

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной
работе

Лейфа А.В. Лейфа

27 мая 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА»

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности

Направленность (профиль) образовательной программы – Технология моды

Квалификация выпускника – Бакалавр

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 3 Семестр 5,6

Экзамен 6 сем

Зачет 5 сем

Общая трудоемкость дисциплины 216.0 (академ. час), 6.00 (з.е)

Составитель Т.Ю. Благова, доцент, канд. пед. наук, член Союза дизайнеров России

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для направления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.09.17 № 962

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

12.03.2024 г. , протокол № 7

Заведующий кафедрой Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

27 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Абакумова И.В. Абакумова

27 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

27 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

27 мая 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

освоение законов, приемов, средств композиции костюма, совершенствования эстетических качеств одежды

Задачи дисциплины:

изучение и применение законов, приемов, средств композиции костюма;
изучение художественно-конструкторских решений изделий различного ассортимента;
изучение отличительных признаков дизайн-проекта изделий легкой промышленности;
проводить исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкции одежды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Композиция костюма» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и является одной из основных для формирования профессионального мышления и практических навыков, развития эстетического вкуса. Дисциплина «Композиция костюма» изучается после дисциплин «Художественно-графическая композиция» и «Архитектоника объемных форм». На этих дисциплинах изучаются основы композиции, эстетические качества одежды, развивается чувство меры, объема, гармоничной композиции. «Композиция костюма» углубляет композиционные знания бакалавров-конструкторов по костюму, рассматривает художественно-конструкторские решения изделий различного ассортимента. Знания и навыки, приобретенные на этой дисциплине, необходимы для дисциплин «Конструирование швейных изделий», «Конструктивное моделирование одежды», «Проектирование швейных изделий из современных материалов», для учебной и производственной практики, ВКР.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-6 Определяет критерии и показатели оценки художественно-конструкторских предложений	ИД-1 ПК-6 Знать: критерии и показатели оценки художественно-конструкторских предложений ИД-2 ПК-6 Уметь: определять критерии и показатели оценки художественно-конструкторских предложений ИД-3 ПК-6 Владеть: навыками оценки художественно-конструкторских предложений
ПК-2 Принимает участие в исследованиях по совершенствованию эстетических качеств и конструкции швейных изделий	ИД-1 ПК-2 Знать: основные пути совершенствования эстетических качеств и конструкции швейных изделий ИД-2 ПК-2 Уметь: проводить исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкции швейных изделий

	<p>ИД-3 ПК-2</p> <p>Владеть: опытом проведения и практического применения результатов исследований по совершенствованию эстетических качеств и конструкции швейных изделий</p>
--	--

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6.00 зачетных единицы, 216.0 академических часов.

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1	2	3	4									5	6	7
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9			
1	Отличительные признаки дизайн-проекта изделий легкой промышленности	5	4				4						8	Экспресс-опрос. Оценка эскизов.
2	Художественно - конструкторские решения изделий различного назначения из различных материалов	5	4				4						8	Экспресс-опрос. Оценка эскизов.
3	Методы совершенствования эстетических качеств изделий	5	4				4						8	Экспресс-опрос. Оценка эскизов.

4	Креативные методы создания новых изделий	5 5	6				4					13.8	Экспресс-опрос. Оценка эскизов.
5	Зачет	5							0.2				
6	Основные законы композиции костюма. Композиционное формообразование.	6	4				4					6	Экспресс-опрос. Оценка эскизов.
7	Силуэт костюма. Масса костюма.	6	4				4					6	Экспресс-опрос. Оценка эскизов.
8	Структура костюма Фактура костюма.	6	4				4					6	Экспресс-опрос. Оценка эскизов.
9	Композиционный центр. Законы центра. Контраст, нюанс, подобие.	6	4				4					6	Экспресс-опрос. Оценка эскизов.
10	Пропорции в костюме. Ритм в костюме. Пластика костюма: статика и динамика.	6	4				4					6	Экспресс-опрос. Оценка эскизов.
11	Виды симметрии, равновесие в костюме.	6	4				4					6	Экспресс-опрос. Оценка эскизов.
12	Типы женских фигур. Иллюзии в костюме.	6	4				4					6	Экспресс-опрос. Оценка эскизов.
13	Основные характеристики цвета. Гармоничные цветовые сочетания 2х и 3х цветные.	6	4				4					11	Экспресс-опрос. Оценка эскизов.
14	Экзамен	6								0.3	26.7		
	Итого			50.0	0.0		48.0	0.0	0.2	0.3	26.7	90.8	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
-------	-----------------------------	---------------------------

1	Отличительные признаки дизайн- проекта изделий легкой промышленности	Цели и задачи дизайн- проекта. Ассортимент и назначение одежды, новизна художественно-конструкторских решений, композиционная грамотность, гармоничность и целостность костюма.
2	Художественно-конструкторские решения изделий различного назначения из различных материалов	Деловой костюм, нарядная одежда, домашняя, повседневная, летние платья, пальто, кардиганы, куртки, юбки, брюки. Критерии и показатели оценки художественно-конструкторских предложений
3	Методы совершенствования эстетических качеств изделий	Приемы гармонизации костюма: законы гармонии, правила использования контраста, нюанса, подобия, ритма, пропорций.
4	Креативные методы создания новых изделий	Метод асимметрии, метод деконструкции, метод совмещения несовместимого, метод выход за пределы, модульный метод, комбинирование и другие.
5	Основные законы композиции костюма. Композиционное формообразование.	Определения композиции костюма. Основные законы композиции костюма. Виды формообразования в костюме
6	Силуэт костюма. Масса костюма.	Геометрический вид костюма, различные классификации. Зависимость массы костюма от различных показателей.
7	Структура костюма Фактура костюма.	Структура и фактура костюма. Линии в костюме. Согласование характера линий с художественным образом изделия.
8	Композиционный центр. Законы центра. Контраст, нюанс, подобие.	Целостность композиции в костюме. Соразмерность, соподчинение частей костюма, Контраст, нюанс, подобие, тождество. Проявление этих категорий в форме, пропорциях, цвете.
9	Пропорции в костюме. Ритм в костюме. Пластика костюма: статика и динамика.	Пропорции в костюме: арифметические, геометрические, гармонические, «золотое сечение». Ритм в костюме: простой и сложный, направление, наложение нарушение ритмов. Арифметическая и геометрическая прогрессия. Пластика костюма в зависимости от назначения, образа, ситуации.
10	Виды симметрии, равновесие в костюме.	Симметрия, асимметрия, дисимметрия, антисимметрия, симметрия поворота, симметрия переноса. Равновесие-неравновесие в костюме.
11	Типы женских фигур. Иллюзии в костюме.	Типы женских фигур. Виды иллюзий. Применение иллюзий для различных типов женских фигур.
12	Основные характеристики цвета. Гармоничные цветовые сочетания 2х и 3х цветные.	Цветовые круги. Хроматические и ахроматические цвета. Пропорции тонов в костюме. Гармоничные цветовые сочетания 2х и 3х цветные.

5.2. Лабораторные занятия

Наименование темы	Содержание темы
Отличительные признаки дизайн-проекта изделий легкой промышленности	Выполнение эскизов.
Художественно-конструкторские решения изделий различного назначения из различных материалов	Выполнение эскизов.
Методы совершенствования эстетических качеств изделий	Выполнение эскизов.
Креативные методы создания новых изделий	Выполнение эскизов.
Основные законы композиции костюма. Композиционное формообразование.	Выполнение эскизов.
Силуэт костюма. Масса костюма.	Выполнение эскизов.
Структура костюма Фактура костюма.	Выполнение эскизов.
Композиционный центр. Законы центра. Контраст, нюанс, подобие.	Выполнение эскизов.
Пропорции в костюме. Ритм в костюме. Пластика костюма: статика и динамика.	Выполнение эскизов.
Виды симметрии, равновесие в костюме.	Выполнение эскизов.
Типы женских фигур. Иллюзии в костюме.	Выполнение эскизов.
Основные характеристики цвета. Гармоничные цветовые сочетания 2х и 3х цветные.	Выполнение эскизов.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Отличительные признаки дизайн-проекта изделий легкой промышленности	Закрепление теоретического материала. Завершение лабораторных работ. Исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкций швейных изделий.	8
2	Художественно-конструкторские решения изделий различного назначения из	Закрепление теоретического материала. Завершение лабораторных работ. Исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкций швейных изделий.	8

	различных материалов		
3	Методы совершенствования эстетических качеств изделий	Закрепление теоретического материала. Завершение лабораторных работ. Исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкций швейных изделий.	8
4	Креативные методы создания новых изделий	Закрепление теоретического материала. Завершение лабораторных работ. Исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкций швейных изделий.	13.8
5	Основные законы композиции костюма. Композиционное формообразование.	Закрепление теоретического материала. Завершение лабораторных работ. Исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкций швейных изделий.	6
6	Силуэт костюма. Масса костюма.	Закрепление теоретического материала. Завершение лабораторных работ. Исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкций швейных изделий.	6
7	Структура костюма Фактура костюма.	Закрепление теоретического материала. Завершение лабораторных работ. Исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкций швейных изделий.	6
8	Композиционный центр. Законы центра. Контраст, нюанс, подобие.	Закрепление теоретического материала. Завершение лабораторных работ. Исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкций швейных изделий.	6
9	Пропорции в костюме. Ритм в костюме. Пластика костюма: статика и динамика.	Закрепление теоретического материала. Завершение лабораторных работ. Исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкций швейных изделий.	6
10	Виды симметрии, равновесие в костюме.	Закрепление теоретического материала. Завершение лабораторных работ. Исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкций швейных изделий.	6
11	Типы женских фигур. Иллюзии в костюме.	Закрепление теоретического материала. Завершение лабораторных работ. Исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкций швейных изделий.	6
12	Основные характеристики цвета. Гармоничные цветовые сочетания	Закрепление теоретического материала. Завершение лабораторных работ. Исследования по совершенствованию эстетических качеств и конструкций	11

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для реализации компетентного подхода в учебном процессе предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий.

По данной дисциплине применяются разнообразные формы и методы активизации познавательной деятельности обучающихся. Наглядные методы: презентации, электронные тематические подборки слайдов, авторские электронные учебно-методические разработки, совместные со студентами предыдущих курсов научно-исследовательские разработки – позволяют задействовать наглядно-образный потенциал студентов. Метод проблемного изложения материала активизирует новые нейронные связи и ассоциативную сферу мышления. Используются интерактивные формы проведения самостоятельной работы в виде интернет-исследования с целью закрепления знаний теоретического материала и исследования модных тенденций в развитии новых моделей одежды. Применяется технология, воспитывающая художественно-эстетический вкус и нравственность; технология дискуссии и сотрудничества в исследовательских работах. Практическое применение результатов исследований на практике закрепляется в виде анализа ассортимента одежды в магазинах г. Благовещенска, выявлении свободных ниш, потребностей граждан, анкетировании. Личностно-ориентированный подход применяется при постановке проблемы исследования на основе принципов гуманизации, культуросообразности и природосообразности в создании различных видов одежды. Применяются технологии саморазвития (формирование самоуправляющихся механизмов личности), эвристические (развитие творческих способностей), формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Разнообразные формы и методы активизации познавательной деятельности обучающихся позволяют достигнуть запланированные результаты обучения и сформировать необходимые компетенции.

Основные методы, применяемые на лекциях: лекция-объяснение, лекция-дискуссия, проблемная лекция.

Основные методы, применяемые на лабораторных занятиях: репродуктивное задание, кейс-задание, творческое задание, метод проектов.

Методы, применяемые на самостоятельной работе: репродуктивный, поисково-аналитический.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Вопросы к зачету

1. Понятие эстетики в композиции костюма
2. Пути совершенствования эстетических качеств одежды
3. Конструкция в композиции костюма
4. Критерии и показатели оценки художественно-конструкторских предложений
5. Отличительные признаки дизайн-проекта изделий легкой промышленности
6. Методы осуществления авторского контроля при реализации дизайн-проекта
7. Разнообразие плечевой женской одежды: назовите предметы одежды
8. Разнообразие поясной женской одежды: назовите предметы одежды
9. Художественно-конструкторские решения женских жакетов: назовите виды
10. Художественно-конструкторские решения платьев классического стиля: назовите силуэты и конструктивные линии
11. Художественно-конструкторские решения женской одежды в спортивном стиле: особенности, детали
12. Художественно-конструкторские решения женской одежды в романтическом стиле: особенности летних повседневных, пляжных, выпускных, вечерних платьев
13. Художественно-конструкторские решения женских пальто: силуэты, объемы,

детали

14. Художественно-конструкторские решения мужской одежды
15. Художественно-конструкторские решения молодежной одежды
16. Художественно-конструкторские решения школьной одежды
17. Художественно-конструкторские решения детской одежды
18. Художественно-конструкторские решения спецодежды
19. Креативные методы создания новых изделий

Вопросы к экзамену

1. Определения композиции костюма.
2. Законы композиции костюма.
3. Приемы гармонизации и целостности в композиции костюма.
4. Силуэт костюма. Различные классификации.
5. Масса костюма. Зависимость от различных факторов.
6. Композиционное формообразование. Виды формообразования костюма.
7. Структура костюма: линии в костюме.
8. Фактура костюма. Виды фактур.
9. Пропорции в костюме.
10. Ритм статический, динамический, сложный. Направление и наложение ритмов.
11. Симметрия. Виды симметрии.
12. Равновесие в костюме. Виды равновесия.
13. Пластика, динамика и статика линий в костюме.
14. Графические приемы в передаче фактуры при выполнении эскиза.
15. Композиционный центр. Законы композиционного центра.
16. Тождество, подобие, контраст, нюанс.
17. Основные характеристики цвета. Цветовые круги.
18. Пропорции тонов в костюме.
19. Гармоничные цветовые сочетания 2х и 3х цветные
20. Зрительные иллюзии, их виды в костюме.
21. Отличительные признаки дизайн-проекта изделий легкой промышленности.
22. Художественно- конструкторские решения изделий различного назначения из различных материалов.
23. Критерии и показатели оценки художественно-конструкторских предложений.
24. Методы совершенствования эстетических качеств изделий.
25. Креативные методы создания новых изделий.

Второй вопрос: по журналам мод подобрать модели одежды с примерами, поясняющими вопрос билета, прокомментировать применение средств композиции.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Благова, Т. Ю. Композиция костюма [Электронный ресурс]: учеб.- метод. пособие / Т. Ю. Благова, З. И. Кукушкина ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. - 56 с. - Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6959.pdf
2. Композиция костюма [Электронный ресурс]: сб. учеб.- метод. материалов для направления подготовки 29.03.05 "Конструирование изделий легкой промышленности" / АмГУ, ФДиТ ; сост. Т. Ю. Благова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 3 с. - Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8744.pdf

3. Благова, Татьяна Юрьевна. Абстрактная композиция [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т. Ю. Благова; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 78 с. - http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7393.pdf
4. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. Денисов. — 2-е изд. — Москва: Когито-Центр, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-89353-362-0. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/88321.html> (дата обращения: 14.02.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма: учебное пособие / Е. В. Азиева, Е. В. Филатова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 108 с. — ISBN 978-5-4497-1907-2, 978-5-93252-334-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/128960.html> (дата обращения: 14.02.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма: учебное пособие / О. В. Ющенко. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 100 с. — ISBN 978-5-4497-1932-4, 978-5-93252-329-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/128986.html> (дата обращения: 14.02.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Музалевская, Ю. Е. Композиция текстильного рисунка: учебное пособие для бакалавров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 107 с. — ISBN 978-5-4487-0506-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/83821.html> (дата обращения: 14.02.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/	Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере обр.
2	ЭБС ЮРАЙТ https://www.urait.ru/	Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.
3	Автоматизированная информационная библиотечная система «ИРБИС 64»	лицензия коммерческая по договору № 945 от 28 ноября 2011 года

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	https://burdastyle.ru	База моделей одежды
2	http://leko-mail.ru	База моделей одежды
3	https:// zi-	Фото и описание моделей одежды

	nina.livejournal.com/50806.html	
4	http://fotonatura.ru/azzi-osta-haute-couture-osen-zima-2018-2019	Коллекция вечерних платьев и костюмов Haute Couture

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

АмГУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы: специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.