные композиционные решения, охарактеризовать основные свойства разработанной коллекции моделей. В этом разделе помещается эскиз коллекции (Приложение 3).

Композиционный анализ коллекции начинается с характеристики коллекции, определения ее типа и назначения. Затем необходимо описать свойства и средства композиции, которые были использованы при разработке коллекции. При этом рекомендуется рассматривать коллекцию, как единое целое, а каждую модель как составляющий элемент, сравнивая их между собой и сопоставляя с образом в целом.

Основными средствами объединения моделей в коллекцию или частей коллекции - блоков между собой являются: отношения - пропорции, симметрия и асимметрия, виды ритмики в костюме, масса формы и ее составных частей, цвет и фактура материалов.

Связь форм костюмов (комплектов, ансамблей) в коллекцию осуществляется на основе тождества, нюанса или контраста первичных

элементов формы. Избежать однообразия и монотонности можно, применяя одновременно два вида связи (Например: тождество в цвете, контраст в форме, и наоборот).

Если коллекция имеет блоковое членение, то нужно каждый блок рассматривать в отдельности и затем определить характер связи этих блоков между собой. Блоковое решение, как правило, применяется в коллекциях состоящих из большого количества моделей (более 5 моделей). В мини-коллекциях (3-5 моделей) блоки визуально трудно угадываются, создавая дробность в цельном образе коллекции.

Рассматривая модели коллекции необходимо дать им буквенное обозначение и в ходе анализа делать ссылки на них (модель А, модель Б и т.д.).

Указывая системы, используемые при разработке коллекции («комплект», «семейство», «ансамбль») необходимо дать характеристику системы и признаки ее присутствия в данной коллекции.

Давая описание силуэтов, объемов, линий, цвета и факторы указать на каких отношениях строятся связи между моделями (тождество, нюанс, контраст).

При характеристике цвета указать гармонические связи, обосновать выбор цветового решения и его психологическое воздействие на человека. В варианте ахроматического решения коллекции (черный и белый) определить светлотные отношения.

Определить какой вид симметрии используется в конструктивном и декоративном решении моделей. В случаях применения асимметрии обосновать ее использование и указать элементы, уравнивающие систему.

Все композиционные элементы создают определенный ритм и динамику каждой модели и коллекции в целом. Необходимо указать какой ритмический порядок наблюдается в разработанных моделях, вид ритма, а так же элементы создающие динамичность и обосновать ее применение.

О композиционном центре коллекции (ведущей модели) написать в конце анализа и указать признаки его определения.

Проведение композиционного анализа сопровождается графическими схемами такими как:

- распределение масс в коллекции;
- структура геометрической формы;
- пропорционирование элементов формы;
- движение цветовых пятен в рядовой композиции;
- пластическая сопряженность линий ансамблей;
- ритм декора в моделях;
- пропорциональные отношения в коллекции.

5.5.4. Содержание графической части

Художественно-графическая часть курсового проекта состоит из:

- графически - иллюстрированной части пояснительной записки,
- серии творческих эскизов-идей по теме,
- ассортиментных рядов,
- чистовой лист коллекции (серии) в цвете,
- завершенной планшетной композиции или рекламно - информационного плаката.

Итогом изучения творческого первоисточника является выполнение копий исторического костюма, графического изображения произведений декоративно-прикладного искусства и т.п., основой изучения которых явилась идея (замысел), творческая основа последующей работы. Техника исполнения - графическая (черно-белая графика плюс один цвет), линейно-пятновое решение. Изобразительные средства: карандаш, кисть, перо, краски (акварель, гуашь), тушь.

Графическая разработка эскизов - идей (50 эскизов) выполняется на рисовальной бумаге формата А4 или А5 в линейно-пятновой технике. Эскизы должны быть взаимосвязаны между собой и представлять своеобразную серию. В различных вариантах komponуются элементы, формы, идут поиски

пропорциональных отношений формы в целом и ее частей, выделяется центр композиции и второстепенные элементы, находится их взаимосвязь, ритмическая организация и т.д.

Изобразительные средства: карандаш, кисть, фломастеры, перо, чернила, тушь, пастель, бумага цветная, краски (акварель, гуашь).

Выполнению завершенной композиции предшествует разработка фор-эскизов, в которых отрабатывается расположение предметов в листе и между собой, цветовое решение, техника исполнения, используемый тон фона.

По одному из наиболее выразительных фор-эскизов, интересно решенному композиционно пластически и отражающему тему, выполняется завершенная (чистовая) планшетная композиция. Завершенная композиция – многофигурная (5-7) с обязательным включением моделей проработанных в материале. Трактовка такой композиции (в цветной графике) может быть различной: линейно-пятновой, с фоном, отражающим условную среду или без него, а так же иметь пояснительный или рекламный текст.

Изобразительные средства: карандаш, кисть, фломастеры, перо, чернила, тушь, пастель, бумага цветная, краски (акварель, гуашь).

Выполнению завершенной композиции предшествует разработка фор-эскизов, в которых отрабатывается расположение предметов в листе и между собой, цветовое решение, техника исполнения, используемый тон фона.

По одному из наиболее выразительных фор-эскизов, интересно решенному композиционно пластически и отражающему тему, выполняется завершенная (чистовая) планшетная композиция. Завершенная композиция – многофигурная (5-7) с обязательным включением моделей проработанных в материале. Трактовка такой композиции (в цветной графике) может быть различной: линейно-пятновой, с фоном, отражающим условную среду или без него, а так же иметь пояснительный или рекламный текст.

Материал - бумага (рисовальная, чертежная) или картон.

Размер планшета - 720x520 (A1, лист ватмана в размер подрамника).

Количество – 1-3

Планшетная композиция должна иметь в своем составе рекламно-информационный плакат, который может быть составной частью композиции или иметь самостоятельное значение.

Плакат - реклама проектируемой коллекции, содержит информационные моменты (плакат и рисунок). Изображения на плакате должны быть лаконичны по силуэту, проработке деталей и элементов, передаче цвета, соответствие шрифта названию коллекции.

Плакат-реклама проектируемой коллекции содержит информационные моменты (текст и рисунок). Изображения на плакате должны быть лаконичны по силуэту, проработке деталей и элементов, цветового главного элемента.

Техника исполнения - графическая с использованием разных приемов изобразительной выразительности: трафарет, коллаж, монотипия, аппликация и т.д. Материал - бумага рисовальная или картон.

Размер планшета - 720x520 (A1, лист ватмана в размер подрамника).

5.5.5. Заключение

Заключение излагают в краткой и ясной форме. Представляются основные результаты проделанной работы, и определяется возможность реализации проекта в целом и конкретно каждой разработанной модели в отдельности.

Заключение должно содержать современные тенденции в решении выбранной темы, выявленные в результате проведенных исследований. В данном разделе излагается кратко дизайн-концепция – основа композиционной структуры проектируемой коллекции.

Отмечается актуальность, новизна и практическая значимость проекта.

5.5.6. Список рекомендуемой литературы

Изученная и использованная литература представляется в виде пронумерованного списка.

В пояснительной записке использованные источники отмечаются в соответствующих местах текста под номерами в скобках.

Список использованных источников может включать следующие наименования:

1. Бердник Т.О. Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. - Ростов н/Д.: Издательство «Феникс»,2000.
2. Благова Т.Ю. Теория и методология дизайна. Учебное пособие. – Благовещенск: АмГУ, 2007. – 80 с.
3. Благова Т.Ю. Эвристические методы в дизайне одежды. Учебно-методическое пособие. - Благовещенск: Амурский гос. ун-т,2006.– 60 с.
4. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструирование женской одежды – М.: Легпромбытиздат, 1993. – 256 с.
5. Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.-432 с.
6. Бусыгина О.М. Стилизация фигуры человека. Учебно-методическое пособие. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС,2002. – 40 с.
7. Вадеева М.О. Мода и индивидуальность. Учебное пособие. – М.: МГУДТ. 2000. – 42 с.
8. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 432 с.
9. Журналы/ «Ателье»
- 10.Журналы/ «Индустрия моды»
- 11.Журналы/ «Текстильная промышленность»
- 12.Журналы/ «Швейная промышленность»
- 13.Козлова Т.В. Рывинская Л.Б., Тимашова З.Н. Моделирование и оформление женской и детской одежды. – М.: 1990. - 320 с.
- 14.Кукушкина З.И., Благова Т.Ю. Проектная графика в дизайне костюма: Учебное пособие. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2006.
- 15.Кукушкина З.И., Благова Т.Ю. Проектная графика. Учебное пособие. – Бл-ск.: АмГУ, 2007. – 130 с.

16. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Учебник для вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1997. – 318 с.
17. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. – М.: Легпромбытиздат, 1994. – 272 с.
18. Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление одежды. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Издательство «Феникс», 2002. – 608 с.
19. Савахата Леса Гармония цвета. Справочник.: Сборник упражнений по созданию цветовых комбинаций /Пер. с англ. И.А. Бочкова. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 184 с.
20. Санатова С.В. Проектирование костюма: плакат. Учебное пособие.- Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007. – 74 с.
21. Санатова С.В., Кукушкина З.И., Благова Т.Ю., Райковская Е.В. Художественное проектирование детской одежды. Графика эскиза. – Бл-ск.: АмГУ, 1999.
22. Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль. – М.: Издательство «Аванта+», 2000. – 480 с.
23. Тэтхем К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное руководство для дизайнера одежды/Кэролайн Тэтхем, Джулиан Симен; пер с англ. О.Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛ классик, 2006. – 144 с.

5.6. Критерии оценки курсового проекта

1. Соответствие проекта заданию, образной теме -1 балл
2. Новизна -1 балл
3. Композиционное решение графической части проекта – 1 балл
4. Качество выполнения графической части -1 балл
5. Качество выполнения пояснительной записки, соблюдение графика учебного процесса – 1балл

Если по какому-либо критерию произошло невыполнение, то балл не засчитывается.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Выполнение лабораторных работ предусматривает выполнение графических работ: набросков, копий, фор-эскизов, рабочих эскизов и творческих работ на заданную тему. Тематика лабораторных работ в семестре тесно увязана с темой курсового проекта и способствует лучшему усвоению теоретического материала.

6.1. Лабораторная работа № 1

Тема: «Разработка серии эскизов молодежной одежды в системе «комплект»».

Цель работы: изучить особенности проектирования одежды в системе «комплект»

Содержание:

1. Изучить особенности проектирования одежды в системе «комплект»
2. Изучить принципы сопряжения форм в комплекте

3. Выбрать творческий источник и ассортимент.
4. Разработать модели и выполнить эскизы.

Методические указания:

Современное моделирование костюма очень часто рекомендует разрабатывать одежду комплектно или в ансамбле.

Комплект – это полный набор одежды и предметов дополняющих ее, отвечающий конкретному назначению и общему стилевому решению.

В отличие от ансамбля комплект – это разомкнутая система. Все детали комплекта: отдельные виды одежды и дополнения могут взаимозаменяться, создавая внутри системы различные варианты ношения костюма.

Согласование изделий в комплекте осуществляется по принципу пропорционального соотношения и пластического сопряжения форм.

В комплекте часто формы по геометрическим характеристикам сопрягаются либо в простых либо в иррациональных отношениях: $1/2$, $1/3$, $2/3$, и т.д.

Формы частей комплекта сопрягаются по трем принципам:

- Простого примыкания формы;
- Взаимного пересечения форм друг с другом;
- Форм, расположенных на расстоянии друг от друга.

Простое примыкание возникает тогда, когда у края одного изделия начинается другое изделие. Взаимное пересечение наблюдается в комплектах, состоящих как минимум из трех изделий, когда верхнее изделие не полностью перекрывает два других изделия (юбка, блуза и жилет). Принцип взаимного пересечения форм отражает многослойность в одежде. Зависимость расположенных на расстоянии друг от друга форм лежит в основе соответствия форм обуви, головных уборов и дополнений форм одежды.

Принцип сопряженности форм влияет на степень открытости или замкнутости формы костюма в целом. Все вещи составляющие комплект

равнозначны. Кроме формы и пропорций взаимосвязь в комплекте строится на ритме цвета, фактур материалов, линий, отделки и др.

В лабораторной работе студенты по заданию преподавателя определяются с назначением комплекта и конкретным творческим источником (стиль). На основе выбранного источника они разрабатывают 8-10 фор-эскизов моделей одежды. После анализа работ отбираются 6 лучших эскизов, в которых формы частей комплектов сопрягаются по трем принципам. Итоговые эскизы выполняются в цвете на листах формата А3, создавая двух-фигурную композицию.

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1:

1. Дать определение «комплекта».
2. Чем комплект отличается от ансамбля.
3. Согласование изделий в комплекте.
4. Принципы сопряжения форм частей комплекта.

6.2. Лабораторная работа № 2

Тема: «Разработка эскизов одежды в системе «ансамбль»».

Цель работы: Изучить принципы проектирования костюма в системе «ансамбль»

Содержание:

1. Изучить ассортимент нарядной одежды
2. Изучить требования к нарядной одежде
3. Выбрать творческий источник и назначение ансамбля одежды
4. Разработать фор-эскизы творческого источника
5. Разработать фор-эскизы костюма
6. Разработать эскиз ансамбля нарядной одежды.

Методические указания:

Ансамбль в костюме – это совокупность составляющих его предметов, решенных по определенному идейно-художественному замыслу. Другими словами это продуманная связь одежды и дополнение, составляющих в целом костюм для определенного человека и конкретного использования, для выражения художественного образа. В ансамбле существует строгое подчинение одежды и дополнений.

В отличие от комплекта, ансамбль – это замкнутая система. Чаще всего ансамбль проектируется для нарядной одежды.

Нарядная одежда – предназначенная для торжественных случаев – коктейлей, праздников, театров и т.п. Изготавливают ее из особо эффектных материалов, она может быть неожиданных форм и фасонов. В нарядных изделиях часто преобладает романтический, классический и фантазийный стили.

Различают нарядную одежду для отдыха и для торжественных случаев. Выбор стиля и композиционных средств зависит от назначения нарядных ансамблей и от художественно-образного замысла. В подборе материала следует выделить главный ведущий принцип их организации:

- Контраст фактур или цвета;
- Контраст светлотных отношений;
- Комбинация контраста фактур, цвета, светлотных отношений

Для более полного раскрытия художественно-образного решения, для создания образной выразительности в ансамблях нарядной одежды используются украшения различных типов и направлений, играющие большую роль в целостном восприятии ансамбля. Все украшения можно подразделить на три типа: подвесные (цепи с подвесками, броши, брелоки, длинные висячие серьги), кольцеобразные (кольца, браслеты, обручи, гребни, шпильки, пряжки, кокарды, булавки) и динамические (ленты, шнуры, кисти, шарфы).

Задание: Разработать модели нарядных ансамблей и выполнить в цвете 3 формата А3 двухфигурных композиций по темам:

- ведущая роль конструктивного решения;
- ведущая роль декоративного оформления;
- с использованием украшений как композиционного центра ансамбля.

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2:

1. Понятие «ансамбль»
2. Особенности проектирования нарядной одежды
3. Требования к выбору материалов для нарядной одежды
4. Роль украшений в нарядном ансамбле
5. Композиционные приемы разработки нарядной одежды

6.3. Лабораторная работа № 3

Тема: «Разработка эскизов моделей в системе «семейство»».

Цель работы: Изучить принципы проектирования одежды в системе «семейство»

Содержание:

1. Ознакомиться с особенностями проектирования одежды в системе «семейство моделей»
2. Выбор ассортимента (по заданию преподавателя) легкой женской одежды или мужской
3. Разработка эскизов моделей

Методические указания:

При проектировании моделей в системе «семейство» композиция решается в зависимости от определенных требований. Единым для всех моделей «семейства» является конструктивная основа в рамках тенденций моды.

Разнообразие в моделях достигается за счет использования различных по расцветкам материалов, форме деталей, их расположения, отделке и др.

Проектирование одежды в данной художественной системе целесообразно как для массового производства, так и в условиях производства по индивидуальным заказам. И в том и в другом случае достигается фасонное разнообразие при сокращении общего времени на разработку конструкторско-технологической документации.

При выполнении работы необходимо разработать модели в системе «семейство» по ассортименту заданному преподавателем. Модели располагаются на одном листе в виде многофигурной композиции. Это подчеркивает общий силуэтный вид и в тоже время разнообразие композиции.

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3:

1. Основной принцип разработки моделей в системе «семейство».
2. Какой должна быть базовая конструкция
3. За счет чего достигается фасонное разнообразие.

6.4. Лабораторная работа № 4

Тема: «Разработка эскизов моделей в системе «коллекция»».

Цель работы: Изучить принципы проектирования одежды в системе «коллекция»

Содержание:

1. Ознакомиться с типами и видами коллекций одежды.
2. Выбрать метод проектирования.
3. Разработать форэскизы (20-30) и рабочие эскизы (10-12) моделей коллекции.
4. Выполнить чистовую композицию коллекции.

Методические указания

Коллекция – это художественная система, состоящая из совокупности одежды, обуви, дополнений и аксессуаров, объединенная общей идеей образного решения. Под системой понимается комплекс необходимых и достаточных элементов, которые находятся в устойчивой взаимосвязи и взаимодействии и составляют единое целое.

В зависимости от назначения коллекции классифицируются по типам:

- Промышленные;
- Перспективные;
- Авторские;
- Тематические

Все типы коллекций подразделяются по отдельным признакам:

- Сезону
- Ассортименту
- Конкретному назначению
- Социально-возрастной группе

При проектировании коллекции разумнее начать с определения концепции коллекции. На ее формирование влияют:

- Концепция ассортимента
- «адрес» коллекции
- Концепция художественного образа
- Тип производства
- Ткани и материал.

Некоторые данные могут быть заданы темой : вид ассортимента, половозрастные признаки, вид материала. Остальные факторы студент должен определить самостоятельно на базе исследования изображений творческого источника и обзоров перспективной и текущей моды.

Основная идея, выражающая гармоническую целостность и концепцию коллекции, может быть выражена

- В едином конструктивном решении
- В идее пластического «символа - формы»
- В трактовке образа
- Нетрадиционном решении пропорций
- Акцентировании смыслового центра композиции
- В применении отделки и др.

Поскольку современная структура коллекции – блоковая, целесообразнее всего вести разработку коллекции (10-12 моделей) одним блоком, объединенным единой темой. Блок коллекции состоит из ансамблей, комплектов или моносистем. Цельность коллекции зависит от общих закономерностей композиции:

- Все элементы должны быть уравновешены между собой
- Соподчинение элементов происходит по принципу контраста, нюанса или тождества
- Цветовая гармония

Разработанная чистовая композиция должна быть защищена на Художественном совете. Все эскизы выполняются на бумаге или картоне формата 1/8 А1. Эскизный ряд на планшете.

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 4:

1. Понятие коллекции
2. Типы коллекций
3. Признаки объединения моделей в коллекцию
4. В чем выражается основная идея коллекции

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

7.1. Вопросы для проверки остаточных знаний

3 КУРС

1. Классификация одежды по ассортименту: по половозрастному признаку, по сезону, по назначению.
2. Ассортимент легкой женской одежды.
3. Ассортимент верхней женской одежды.
4. Методы проектирования.
5. Эвристические методы в дизайне одежды.
6. Зависимость декоративного оформления одежды от ее стилевой принадлежности.
7. Основные стили в одежде.
8. Разновидности спортивного стиля.

9. Фольклорный стиль в современной одежде.
10. Экологический стиль в одежде.
11. Анализ существующих стилей, их взаимопроникновение и проявление в современном костюме.
12. Формообразующие свойства ткани и ее фактура
13. Орнамент. Виды построения орнаментов.
14. Проектирование единичных изделий
15. Ассортимент и виды трикотажных изделий.

4 КУРС

1. Системы организации костюма.
2. Особенности разработки изделий в системе «комплект».
3. Принципы сопряжения форм в комплекте одежды.
4. Принципы проектирования изделий в системе «семейство».
5. «Ансамбль» в одежде и его составные части.
6. Принципы подбора аксессуаров в ансамбль.
7. Ассортимент и назначение нарядной одежды.
8. Требования, предъявляемые к детской одежде.
9. Возрастные группы детей.
10. Требования к художественному оформлению одежды для детей.
11. Гардероб школьника.

5 КУРС

Творческое задание: разработать серию рабочих эскизов моделей одежды для конкретных образцов ткани с учетом пластических и формообразующих свойств материалов: 5-7 листов формата А4, однофигурные + вид со спинки. Материалы: бумага А4, тушь, перо (гелиевая или капиллярная ручка).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ППС ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

8.1. Промежуточный контроль

Промежуточный контроль осуществляется два раза в семестр в виде контрольных точек. Преподаватель проверяет наличие конспектов лекций и графических работ в соответствии с рабочей программой. Проверка качества усвоения знаний по курсу «Проектирование костюма» проводится в течение семестра во время установленных деканатом «контрольных точек», а также на промежуточном комплексном просмотре в середине семестра на каждом курсе.

Таблица – Сроки проведения контроля знаний

№	Форма контроля	Время проведения по семестрам, нед.			
		1,3,9	2,4,6,8	5,7	10
1	Текущий просмотр	3,6,12,15	3,5,9,12	3,6,12,15	3,5,9,12
2	Промежуточный просмотр	9	7	9	7
3	Предварительный просмотр	17	14	17	14
4	Комплексный просмотр	18	15	18	15
5	Зачет			18	
6	Экзамен				16-18

8.2. Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется на зачетно-экзаменационных сессиях в соответствии с графиком учебного процесса, с целью оценки знаний студентов за период изучения дисциплины за время каждого семестра, предусмотренного учебным планом специальности.

По окончании 5,7 семестров студенты сдают устный зачет по теоретическому материалу семестра. При зачете учитываются результаты комплексного просмотра графических работ по лабораторным заданиям.

Комплексный просмотр проводится комиссией из числа преподавателей секции «дизайн костюма» во главе заведующего кафедрой (заместителя). Графические работы оцениваются (дифференцированный зачет, курсовой проект, допуск к зачету или экзамену) в соответствии с учебным планом специальности 070601, специализации «дизайн костюма».

8.3. Критерии оценки ответа на экзамене

1. Знание теоретического курса при ответе на первый вопрос – 3 балла;

При ответе на первый вопрос студент должен показать знание методов и систем проектирования.

2. Знание теоретического курса при ответе на второй вопрос – 2 балла.

При ответе на второй вопрос студент должен показать знание современных модных течений, стилей, терминов, имена модных дизайнеров и т.п.

Если по какому-либо критерию произошло невыполнение - балл снижается. Если студент не знает ответ на вопрос – баллы не засчитываются.

9. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ

9.1. Вопросы к зачету

5 семестра

1. Стандартизация в условиях художественного проектирования костюма.
2. Типы производства одежды.
3. Этапы промышленного проектирования костюма.
4. Проектирование серии изделий на базе одной конструктивной основы (в системе «семейство»).
5. Комплектная организация одежды.
6. Принципы сопряжения форм в комплекте.
7. Особенности проектирования домашней одежды.
8. Особенности проектирования нательного белья и корсетных изделий.
9. Особенности проектирования пляжной одежды. Ассортимент.
10. Особенности проектирования нарядной одежды.
11. Проектирование ансамбля.
12. Принципы подбора аксессуаров в ансамбль.

7 семестра

1. Особенности проектирования верхней одежды: ассортимент, материалы и отделка.
2. Особенности проектирования верхней одежды из искусственного и натурального меха.
3. Традиции и новаторство в проектировании моделей верхней одежды из кожи.
4. История развития мужской одежды.
5. Особенности проектирования мужской одежды.
6. Современные тенденции проектирования и декорирования мужской одежды.
7. Унисекс в молодежной одежде: история и современность.
8. Процесс создания модной коллекции.
9. Средства объединения моделей в коллекции.
10. Образы современной моды.
11. Молодежные имиджы.

Для получения зачета необходимо:

- ответить на один из выше перечисленных вопросов;
- выполнить творческие задания к лабораторным работам согласно *Рабочей программы* дисциплины и получить положительную оценку на комплексном просмотре.

9.2. Вопросы к экзамену

В результате усвоения студентами теоретического учебного материала в конце 10 семестра на зачетно-экзаменационной сессии проводится итоговый контроль в форме экзамена. К экзамену допускаются студенты, полностью прослушавшие курс лекций, выполнившие индивидуальные творческие задания (см. п. 2.2.3). Экзамен проводится по билетам, утвержденным на заседании кафедры. В состав билета входит два вопроса.

10 семестр

1. Сходство и различие понятий “одежда” и “костюм”.

2. Понятия “мода” и “стиль”.
3. Перечислите функции одежды и костюма.
4. Классификация одежды по ассортименту: по половозрастному признаку, по сезону, по назначению.
5. Ассортимент легкой женской одежды.
6. Ассортимент верхней женской одежды.
7. Методы проектирования.
8. Эвристические методы в дизайне одежды.
9. Зависимость декоративного оформления одежды от ее стилевой принадлежности.
10. Основные стили в одежде.
11. Разновидности спортивного стиля.
12. Фольклорный стиль в современной одежде.
13. Экологический стиль в одежде.
14. Анализ существующих стилей, их взаимопроникновение и проявление в современном костюме.
15. Формообразующие свойства ткани и ее фактура
16. Орнамент. Виды построения орнаментов.
17. Проектирование единичных изделий
18. Ассортимент и виды трикотажных изделий.
19. Системы организации костюма.
20. Особенности разработки изделий в системе «комплект».
21. Принципы сопряжения форм в комплекте одежды.
22. Принципы проектирования изделий в системе «семейство».
23. «Ансамбль» в одежде и его составные части.
24. Принципы подбора аксессуаров в ансамбль.
25. Ассортимент и назначение нарядной одежды.
26. Требования, предъявляемые к детской одежде.
27. Требования к художественному оформлению одежды для детей.

28. Отличие принципов художественного проектирования при индивидуальном и массовом (серийном) производстве одежды.
29. Особенности проектирования верхней одежды: ассортимент, материалы и отделка.
30. Особенности проектирования верхней одежды из искусственного и натурального меха.
31. Традиции и новаторство в проектировании моделей верхней одежды из кожи.
32. История развития мужской одежды.
33. Особенности проектирования мужской одежды.
34. Унисекс в молодежной одежде: история и современность.
35. Процесс создания модной коллекции.
36. Средства объединения моделей в коллекции.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

Номер недели	Номер темы	Вопросы, изучаемые на лекции	Номер лабораторной работы	Используемые наглядные и методические пособия	Формы контроля
1	2	3	4	5	6
<i>1 курс, 1 семестр</i>					
1-2	-		2.3.1	Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
3-4	-		2.3.2	Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
5-6	-		2.3.3	Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
7-8	-		2.3.4	Иллюстрации, плакаты	Текущий просмотр
9-10	-		2.3.5	Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
11-12	-		2.3.6	Иллюстрации, плакаты	Текущий просмотр
13-14	-		2.3.7	Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
15-16	-		2.3.8	Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
17-18	-		2.3.9	Иллюстрации, плакаты	Итоговый просмотр
<i>1 курс, 2 семестр</i>					
1-2	2.2.1	Теоретические основы дизайна одежды. Дизайн как творческая деятельность. Дизайн одежды.	2.3.10	Иллюстрации, плакаты [3.3.1.]	Текущий просмотр
3-4	2.2.2	Проектирование одежды различного	2.3.11	Студенческие работы из методического	Текущий просмотр

		ассортимента. Классификация одежды по ассортиментным группам.		фонда, [3.3.1.]	
5-6	2.2.3	Классификация одежды в зависимости от использования.	2.3.12	Студенческие работы из метод. Фонда [3.3.1.]	Текущий просмотр
7-9	2.2.4	Эвристические методы в дизайне одежды. Метод ассоциаций. Метод аналогий. Бионический метод. Метод неологии. Метод карикатуры. Метод «складного ума».	2.3.13	Студенческие работы из метод. Фонда [3.3.1.]	Текущий просмотр
10-11	2.2.5	Комбинаторные методы в проектировании одежды. Прием перестановки. Прием вставки.	2.3.14	Студенческие работы из метод. Фонда [3.3.1.]	Текущий просмотр
12-13	2.2.6	Модульный метод проектирования.	2.3.14	Студенческие работы из метод. Фонда [3.3.1.]	Текущий просмотр
14-15	2.2.7	Метод деконструкции.	2.3.15	Студенческие работы из метод. фонда	итоговый просмотр
2 курс, 3 семестр					
1	2.2.8	Современные тенденции оформления текстильных материалов.	2.3.16	Иллюстрации, плакаты	Текущий просмотр
2	2.2.9	История возникновения декора в костюме.	2.3.17	Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
3-4	2.2.10	Понятие о декоре. Орнамент. Виды построения орнаментов.	2.3.18 2.3.19	Иллюстрации, плакаты	Текущий просмотр
5	2.2.11	Раппорт в орнаменте. Форма раппорта.	2.3.20	Иллюстрации, плакаты	Текущий просмотр
6-7	2.2.12	Жанры орнаментальных композиций. Орнаментальная композиция в костюме.	2.3.21 2.3.22	Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
8-9	2.2.13	Принципы создания монокомпозиции.	2.3.23	Иллюстрации, плакаты	Текущий просмотр

10-11	2.2.14	Ритмическое построение орнаментальной композиции.	2.3.24 2.3.25	[3.1.4.]	Текущий просмотр
12	2.2.15	Цвет в орнаментальной композиции.	2.3.25	Иллюстрации, плакаты [3.1.4.]	Текущий просмотр
13	2.2.16	Понятие о фактуре.	2.3.26	Студенческие работы из метод. Фонда [3.1.4.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
14-15	2.2.17	Декоративные эффекты тканей. Рисунок на ткани.	2.3.26 2.3.27	Студенческие работы из метод. Фонда [3.1.5.]	Текущий просмотр
16-17	2.2.18	Особенности структуры, фактуры и цвета ткани.	2.3.28	Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
18	2.2.19	Фактура и декоративные свойства поверхности формы.	2.3.29	Студенческие работы из метод. Фонда [3.1.5.]	итоговый просмотр
2 курс, 4 семестр					
1-2	2.2.20	Понятие стиля. Стили в одежде. Классический стиль. Стиль «Шанель». Романтический стиль.	2.3.30 2.3.31	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр
3-4	2.2.21	Военизированный стиль - «милитари», стиль «сафари», охотничий.	2.3.31 2.3.32	Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
5-6	2.2.22	Спортивный стиль в одежде. Разновидности спортивного стиля: стиль «авиатора», «Дерби», морской, деловой. Джинсовый. Спортивно-элегантный стиль.	2.3.32 2.3.33	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр
7-8	2.2.23	Фольклорный стиль. «Вестерн» и «Кантри». Рустикальный стиль. Авангардный стиль. Диффузный стиль.	2.3.34	Студенческие работы из метод. Фонда [3.1.5.]	Текущий просмотр

				[3.1.2.]	
8-9	2.2.24	Экологический стиль в одежде. Экологическая ориентация дизайна.	2.3.35	Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
10	2.2.25	Многофункциональные вещи. Возникновение новых видов одежды.	2.3.36	[3.1.2.]	Текущий просмотр
11	2.2.26	Проектирование единичных изделий с проработкой конструктивно- декоративного решения.	2.3.37	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр
12-13	2.2.27	Значение трикотажных изделий в современной моде. Проектирование изделий из трикотажа.	2.3.38 2.3.39	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр
14-15	2.2.28	Ассортимент и виды трикотажных изделий.	2.3.39 2.3.40	[3.1.5.] [3.1.2.]	Итоговый просмотр
3 курс, 5 семестр					
1	2.2.29	Стандартизация в условиях художественного проектирования костюма.	2.3.41	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр
2-3	2.2.30	Моделирование как один из видов прикладного искусства. Художественное проектирование и производство одежды.	2.3.41 2.3.42	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр
3-5	2.2.31	Этапы промышленного проектирования костюма. Проектирование серии изделий на базе одной конструктивной основы (в системе «семейство»).	2.3.42 2.3.43	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр
5-7	2.2.32	Комплектная организация одежды. Принципы сопряжения форм в комплекте.	2.3.43 2.3.44	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр

7-9	2.2.33	Повседневная одежда. Ассортимент.	2.3.44 2.3.45	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр
9-11	2.2.34	Домашняя одежда. Ассортимент, материалы и отделка.	2.3.45 2.3.46	[3.1.5.]	Текущий просмотр
11-13	2.2.35	Нательное белье и корсетные изделия.	2.3.46 2.3.47	[3.1.5.]	Текущий просмотр
13-14	2.2.36	Пляжная одежда. Ассортимент.	2.3.47 2.3.48	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр
14-16	2.2.37	Особенности проектирования нарядной одежды. Неформальная праздничная одежда.	2.3.48 2.3.49	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр
16-18	2.2.38	Проектирование ансамбля.	2.3.49		итоговый просмотр
3 курс, 6 семестр					
1	2.2.39	История возникновения детской одежды.	2.3.50	[3.3.6.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
2	2.2.40	Принципы моделирования и художественного оформления детской одежды. Социальные основы воспитания подрастающего поколения. (2 часа)	2.3.51	[3.3.6.] Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
3	2.2.41	Требования, предъявляемые к детской одежде.	2.3.51	[3.3.6.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
4	2.2.42	Ассортимент и художественное оформление детской одежды по возрастным группам. Одежда для детей младенческого периода.	2.3.52	[3.3.6.] Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
5-6	2.2.43	Одежда для детей ясельного возраста. Особенности формы и конструкции одежды.	2.3.52 2.3.53	[3.3.6.] Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр

7-8	2.2.44	Особенности проектирования одежды для детей дошкольного возраста. Ассортимент одежды дошкольников. Ткани и материалы, рекомендуемые для одежды. Основные формы и конструктивные решения одежды дошкольников.	2.3.53 2.3.54	[3.1.5.] [3.3.6.] Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
9-10	2.2.45	Особенности проектирования одежды для детей младшего школьного возраста. Особенности телосложения и психофизического развития. Ассортимент. Ткани и материалы. Основные формы и конструктивные решения одежды.	2.3.54 2.4.55	[3.3.6.] Студенческие работы из метод. фонда	Текущий просмотр
11-12	2.2.46	Одежда детей старшего школьного возраста. Особенности телосложения и психофизического развития. Ассортимент. Ткани и материалы. Основные формы и конструктивные решения одежды.	2.4.55 2.3.56	[3.3.6.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
13-14	2.2.47	Одежда детей подростковой группы. Особенности телосложения и психофизического развития. Гардероб подростка. Ткани и материалы. Основные формы и конструктивные решения одежды.	2.3.56 2.3.57	[3.3.6.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
15	2.2.48	Социальная значимость одежды для молодежи.	2.3.57	[3.1.2.]	Текущий просмотр

<i>4 курс, 7 семестр</i>					
1-2	2.2.49	Особенности проектирования верхней одежды: ассортимент, материалы и отделка.	2.3.58	[3.1.5.]	Текущий просмотр
3-5	2.2.50	Меха натуральные и искусственные в проектировании и моделировании различного ассортимента верхней одежды.	2.3.59 2.3.60 2.3.61	[3.1.5.]	Текущий просмотр
5-7	2.2.51	Натуральная кожа и отделка из кожи. Традиции и новаторство в проектировании моделей верхней одежды.	2.3.61 2.3.62	[3.1.5.]	Текущий просмотр
8-9	2.2.52	История развития мужской одежды.	2.3.63 2.3.64	[3.1.5.]	Текущий просмотр
10-11	2.2.53	Особенности проектирования мужской одежды. Ассортимент, материалы, отделка.	2.3.65 2.3.66	[3.1.5.]	Текущий просмотр
12-13	2.2.54	Современные тенденции проектирования и декорирования мужской одежды.	2.3.67 2.3.68	[3.3.5.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
14	2.2.55	Унисекс в молодежной одежде: история и современность	2.3.68	[3.3.5.]	Текущий просмотр
15-16	2.2.56	Процесс создания модной коллекции. Средства объединения моделей в коллекции.	2.3.69 2.3.70	[3.3.5.]	Текущий просмотр
17-18	2.2.57	Образы современной моды. Молодежные имиджы.	2.3.70		итоговый просмотр
<i>4 курс, 8 семестр</i>					
1-2	2.2.58	Идейно-творческие основы дизайна.	2.3.71	[3.1.2.]	Текущий просмотр

		Этапы художественного творчества.		[3.1.5.]	
2-4	2.2.59	Образно-ассоциативные основы творчества дизайнера. Художественный образ в дизайне одежды.	2.3.71 2.3.72	[3.1.2.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
4-6	2.2.60	Источники и особенности творчества дизайнера.	2.3.73	[3.1.1.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
6-8	2.2.61	Искусство как источник творчества. Архитектура как источник творчества.	2.3.74	[3.1.1.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
8-10	2.2.62	Живопись и графика как источник творчества.	2.3.75 2.3.76	[3.1.2.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
10-12	2.2.63	Музыка и танец как источник творчества для разработки коллекций.	2.3.76 2.3.77	[3.1.2.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
12-14	2.2.64	Театральный костюм. История развития. Специфика проектирования и изготовления театрального костюма.	2.3.78	[3.1.2.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
14-15	2.2.65	Художественное восприятие произведений дизайна.	2.3.79	[3.1.1.] [3.1.5.]	итоговый просмотр
5 курс, 9 семестр					
1-4	2.2.66	Костюм как объект дизайна. Особенности проектирования одежды в дизайне.	2.3.80 2.3.81	[3.1.2.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
5-8	2.2.67	Заимствование из других культур – один из способов проявления инноваций в моде.	2.3.82 2.3.83	[3.1.2.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
9-14	2.2.68	Национальный костюм как источник творчества для создания коллекции современной одежды.	2.3.84 2.3.85 2.3.86	[3.1.2.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
15-18	2.2.69	Творческая трансформация	2.3.87	[3.1.2.]	Текущий просмотр

		первоисточника.	2.3.88 2.3.89		
5 курс, 10 семестр					
1-3	2.2.70	Корпоративный стиль в одежде: виды и особенности проектирования	2.3.90 2.3.91 2.3.92	[3.1.2.] [3.1.5.]	Текущий просмотр
4-5	2.2.71	Образы современной моды.	2.3.93	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр
6-7	2.2.72	Шаблоны и штампы как характеристика любой моды.	2.3.93	[3.1.5.] [3.1.2.]	Текущий просмотр
8-9	2.2.73	Мотивация и имидж потребителей при создании торговой марки.	2.3.94	[3.1.5.]	Текущий просмотр
10-12	2.2.74	Особенности разработки коллекций в современных рыночных условиях на примере творчества известных дизайнеров.	2.3.95 2.3.96	[3.3.5.]	Текущий просмотр
13-15	2.2.75	Девиз как творческая интерпретация замысла коллекции. Авторский стиль в коллекциях	2.3.96 2.3.97	[3.3.5.]	итоговый просмотр

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ГОУВПО «АмГУ»)

Факультет прикладных искусств
Специальность – 052404 "Дизайн костюма"
Кафедра "Дизайн"

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему

Исполнитель
студент группы _____
_____ число _____ подпись _____ И.О.Фамилия

Руководитель
_____ должность _____ число _____ подпись _____ И.О.Фамилия

Благовещенск 2007

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ГОУ ВПО «АмГУ»)

Кафедра _____

УТВЕРЖДАЮ
И.о. зав. кафедрой
_____ Коробий Е.Б.
" ____ " _____

ЗАДАНИЕ

К курсовому проектированию студента _____

1. Тема проекта _____

2. Дата выдачи задания _____

3. Исходные данные к проекту _____

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) _____

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

6. Консультации по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)

7. Срок сдачи студентом законченного проекта _____

Руководитель _____ (подпись)

Задание принял к исполнению (дата) _____

_____ подпись студента

Рисунок - Эскиз коллекции «название»