

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра искусства костюма и текстиля

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА В МАТЕРИАЛЕ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки - 54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Профиль - Дизайн костюма и текстиля

Форма обучения – очная

Год набора - 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, профиль Дизайн костюма и текстиля утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 №1005.

Программу разработала А.С. Малхасян, доцент кафедры искусства костюма и текстиля

Рассмотрено на заседании кафедры искусство костюма (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 28. 08. 2024 г.

Зав. кафедрой

Малхасян А.С.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Выполнение проекта в материале» является частью, формируемой участниками образовательного процесса дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 3 и 4 курса (6,7 семестр) направления подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля

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

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

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

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

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

Итоговый контроль в форме зачета с оценкой в 7 сем. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические задания – 70 часов, самостоятельная работа - 38 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель:

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

Задачи:

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

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Выполнение проекта в материале» относится к части, формируемой участниками образовательного процесса. Данному курсу должно предшествовать изучение таких дисциплин, как «Технология изготовления костюма и аксессуаров», «Конструирование костюма и аксессуаров». Данные дисциплины предоставляют обширную практическую базу, формируют навыки создания авторских изделий.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, профиль Дизайн костюма и текстиля.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-5	Способен варьировать форму изделий искусства костюма и текстиля в соответствии с новыми технологическими решениями	<p>знает: основные закономерности и этапы выполнения художественного проекта; творческие методы работы с различными аналогами (этническими мотивами, субкультурами и т.п.); тенденции моды.</p> <p>умеет: использовать теоретические и практические знания по дизайну, моде и стилю при художественном проектировании; адаптировать модные тенденции в коммерческие концепции дизайна одежды и новые образы к требованиям потребителей; определять форму, силуэты, характер конструктивных и декоративных линий, гармонию цветовых сочетаний, размеры и форму деталей новых моделей/коллекций одежды в соответствии с модными тенденциями; составлять цветовые композиции формы костюма формулировать цели и задачи художественного проекта.</p> <p>владеет: методикой сравнительного визуального, конструктивного и практического анализа дизайна одежды методом самостоятельного анализа кратковременных и долговременных тенденций развития моды.</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	всего	в том числе		
		л	п	с. р.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Художественно - графические средства визуализации художественного образа.				
Тема 1. Создание авторской ткани для изготовления серии костюмов согласно выбранной тематике	44	-	40	14
Всего часов за VI семестр	44	-	40	14
Тема 2. Выполнение модельной единицы в материале	54	-	30	24
Всего часов за VII семестр	54	-	30	24
Всего часов по дисциплине	108	-	70	38

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Создание авторской ткани для изготовления серии костюмов согласно выбранной тематике

Дизайн – как синтез художественного образа и инженерного проектирования.

Изготовление авторской ткани в различных технологиях, для передачи индивидуальности образа, предполагает поиск наиболее оригинального решения текстиля для последующего применения в изготовлении модельной единицы.

Тема 2. Выполнение модельной единицы в материале

Данная тема предусматривает разработку графического эскиза, построение лекал, моделирование конструкции и пошив модельной единицы согласно технологическим требованиям.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СР включает следующие виды работ:

1. Подготовку к предстоящим практическим занятиям: подготовка рабочих инструментов, макетной ткани;
2. Подбор и составление аналогового ряда, который служит средством поиска новых форм, деталей, интересных решений костюма.
3. Изучение рекомендуемой литературы, информационно-библиотечных источников, учебно-методических изданий
4. Выполнение индивидуального творческого задания;
5. Подготовку фотоотчетов для систематизации и лучшего усвоения всех этапов работы.
6. Выполнение курсовой работы

Темы индивидуальных заданий для самостоятельной работы:

1. Особенности метода накладки. Выполнение макета элементов костюма в материале методом накладки на манекене.
2. Разработка эскизов изделия из нетрадиционных материалов на свободную тему.
3. Особенности выполнения единичного изделия в материале. Особенности выполнения в материале комплекта
4. Особенности выполнения в материале ансамбля. Особенности выполнения в материале коммерческой коллекции
5. Особенности выполнения в материале авангардной коллекции
6. Выполнение индивидуального творческого задания оценивается по следующим критериям: соответствие выполненной модели или коллекции эскизу; качество и чистота исполнения работы; степень владения техникой накладки, методами конструирования и технологии изготовления стилизованное решение модели или коллекции, завершенность образа.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

8. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

8.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ В VI СЕМЕСТРЕ

1. Композиционно-конструктивные характеристики проектируемой модели.
2. Биосоциальные и антропоморфологические признаки человека.
3. Функции и свойства изделия.
4. Внешний вид и покрой одежды.
5. Анализ формы одежды.
6. Формообразование кроёной одежды.
7. Конструктивные особенности изделия.
8. Этап эскизирования.
9. Технический эскиз.
10. Правила технического описание модели.
11. Конструктивно-технологический этапы проектирования.
12. Особенности технологического изготовления изделий одежды из трикотажных и нетканых полотен.
13. Проектирование изделий по индивидуальным заказам на предприятиях сферы быта и услуг.
14. Конструкторская документация для проектирования одежды для индивидуального потребителя.
15. Пропорции, контур, симметрия и осанка фигуры человека.
16. Оптическая иллюзия в одежде.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ В VII СЕМЕСТРЕ

1. Рекомендации по коррекции отклонений фигуры от условно-пропорционального телосложения.
2. Масштабность изделий с внешним обликом человека.
3. Рекомендации выбора ассортимента изделий.
4. Индивидуальная палитра и цветотип человека.
5. Современные направления и тенденции моды.
6. Художественный образ человека.
7. Возрастная группа и размерные признаки фигуры.
8. Ассортимент коллекции.
9. Формы и структура моделей коллекции.
10. Конструирование моделей авторской коллекции. Технология изготовления изделий моделей авторской коллекции.
11. Промышленное производство одежды.
12. Особенности экспериментального, подготовительного и раскройного цеха в швейном производстве.
13. Поточный метод производства.
14. Бригадный метод производства.
15. Технологическая последовательность обработки изделия.
16. Расчет технологических потоков.

8.2 УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА (ПРОСМОТР ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ)

-Работа с первоисточниками. Сбор аналогов. Разработка концепции коллекции. Разработка эскизов коллекции. Выбор метода создания формы. Подбор тканей и материалов. Разработка технологической карты. Выполнение образцов работы с различными материалами и технологической обработки отдельных узлов.

- Измерение фигуры манекенщицы. Поиск формы методом накладки. Построение основных лекал каждого изделия.

- Выбор методов обработки отдельных технологических узлов

- Изготовление макета каждого изделия коллекции в масштабе или в натуральную величину.

- Корректирование лекал конструкции каждой модели. Раскрой моделей коллекции. -Подготовка и проведение первой примерки.

- Подготовка и проведение второй примерки.

- Окончательная отделка моделей. Подготовка коллекции к демонстрации.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

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

Изучение дисциплины «Выполнение проекта в материале» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

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

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита творческих заданий по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием.

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

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Зачёт с оценкой	
5	Ответы обучающегося на вопросы, задачи и задания грамотно, исчерпывающе, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, суждения аргументированы, использован профильный понятийный аппарат и т.п.
4	Ответы обучающегося на вопросы, задачи и задания грамотно, полно, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, но содержат неточности, суждения аргументированы, использован профильный понятийный аппарат и т.п.
3	Ответы обучающегося на вопросы, задачи и задания содержат ошибки в формулировках, нечеткое и непоследовательное изложение материала, недостаточно аргументированы, содержат существенные ошибки.
2	Обучающийся не может сформулировать ответ.

Учебно-творческая работа (Просмотр творческих работ)	
5	выставляется, при выполнении студентом работы самостоятельно, в полном объеме, в срок установленный преподавателем, с соблюдением необходимой последовательности и Т.У. при изготовлении практического образца. В ходе выполнения работы студент проявил творческий подход. Теоретическая часть работы оформлена без замечаний.
4	выставляется, при выполнении студентом работы с незначительной помощью преподавателя в достаточном объеме, в срок установленный преподавателем, с соблюдением необходимой последовательности и Т.У. при изготовлении практического образца. Теоретическая часть работы оформлена с небольшими замечаниями.
3	выставляется, при выполнении студентом работы с практической помощью преподавателя в достаточном объеме, но не в срок установленный преподавателем. При выполнении работы последовательности и Т.У. при изготовлении практического образца соблюдены не полностью. Теоретическая часть работы оформлена с замечаниями.
2	выставляется, при выполнении студентом работы в неполном объеме и не в срок установленный преподавателем. Практический образец выполнен с нарушением последовательности и Т.У., или не выполнен совсем. Теоретическая часть работы оформлена с грубыми замечаниями.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.