

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

28 июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ»

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 4 Семестр 7,8

Зачет с оценкой 7,8 сем

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

Составитель С.В. Санатова, доцент, 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 образования и науки 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

28 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Абакумова И.В. Абакумова

28 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

28 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

28 июня 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

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.

Задачи дисциплины:

- овладение методами и приемами решения конкретных задач при проектировании костюма;
- использование свойств текстильных материалов для решения проектных задач;
- ориентирование в трендах моды, стилевых направлениях и использование их в проектной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Художественное проектирование одежды» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки ОП "Конструирование изделий легкой промышленности". Дисциплина «Художественное проектирование одежды» базируется на дисциплинах, изучаемых ранее и параллельно с ней, такие как «Композиция костюма», «Конструирование швейных изделий».

При преподавании дисциплины учитываются особенности учебного плана подготовки по данному направлению, требования непрерывности образования и преемственности знаний при переходе к профилирующим учебным дисциплинам. Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются и во время производственной и преддипломной практик, при подготовке ВКР и в дальнейшей профессиональной деятельности.

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-5. Разрабатывает конструкции изделий легкой промышленности в соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств; оформляет законченные проектно-конструкторские работы	ИД-1 ПК-5 Знать: виды проектно-конструкторских работ, методы проектирования базовых и модельных конструкций изделий легкой промышленности; показатели эргономичности и технологичности конструкций; методы оценки потребительских свойств и эстетических качеств изделий ИД-2 ПК-5 Уметь: проектировать эргономичные и технологичные конструкции изделий легкой промышленности; анализировать потребительские свойства и эстетические качества проектируемых изделий, выполнять проектно-конструкторские работы в рамках своей квалификации ИД-3 ПК-5 Владеть: навыками формулирования требований эргономики и прогрессивной технологии производства к конструкциям изделий легкой промышленности; опытом разработки конструкций

	изделий легкой промышленности с высоким уровнем потребительских свойств и эстетических качеств, оформления законченных проектно-конструкторских работ
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

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	Сущность и этапы проектирования одежды	7	6				6						13	опрос перед лекцией
2	Образное проектирование одежды.	7	6				6						14	опрос перед лекцией, проверка задания
3	Проектирование верхней одежды различного	7	6				6						16	опрос перед лекцией, проверка задания

	назначения.												
4	Особенности проектирования одежды для детей.	7	6			6						16	опрос перед лекцией, проверка задания
5	Системы художественного проектирования	7	10			10						16.8	опрос перед лекцией, проверка задания
6	Источники творчества	8				9						4	Проверка творческого задания
7	Основные стили в одежде	8				9						4	Проверка творческого задания
8	Проектирование одежды в системе «комплект»	8				9						6	Проверка творческого задания
9	Промышленное проектирование одежды	8				9						4	Проверка творческого задания
10	Процесс создания модной коллекции	8				12						5.8	Проверка творческого задания
11	Зачет с оценкой	7							0.2				
12	Зачет с оценкой	8							0.2				
	Итого		34.0	0.0		82.0	0.0	0.4	0.0	0.0		99.6	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Сущность и этапы проектирования одежды	Понятия, определения. Этапы художественного проектирования костюма. Предпроектные исследования. Техническое задание. Техническое предложение. Эскизный проект.
2	Образное проектирование одежды.	Образное проектирование одежды. Трансформация первоисточника в современный костюм. Методы повышения творческой активности при решении проектных задач.
3	Проектирование верхней одежды различного назначения.	Верхняя одежда, ассортимент, материалы и отделка. Традиции и новаторство в проектировании моделей верхней одежды.
4	Особенности проектирования одежды для детей.	Особенности проектирования одежды для детей. Социальные основы воспитания подрастающего поколения, требования к материалам.

5	Системы художественного проектирования	Системы художественного проектирования одежды. Этапы художественного творчества. Прогнозирование моды.
---	--	--

5.2. Лабораторные занятия

Наименование темы	Содержание темы
Анализ и изучение современных направлений в моде.	Работа с журналами мод, каталогами, видео материалами и т.п. Изучение и анализ модных тенденций по ассортиментным группам.
Выполнение технических эскизов ассортиментных групп	Выполнение технических эскизов ассортиментных групп, используя анализ модных тенденций (лабораторная работа №1).
Ассортиментные ряды	Ассортиментные ряды: юбка, платье, брюки разного назначения. Проработка деталей и конструктивных членений.
Образное решение в эскизах.	Выполнение эскизов по образным темам: музыка, графика, девиз, архитектура.
Тема «Город».	Поиск цветового решения и подбор материалов. Выбор оптимального цветового и стилистического решения в зависимости от назначения.
Выполнение эскизов детской одежды	Проектирование одежды для детей младшего школьного возраста. Проектирование одежды для детей старшего школьного возраста
Разработка эскизов женской верхней одежды в системе «семейство»	Разработка эскизов женской верхней одежды в системе «семейство» (летнее пальто, п/ пальто, плащи, накидки, куртки и т.д.).
Национальный костюм как источник творчества	Разработка эскизов современной одежды на основе русского народного костюма с использованием конструктивных линий. Мудборд.
Стиль в одежде	Разработка серии эскизов одного ассортимента в различной стилевой направленности. (женский костюм)
Проектирование одежды в системе «комплект»	Разработка серии эскизов молодежной одежды в системе «комплект» с учетом принципов сопряженности частей комплекта.
Разработка одежды для серийного производства.	Разработка одежды для серийного производства. Разработка эскизов молодежной одежды с использованием вертикальных и горизонтальных членений.
Разработка коллекции	Проектирование верхней мужской (женской) одежды в системе «коллекция» (ткани-компаньоны). Разработка фор-эскизов. Разработка ассортиментной коллекции (10 моделей). Выбор базовой конструктивной основы. Выбор изделия для изготовления. Поиск цветового решения.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

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

			академических часах
1	Сущность и этапы проектирования одежды	Изучение дополнительной литературы. Выполнение предварительных эскизов и проработка графического оформления итоговых работ задания № 1.	13
2	Образное проектирование одежды.	Изучение дополнительной литературы. Выполнение предварительных эскизов и проработка графического оформления итоговых работ задания № 2.	14
3	Проектирование верхней одежды различного назначения.	Изучение дополнительной литературы. Выполнение предварительных эскизов и проработка графического оформления итоговых работ задания № 3	16
4	Особенности проектирования одежды для детей.	Изучение дополнительной литературы. Выполнение предварительных эскизов и проработка графического оформления итоговых работ задания № 4.	16
5	Системы художественного проектирования	Изучение дополнительной литературы. Выполнение предварительных эскизов и проработка графического оформления итоговых работ задания № 5.	16.8
6	Источники творчества	Изучение дополнительной литературы. Выполнение предварительных эскизов и проработка графического оформления итоговых работ задания № 6.	4
7	Основные стили в одежде	Изучение дополнительной литературы. Выполнение предварительных эскизов и проработка графического оформления итоговых работ задания № 7.	4
8	Проектирование одежды в системе «комплект»	Изучение дополнительной литературы. Выполнение предварительных эскизов и проработка графического оформления итоговых работ задания № 8.	6
9	Промышленное проектирование одежды	Изучение дополнительной литературы. Выполнение предварительных эскизов и проработка графического оформления итоговых работ задания № 9.	4
10	Процесс создания модной коллекции	Изучение дополнительной литературы. Выполнение предварительных эскизов и проработка графического оформления итоговых работ задания № 10. Оформление графических работ для зачета.	5.8

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В реализации рабочей программы используются интерактивные формы обучения:

- * Работа в поисковом режиме
- * Самостоятельная интерпретация теоретических положений.
- * Проблемная лекция
- * Проблемная лекция с презентацией

* Мозговой штурм

* Самостоятельная интерпретация теоретических положений.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Вопросы к зачету с оценкой в 7 семестре

1. Системы художественного проектирования одежды.
2. Виды проектно-конструкторских работ.
3. Методы проектирования базовых и модельных конструкций изделий легкой промышленности.
4. Этапы проектирования промышленных изделий.
5. Проектирование серии изделий на базе одной конструктивной основы (в системе «семейство»).
6. Особенности возрастных детских групп для проектирования одежды.
7. Классический стиль и его микростили
8. Романтический стиль и его микростили
9. Спортивный стиль и его микростили.
10. Этнический стиль и его микростили
11. Диффузный стиль и его микростили.
12. Анализ существующих стилей, их взаимопроникновение и проявление в современном костюме.

Вопросы к зачету с оценкой в 8 семестре

1. Этапы художественного творчества.
2. Особенности проектирования одежды в системе «комплект». Принципы сопряжения форм. Взаимосвязь предметов в комплекте.
3. Промышленное проектирование одежды. Понятие базовой формы.
4. Типы коллекций.
5. Разработка концепции коллекции.
6. Промышленная коллекция. Особенности проектирования.
7. Этапы проектирования коллекции.
8. Влияние конструктивного решения на формирование коллекции.
9. Национальный костюм как источник творчества для создания коллекции современной одежды.
10. Образно- ассоциативные основы творчества модельера- конструктора. Этапы художественного творчества.

9. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Сафина, Л. А. Художественное проектирование костюма : учебное пособие / Л. А. Сафина, Л. М. Тухбатуллина, В. В. Хамматова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 84 с. — ISBN 978-5-7882-2229-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: [https:// www.iprbookshop.ru/100664.html](https://www.iprbookshop.ru/100664.html) (дата обращения: 26.02.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. П. Тарасова [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 162 с. — ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/61375.html> (дата обращения: 26.02.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Художественное проектирование одежды [Электронный ресурс] : сб. учеб.- метод. материалов для направления подготовки 29.03.05 "Конструирование изделий легкой пром- сти", направленность образоват. программы "Конструирование швейных

изделий" / АмГУ, ФДиТ ; сост. С. В. Санатова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 28 с. - http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8747.pdf

4. Санатова С. В. Проектирование костюма: ассортимент и стили в женской одежде [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Санатова, М. И. Волчкова, З. И. Кукушкина; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. - 174 с. - http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6561.pdf

5. Сафронова, И. Н. Основы производственного мастерства. Пластические свойства тканей как основа формообразования в дизайне костюма : учебное пособие / И. Н. Сафронова, Т. В. Балланд. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 85 с. — ISBN 978-5-7937-1552-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102654.html> (дата обращения: 26.02.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102654>

6. Пигулевский, В. О. Мастера дизайна костюма: учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко, Т. О. Бердник. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 233 с. — ISBN 978-5-4487-0516-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/86445.html> (дата обращения: 26.02.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Автоматизированная информационная библиотечная система «ИРБИС 64»	Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 ноября 2011 года.
2	https://www.colourlovers.com/	COLOURlovers™. Международное сообщество дизайнеров и художников, которые посещают сайт, чтобы получить вдохновение, идеи и отзывы для своих профессиональных и личных проектов.

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	http://www.ocostume.ru/	Costume.ru. История мировой моды.
2	http://rospotrebnadzor.ru	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
3	https://colorscheme.ru/	Инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем онлайн.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета.

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

университета.