

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
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОСТЮМА И АКСЕССУАРОВ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки - 54.03.03 Искусство костюма и текстиля
Профиль - Дизайн костюма и текстиля
Форма обучения – очная
Год набора - 2021 год

Луганск 2023

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

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

Рассмотрено на заседании кафедры искусство костюма и текстиля (Академия Матусовского)

Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Зав. кафедрой

Малхасян А.С.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Проектирование костюма и аксессуаров» является частью, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 - 4 курса (1-7 семестр) направления подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, профиль Дизайн костюма и текстиля

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

Дисциплина «Проектирование костюма и аксессуаров» 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.)

И итоговый контроль в форме зачета с оценкой в 6 семестре, экзамена в 1, 3, 7 сем., курсового проекта в 6 сем.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 576 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 56 часов, практические задания – 310 часов, самостоятельная работа – 138 часов, контроль – 72 часа

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 «Проектирование костюма и аксессуаров» относится к вариативной части. 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 следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля: УК-3, ПК-6, ПК-8

Универсальная компетенция (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Активно участвует в обсуждении концепции костюма, предлагает варианты материалов отделки и силуэта, аргументируя свой выбор на основе знаний истории костюма современных тенденций. УК-3.2. Координирует работу группы разрабатывающей коллекцию аксессуаров, распределяет задачи между участниками (например, следит за соблюдением сроков и качеством выполнения работы). обеспечивает согласованность всех элементов коллекции.	Знает: концепции, принципы и методы построения эффективной работы в команде, правовые и этические принципы социального взаимодействия, существенные характеристики и типологию лидерства. Умеет: четко и ясно выражать свои идеи и концепции как устно, так и письменно (например, в брифах, презентациях, обсуждениях). координировать свою работу с работой других членов команды. Владеет: навыками активного слушания и понимания чужой точки зрения.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК-6	Способен использовать современные и информационные технологии в сфере художественного проектирования изделий	ПК-6.1. Определяет современные информационные технологии, касающиеся сферы художественного проектирования изделий текстильной и легкой	Знать: основные задачи и системы обработки информации при решении профессиональных задач; методы первичного анализа и представления интегрированной информации по качеству продукции; правовую охрану объектов интеллектуальной собственности, изобретений,

	текстильной и легкой промышленности	промышленности	моделей, промышленных образцов, товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, рационализаторских предложений, программ для ЭВМ и баз данных; принципы передачи объектов интеллектуальной собственности по лицензионному договору; систему государственных органов руководства патентно-лицензионной деятельностью Уметь: реализовывать на ЭВМ простейшие конструкторские и технологические задачи проектирования; Владеть: методологией разработки и анализом информационных потоков и информационных моделей; методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и улучшения качества, формирования документации по системам качества в соответствии с требованиями международных стандартов
ПК-8	Способен использовать базовые знания по профессии в художественном проектировании	ПК-8.1. Выбирает оптимальную модель профессионального поведения с учётом реальной ситуации	Знать: историю становления и эволюцию дизайна одежды (мировой и отечественный опыт); теоретические концепции западного и отечественного дизайна одежды; историю возникновения, развития и смены стилей эпох; традиционные и современные стилистические направления в дизайне одежды; Уметь: формулировать цели художественного проекта, алгоритм решения задач, критерии и показатели достижения целей; разрабатывать и реализовывать проекты; выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситуации; направлять развитие и саморазвитие личности. Владеть: в области методологии художественного проектирования; в области проектирования изделий; подготовки эскизно-графических материалов;

			овладения трудовыми профессиональными навыками.
--	--	--	---

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	всего	в том числе			
		л	п	с. р.	к
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Художественно - графические средства визуализации художественного образа.					
<i>Тема 1.</i> Общие понятия о художественном проектировании одежды	25	4	7	8	6
<i>Тема 2.</i> Разработка эскизного предложения. Художественно-графические средства выражения	23	2	7	8	6
<i>Тема 3.</i> Фактуры	24	2	8	8	6
Всего часов обучения за I семестр	72	8	22	24	18
<i>Тема 4.</i> Ритмический строй	32	4	20	8	-
<i>Тема 5.</i> Монокомпозиция	38	2	26	10	-
<i>Тема 6.</i> Понятие раппорта и мотива, как способа построения орнамента	38	2	26	10	-
Всего часов обучения за II семестр	108	8	72	28	-
<i>Тема 7.</i> Методы поиска художественного образа	36	4	12	2	18
<i>Тема 8.</i> Силуэт – как основа визуализации художественного образа	36	4	10	4	18
Всего часов обучения за III семестр	72	8	22	6	36
<i>Тема 9.</i> Цветовые гармонии	32	4	24	4	-
Раздел III. Композиционное формообразование костюма					
<i>Тема 10.</i> Композиционные элементы формообразования	30	2	24	4	-
<i>Тема 11.</i> Костюм - как композиционно и конструктивно связанная система объемов.	28	2	24	2	-
Всего часов обучения за IV семестр	90	8	72	10	-
<i>Тема 12.</i> Пластика как свойство выражения формы.	36	8	22	6	-
Всего часов обучения за V семестр	36	8	22	6	-
Раздел IV. Архитектоника костюма					
<i>Тема 13.</i> Виды симметрии	30	2	16	10	2
<i>Тема 14.</i> Виды пропорций. Контраст, нюанс, тождество.	32	2	16	12	2
<i>Тема 15.</i> Архитектоника костюма.	30	2	16	10	2
<i>Тема 16.</i> Оптические иллюзии и применение их в костюме.	34	2	16	13	3
Всего часов обучения за VI семестр	126	8	64	45	9
<i>Тема 17.</i> Метр и ритм в костюме	39	4	22	9	4
<i>Тема 18.</i> (ОПС)	33	4	14	10	5
Всего часов обучения за VII семестр	72	8	36	19	9
ВСЕГО ЧАСОВ	576	56	310	138	72

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общие понятия о художественном проектировании одежды.

Дизайн – как синтез художественного образа и инженерного проектирования.
Этапы проектирования костюма. Основные функции костюма

Тема 2. Разработка эскизного предложения. Художественно-графические средства выражения.

Эскиз – как визуальный способ передачи информации.

Виды эскизов:

- фор-эскизы
- технические эскизы
- фэшн эскизы

Тема 3. Фактуры.

Влияние фактуры на форму, взаимодействие с ней. Пассивная и активная фактуры.
Графические приемы передачи фактуры.

Тема 4. Ритмический строй

Метр как простейшая форма выражения ритма. Разновидности ритмов.

Тема 5. Монокомпозиция.

Принципы организация монокомпозиции на плоскости. Ось симметрии.

Тема 6. Понятие раппорта и мотива, как способа построения орнамента.

Типы орнаментов Способы сочетания мотивов. Симметрия и ритм. Линейный орнамент. Сетчатый орнамент.

Тема 7. Методы поиска художественного образа.

- метод ассоциаций.
- метод аналогий.
- бионический метод аналогий.

Тема 8. Силуэт – как основа визуализации художественного образа.

Прямой, трапецевидный, овальный силуэты и их модификации.
Геометрические составляющие силуэта.

Тема 9. Цветовые гармонии. Ахроматические и хроматические цвета.

Теплые и холодные цвета. Цветовой тон, светлота и насыщенность.
Родственные гармонии. Родственно-контрастные гармонии. Контрастные гармонии.

Тема 10. Композиционные элементы формообразования.

Форма - как объемно – пространственная характеристика костюма. Геометрический вид и масса. Конструкция - как «скелет» формы. Силуэт. Структура костюма.
Цвет – как визуальная характеристика формы.

Тема 11. Костюм - как композиционно и конструктивно связанная система объемов.

Целостность композиции в костюме. Соразмерность частей костюма.
Композиционный центр. Равновесие в костюме. Пропорции в костюме.

Тема 12. Пластика как свойство выражения формы.

Влияние пластики линии на восприятие формы костюма. Влияние пластики ткани на формирование костюмных форм. Мягкая и жесткая форма костюма

Тема 13. Виды симметрии. Классическая симметрия. Симметрия подобия. Афинная симметрия. Криволинейная симметрия.

Тема 14. Виды пропорций.

Золотое сечение в костюме. Контрастная пропорция, нюансная пропорция, тождественная пропорция. Варианты построения костюмных форм на основе различных пропорций.

Тема 15. Архитектоника костюма.

Понятие архитектоники костюма. Тектонические свойства. Архитектура как источник вдохновения для создания формы костюма.

Тема 16. Оптические иллюзии и применение их в костюме.

Классификация иллюзий. Геометрико – оптические иллюзии. Контраст и подравнивание. Восприятие и установка фигуры. Иллюзия формы в зависимости от цвета.

Тема 17. Метр и ритм в костюме

Ритмы в современном дизайне одежды. Вертикальный, горизонтальный, диагональный, радиально-лучевой, спиральный ритмы и их влияние на конструктивную форму костюма

Тема 18. Моделирование объемно - пространственных структур (ОПС).

Построение рельефной поверхности из листового материала.

Построение объемной формы из листового материала.

Моделирование формы на основе разрезных структур.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение практических заданий по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- создание авторских коллекций и единичных изделий по каждой теме;

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

- **Тема 1. Общие понятия о художественном проектировании одежды.**

-

- 1. Дизайн – как синтез художественного образа и инженерного проектирования.
- 2. Этапы проектирования костюма. Основные функции костюма

- *Выполнить:*

- 1. Реферат на тему: «Этапы проектирования костюма».

-

- **Тема 2. Разработка эскизного предложения. Художественно-графические средства выражения.**

-

- 1. Эскиз – как визуальный способ передачи информации.

- 2. Виды эскизов:

- *Выполнить:*

- 1. Графический эскиз на основе пятна (формат А4).
- 2. Графический эскиз на основе линии (формат А4).
- 3. Графический эскиз на основе точкования (формат А4).

-

- **Тема 3. Фактуры.**

- 1. Влияние фактуры на форму, взаимодействие с ней. Пассивная и активная фактуры. 2. Графические приемы передачи фактуры.

- *Выполнить:*

- 1. Серию фактур в технике монотипия (формат А4).
- 2. Серию фактур в технике коллаж (формат А4).
- 3. Серию фактур в технике трафарета (формат А3).
- 4. Серию фактур в технике ниткография (формат А4).

-

- **Тема 4. Ритмический строй**

- 1. Метр как простейшая форма выражения ритма.

- 2. Разновидности ритмов.

- *Выполнить:*

- 1. Формальную композицию на основе метрической организации (формат А4).
- 2. Формальную композицию на основе ритмической организации (формат А4).

-

- **Тема 5. Монокомпозиция.**

- 1. Принципы организация монокомпозиции на плоскости.

- 2. Ось симметрии.

- *Выполнить:*

- 1. Построение уравновешенной монокомпозиции (формат А4).

-

- **Тема 6. Понятие раппорта и мотива, как способа построения орнамента.**
- 1. Типы орнаментов.
- 2. Способы сочетания мотивов.
- 3. Симметрия и ритм. Линейный орнамент. Сетчатый орнамент.
- *Выполнить:*
- 1. Построение линейного орнамента (формат А4).
- 2. Построение сетчатого орнамента (формат А4).
-
- **Тема 7. Методы поиска художественного образа.**
- 1. метод ассоциаций.
- 2. метод аналогий.
- 3. бионический метод.
- *Выполнить:*
- 1. Серию эскизов на основе метода ассоциаций: копия источника вдохновения, стилизация источника вдохновения, бытовой костюм на основе стилизации и источника вдохновения (формат А4).
- 2. Серию эскизов на основе метода аналогий: копия источника вдохновения, стилизация источника вдохновения, бытовой костюм на основе стилизации и источника вдохновения (формат А4).
- 3. Серию эскизов на основе бионического метода: копия источника вдохновения, стилизация источника вдохновения, бытовой костюм на основе стилизации и источника вдохновения (формат А4).
-
- **Тема 8. Силуэт – как основа визуализации художественного образа.**
- 1. Прямой, трапецевидный, овальный силуэты и их модификации.
- 2. Геометрические составляющие силуэта.
- *Выполнить:*
- 1. Серию эскизов на основе прямого силуэта (формат А4).
- 2. Серию эскизов на основе трапецевидного силуэта (формат А4).
- 3. Серию эскизов на основе овального силуэта (формат А4).
-
- **Тема 9. Цветовые гармонии.**
- 1. Ахроматические и хроматические цвета.
- 2. Теплые и холодные цвета. Цветовой тон, светлота и насыщенность.
- 3. Родственные гармонии. Родственно-контрастные гармонии. Контрастные гармонии.
-
- *Выполнить:*
- 1. Серию эскизов на основе цветового контраста «квадрат» (формат А4).
- 2. Серию эскизов на основе гармонии цветовых контрастов «тетрада» (формат А4).
- 3. Серию эскизов на основе гармонии родственных цветов (формат А4).
-
- **Тема 10. Композиционные элементы формообразования.**
- 1. Форма - как объемно – пространственная характеристика костюма.
- 2. Геометрический вид и масса.
- 3. Цвет – как визуальная характеристика формы.
- *Выполнить:*
- 1. Сравнительную характеристику, отрисовывая эскизы костюмных форм с гладкой и светлой фактурой, с крупной и объемной фактурой (формат А4).
- 2. Сравнительную характеристику, отрисовывая эскизы костюмных форм в белых и светлых цветах, в темных и ярких цветах (формат А4).

-
- **Тема 11. Костюм - как композиционно и конструктивно связанная система объемов.**
 - 1. Целостность композиции в костюме.
 - 2. Соразмерность частей костюма.
 - 3. Композиционный центр.
 - 4. Равновесие в костюме.
 - 5. Пропорции в костюме.
 - *Выполнить:*
 - 1. Серию эскизов на основе закона «смыслового фактора», где деталь главенствует по смыслу (формат А4).
 - 2. Серию эскизов на основе закона «количества», где большая деталь преобладает над остальными (формат А4).
 - 3. Серию эскизов на основе закона «качества», где главенствует деталь с активной фактурой или цветом (формат А4).
 - 4. Серию эскизов на основе закона «центрального расположения» (формат А4).
-
- **Тема 12. Пластика как свойство выражения формы.**
 - 1. Влияние пластики линии на восприятие формы костюма.
 - 2. Влияние пластики ткани на формирование костюмных форм.
 - 3. Мягкая и жесткая форма костюма
 - *Выполнить:*
 - 1. Серию эскизов на основе мягких костюмных форм (формат А4).
 - 2. Серию эскизов на основе жестких костюмных форм (формат А4).
-
- **Тема 13. Виды симметрии.**
 - 1. Классическая симметрия.
 - 2. Симметрия подобия.
 - 3. Афинная симметрия.
 - 4. Криволинейная симметрия.
 - *Выполнить:*
 - 1. Серию графических эскизов, основанных на принципах «Классической» симметрии: зеркальное отражение, совместимое равенство, поворотное равенство (формат А4).
 - 2. Серию графических эскизов, основанных на принципах симметрии «Подобия»: параллельное движение, спиральное движение (формат А4).
 - 3. Серию графических эскизов, основанных на принципах «Афинной» симметрии: сдвиг, растяжение, сжатие (формат А4).
 - 4. Серию графических эскизов, основанных на принципах «Криволинейной» симметрии: изгиб, сдавливание, слом, кручение (формат А4).
-
- **Тема 14. Виды пропорций.**
 - 1. Золотое сечение в костюме.
 - 2. Контрастная пропорция, нюансная пропорция, тождественная пропорция.
 - 3. Варианты построения костюмных форм на основе различных пропорций.
 - *Выполнить:*
 - 1. Серию эскизов на основе контрастных пропорций в костюме (формат А4).
 - 2. Серию эскизов на основе нюансных пропорций в костюме (формат А4).
 - 3. Серию эскизов на основе тождественных пропорций в костюме (формат А4).
-
- **Тема 15. Архитектоника костюма.**
 - 1. Понятие архитектоники костюма.

- 2. Тектонические свойства.
- 3. Архитектура как источник вдохновения для создания формы костюма.
- *Выполнить:*
- 1. Серию эскизов женских комплектов на основе исторической архитектуры различных эпох (формат А4).
-
- **Тема 16. Оптические иллюзии и применение их в костюме.**
- 1. Классификация иллюзий.
- 2. Геометрико – оптические иллюзии.
- 3. Контраст и подравнивание.
- 4. Восприятие и установка фигуры.
- 5. Иллюзия формы в зависимости от цвета.
- *Выполнить:*
- 1. Графический эскиз с применением иллюзии переоценки вертикали (формат А4).
- 2. Графический эскиз с применением иллюзии заполненного пространства (формат А4).
- 3. Графический эскиз с применением иллюзии разрушения формы (формат А4).
- 4. Графический эскиз с применением иллюзии Геринга (формат А4).
- 5. Графический эскиз с применением иллюзии Стори (формат А4).
- 6. Графический эскиз с применением иллюзии острого угла (формат А4).
- 7. Графический эскиз с применением иллюзии Эббингауза (формат А4).
-
- **Тема 17. Метр и ритм в костюме**
- 1. Ритмы в современном дизайне одежды.
- 2. Вертикальный, горизонтальный, диагональный, радиально-лучевой, спиральный ритмы и их влияние на конструктивную форму костюма.
- *Выполнить:*
- 1. Серию эскизов женских комплектов на основе вертикального ритма (формат А4).
- 2. Серию эскизов женских комплектов на основе горизонтального ритма (формат А4).
- 3. Серию эскизов женских комплектов на основе диагонального ритма (формат А4).
- 4. Серию эскизов женских комплектов на основе радиально-лучевого ритма (формат А4).
- 5. Серию эскизов женских комплектов на основе нарастающего ритма (формат А4).
- 6. Серию эскизов женских комплектов на основе убывающего ритма (формат А4).
-
- **Тема 18. Моделирование объемно - пространственных структур (ОПС).**
- 1. Построение рельефной поверхности из листового материала.
- 2. Построение объемной формы из листового материала.
- 3. Моделирование формы на основе разрезных структур.
- *Выполнить:*
- 1. Серию работ в материале с применением ОПС (формат А4).
-

8. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

8.1. ТЕСТИРОВАНИЕ II СЕМЕСТР

1	Как называются соотношения между собой ширины, высоты и глубины объекта.
А) каноны
Б) пропорции
В) размеры
Г) основы	Б	16
2	Закономерным чередованием каких-либо элементов считается ...
А) контраст
Б) статика
В) симметрия
Г) ритм	Г	16
3	Полное сходство однородных элементов формы – это ...
А) нюанс
Б) контраст
В) тождество
Г) ритм	В	16
4	Композиция, в которой обязательно присутствуют развитие, изменение, определенная направленность, т.е. движение, называется ...
А) динамичной
Б) статичной
В) контрастной
Г) ритмичной	А	16
5	Вставьте пропущенное слово.
... — это качество, которое противоположно динамике, и представляет собой отсутствие зрительного движения, подчеркивает состояние покоя, устойчивости, неподвижности во всем строе композиции.	Статика	16
6	Вставьте пропущенное слово.
... — это отношение однородных элементов формы, приближающихся друг к другу по сходству.	Нюанс	16
7	Дополните предложение.
По степени прилегания к фигуре по линии талии силуэт одежды может быть: ... (плотно облегает и подчеркивает талию), ... (плотного облегания нет, талия слегка обозначена), ... (ширина изделия одинакова на уровне линий груди, талии, бедер и низа) и, свободным или ... (изделие расширено от линии груди до низа).	Прилегающим,
Полуприлегающим,
Прямым,
Трапецевидным	16
8	Установите соответствие между термином и определением.
А) четко определяемое отличие предмета от среды, в которой он находится;
Б) естественная слитность отдельных частей в одно целое, учитывающая назначение предмета,	А - 2
Б - 3
В - 1	16

соотношение размеров и пропорций его частей,
соединение различных материалов и др.
В) оптимальное количество частей, которое может
быть воспринято зрителем одновременно.

- 1) связанность
2) органичность
3) компактность
- 9 Установите соответствие.
Композиция включает в себя такие понятия как:
А) закономерности композиции
Б) средства композиции
В) приемы гармонизации
- 1) пропорции и ритм
2) соразмерность, соподчинение, композиционный центр
3) контраст, нюанс, тождество, масштаб, масштабность, симметрия, асимметрия, статика и динамика
- 10 Назовите три вида симметрии.
- А - 2
Б - 1
В - 3
- 16
- Зеркальная симметрия,
центрально-осевая
симметрия, симметрия
винта и спирали

8.2. ТЕСТИРОВАНИЕ IV СЕМЕСТР

- 1 Как называется комплекс работ по созданию нового образца модели, включающий исследование, технико–экономические расчеты, создание эскизов, моделей, расчеты и построение чертежей изделий и деталей с учетом свойств ткани, технологии и оборудования, изготовление экспериментального образца.
- А) макетирование одежды
Б) моделирование одежды
В) проектирование одежды
Г) конструирование одежды
- 2 Соотношение размеров его отдельных частей – это ... Они определяются на живом человеке путем измерения продольных и поперечных проекционных размеров между пограничными точками, установленными на различных выступах скелета.
- А) масса тела человека
Б) длина тела человека
В) пропорции тела человека
Г) телосложение человека
- 3 Резкое отличие элементов формы друг от друга – это ... Композиция одежды, построена на
- В

В

Г

- данном свойстве, необычна и производит на человека сильное впечатление.
- А) тождество
Б) ритм
В) нюанс
Г) контраст
- 4 Самое тонкое средство композиции, которое проявляется в смягчении контрастов, пластике, цветовых тонах, пропорциях формы – это ...
А) метр
Б) нюанс
В) ритм
Г) динамика
- 5 Дополните предложение.
... — закономерное чередование элементов формы и интервалов между ними. Простейший вид ритма — повторение одинаковых форм и равных интервалов.
- 6 Дополните предложение.
... называется плоскостное изображение формы одежды, состоящее из различных (прямых и кривых) сопряженных линий. Он характеризует степень прилегания одежды к фигуре, ширину и высоту плеч, положение линий талии и низа, ширину одежды на этих уровнях.
- 7 Дополните предложение.
... называют отношения с сильно выраженным ... сравниваемых однородных элементов ...
- 8 Установите соответствие между термином и определением.
А) Полное сходство однородных элементов формы
Б) Самое тонкое средство композиции, которое проявляется в смягчении контрастов, пластике, цветовых тонах, пропорциях формы
В) Резкое отличие элементов формы друг от друга
- 1) контраст
2) тождество
3) нюанс
- 9 Установите соответствие.
А) используется как художественное средство композиции в том случае, когда симметричная форма производит излишне строгое впечатление
Б) закономерное расположение одинаковых, равных частей относительно друг друга
В) средство композиции, в котором равенство частей и одинаковость их расположения заменяется зрительным равновесием непохожих друг на друга частей
- Б
- Ритм
- Силуэтом
- Контрастом, неравенством, формы
- А - 2
Б - 3
В - 1
- А - 3
Б - 1
В - 2

- 1) симметрия
 - 2) асимметрия
 - 3) диссимметрия
- 10 Назовите четыре вида линий, на которых строится композиция формы одежды.
- силуэтные;
конструктивные;
конструктивно-
декоративные;
декоративные

8.3. ТЕСТИРОВАНИЕ V СЕМЕСТР

- 1 Элементами композиции костюма являются:
 - А) уравновешенность композиции
 - Б) пропорции и стиль
 - В) линии и цвет
 - Г) форма и силуэт, линии (конструктивные и декоративные) и цвет, отдельные детали одежды и украшающие её декоративные элементы

Г
- 2 Стиль – это ...
 - А) определённая акцентированность ансамбля (костюма в широком смысле), продиктованная определенными признаками (или их совокупностью)
 - Б) закономерное чередование однородных элементов;
 - В) устойчивое единство образной системы, выразительных средств, характерное своеобразие тех или иных совокупностей явлений искусства.
 - Г) устойчивое единство образной системы;

А
- 3 Зрительные иллюзии – это:
 - А) закономерное расположение одинаковых, равных частей относительно друг друга
 - Б) плоскостное однотонное изображение предмета, одежды;
 - В) возникающее впечатление искажения размера, формы, цвета, пропорций предметов при определенных условиях их восприятия.
 - Г) закономерно не возникающие у разных людей впечатления.

В
- 4 Что является модулем для построения фигуры человека?
 - А) голова
 - Б) нога
 - В) рука
 - Г) шея

А
- 5 Вставьте пропущенное слово.

... — это неустойчивое положение формы костюма в пространстве с элементами движения внутри формы при общей статичности формы, вне формы, вследствие асимметричности формы и в результате выхода в пространство деталей

Динамика

- костюма, а также сочетание внутренней и внешней динамики с движением самой фигуры человека.
- 6 Дополните предложение.
... это комплект одежды, состоящий из пиджака или пальто и брюк. Когда он был сшит из одинакового текстиля и носился с рубашкой с воротником, галстуком и туфлями, это традиционно считалось неформальной одеждой в западных дресс-кодах. Костюм
- 7 Дополните предложение.
..., ..., ... используются как художественные средства построения единства элементов формы и их гармонической связи. Тождество, нюанс, контраст
- 8 Установите соответствие между термином и определением.
А) качество, которое противоположно динамике, и представляет собой отсутствие зрительного движения, подчеркивает состояние покоя, устойчивости, неподвижности во всем строе композиции А - 2
Б) закономерное расположение одинаковых, равных частей относительно друг друга Б - 1
В) чередование равных по величине элементов через равные промежутки и представляет собой деление на равные части формы изделия. В - 3
- 1) симметрия
2) статика
3) метр
- 9 Установите соответствие.
А) полное сходство однородных элементов формы
Б) свойство композиции, которое характеризуется обязательным развитием, изменением, определенной направленностью, т.е. движением. А - 2
В) средство композиции, в котором равенство частей и одинаковость их расположения заменяется зрительным равновесием непохожих друг на друга частей Б - 3
В - 1
- 1) асимметрия
2) тождество
3) динамика
- 10 Назовите направления, которые может приобретать ритмический порядок по способу организации чередующихся элементов. Вертикальное, горизонтальное, диагональное, спиральное, радиальное или веерное

8.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ I СЕМЕСТР

1. Сходство и различие понятий «одежда» и «костюм».
2. Основные признаки моды.
3. Отличие понятий «мода» и «стиль».
4. Функции одежды и костюма.
5. Фазы модного цикла.
6. Устойчивые стили костюма XX века.
7. Условия, необходимые при составлении композиции художественных произведений.
8. Признаки целостности композиции.
9. Композиционный центр и его роль в композиции.
10. Определение понятия «пропорция».
11. Арифметические пропорции и их применение в проектировании костюма.
12. Геометрические, или иррациональные, пропорции и их применение в костюме.
13. Пропорции «золотого сечения» и их применение в проектировании костюма.
14. Связь пропорций костюма со строением фигуры человека.
15. Перечислите элементы и средства композиции.
16. Контраст, его виды и применение в костюме.
17. Нюанс и тождество, виды и их применение в костюме.
18. Как может проявляться контраст или нюанс в форме, конструкции, пластике, тональном и цветовом решении костюма.
19. Наиболее активные виды контраста в костюме.
20. Определение понятия «симметрия».

8.4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ III СЕМЕСТР

1. Виды симметрии, существуют в природе и художественном творчестве.
2. Определение понятия «асимметрия».
3. Проявление симметрии и асимметрии в композиции костюма.
4. Дайте определение понятия «ритм».
5. Перечислите виды ритмических движений.
6. Дайте определение понятиям: «динамика» и «статика».
7. Перечислите виды зрительных иллюзий. Приведите примеры применения зрительных иллюзий в костюме.
8. Перечислите элементы композиции, которые характеризуют форму одежды.
9. Закономерности развития формы костюма.
10. Распознавание структуры формы
11. Дайте определение понятия «базовая форма костюма».
12. Дайте определение понятиям: «силуэт», «ведущий силуэт».
13. Перечислите способы формообразования одежды в современном моделировании костюма.
14. Перечислите художественные системы проектирования костюма. Дайте их определение.
15. Отличие ансамбля костюма от комплекта одежды.
16. Перечислите типы коллекций.
17. Перечислите какие задачи выполняет творческая коллекция костюмов.
18. Перечислите какие методы проектирования одежды наиболее актуальны в данный период моды.
19. Перечислите какие методы творчества применяются для проектирования костюма.
20. Назовите принципы гармонизации коллекции.

8.5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ VII СЕМЕСТР

1. Какие этапы проектирования одежды вам известны?

2. Назовите основные функции костюма.
3. Какие разновидности эскизов существуют в современном проектировании одежды?
4. В чем отличия технического эскиза от фор-эскиза?
5. Какие основные композиционные элементы костюмографического языка?
6. Как влияет фактура на форму костюма и взаимодействует с ней?
7. В чем отличие активной фактуры от пассивной?
8. Какие графические приемы передачи фактуры?
9. Дайте определение метра и ритма.
10. Что представляет собой нарастающий, спиральный, радиально-лучевой ритмы?
11. Что представляет собой убывающий ритм?
12. Какие типы орнаментов вам известны?
13. Что такое рапорт?
14. Что представляет собой сетчатый орнамент?
15. Что представляет собой метод ассоциаций?
16. Что представляет собой метод аналогий?
17. Опишите бионический метод аналогий.
18. Какие отличия прямого, трапецевидного и овального силуэтов?
19. Что представляют собой родственные гармонии?
20. Что представляют собой родственно-контрастные гармонии?

8.6. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

1. В чем особенность контрастных гармонии?
2. Как зависит масса от величины формы?
3. Какая зависимость массы формы от фактуры?
4. Какая зависимость массы формы от цвета?
5. Что включает в себя закон смыслового фактора в композиции костюма?
6. Что представляет собой закон количества?
7. Как называется закон, в котором главенствует деталь с активной фактурой или цветом?
8. Что представляет собой мягкая и жесткая форма костюма?
9. Какие особенности классической симметрии?
10. Какие особенности симметрия подобия?
11. Что представляет собой афинная симметрия?
12. Что представляет собой криволинейная симметрия?
13. Что представляет собой золотое сечение в костюме?
14. Какие соотношения контрастной пропорции, нюансной пропорции, тождественной пропорции?
15. В чем заключается тектоничность материалов?
16. От каких факторов зависит общая архитектоника костюма?
17. Что представляют собой геометрико – оптические иллюзии?
18. Как видоизменяется иллюзия формы в зависимости от цвета?
19. Какие особенности вертикального и горизонтального ритма?
20. Какие особенности диагонального, радиально-лучевого и спирального ритмов?

8.7. ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА VI СЕМЕСТР

1. Изготовление в материале единичного изделия на основе разработанной коллекции в стиле "бохо".
2. Изготовление в материале единичного изделия на основе разработанной коллекции по мотивам творчества мировых дизайнеров.
3. Изготовление в материале единичного изделия на основе исторического

костюма, выбранной эпохи.

4. Изготовление в материале единичного изделия на основе разработанной коллекции в стиле кэжуал.

5. Изготовление в материале единичного изделия на основе разработанной коллекции в деконструктивном стиле.

6. Изготовление в материале единичного изделия на основе разработанной коллекции в авангардном стиле.

7. Изготовление в материале единичного изделия на основе разработанной коллекции по мотивам известного произведения искусств.

8. Изготовление в материале единичного изделия на основе разработанной коллекции к определенному литературному произведению.

9. Изготовление в материале единичного изделия на основе разработанной коллекции для театральной постановки.

10. Изготовление в материале единичного изделия на основе разработанной коллекции в стиле "этно".

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе изучения дисциплины «Проектирование костюма и аксессуаров» используются такие методы обучения, как:

- **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;
- **обучение на основе опыта** – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.
- **объяснительно-иллюстративный метод** (представляет собой подачу лекционного материала с объяснениями и выводами);
- **исследовательский метод** (выполнение заданий по образцу, практические работы);
- **репродуктивный метод** (анализ и использование полученных знаний студентами на практике);

Изучение дисциплины «Конструирование одежды» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, с последующим выполнением практических заданий, а также посредством самостоятельной практической работы с помощью рекомендованной литературы и информационными источниками.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на 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 практических занятий студенты выполняют задания по теме пройденного лекционного материала. Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оценивания (интервал баллов) ²	Критерий оценивания
Теоретические вопросы для устного/письменного опроса в ходе проведения текущей аттестации	
5	Ответы студента на вопросы, задачи и задания грамотно, исчерпывающе, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, суждения аргументированы, использован профильный понятийный (категориальный) аппарат и т.п.
4	Ответы студента на вопросы, задачи и задания грамотно, полно, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, но содержат неточности, суждения аргументированы, использован профильный понятийный (категориальный) аппарат и т.п.
3	Ответы студента на вопросы, задачи и задания содержат ошибки в формулировках, нечеткое и непоследовательное изложение материала, недостаточно аргументированы, содержат существенные ошибки.
2	Студент 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.
Курсовая работа	
5	ставится за работу, написанную на актуальную тему и имеющую практическую значимость. При этом студенту необходимо максимально полно раскрыть тему курсовой работы, проанализировать литературные источники, использовать современные научные методики исследования, оформить с учётом требований ГОСТа.
4	ставится за работу, в целом соответствующую вышеприведенным требованиям к оценке «отлично», но в которой допущены следующие недостатки: а) при раскрытии темы упущены некоторые существенные вопросы, или б) не нашли отражения современные научные данные, содержащиеся в литературе, или в) обнаружилось недостаточное использование современной нормативной базы, или г) допущено пять ошибок в оформлении. Оценка снижается также за
3	ставится за работу, написанную на актуальную тему, правильно оформленную, но при защите которой студент показал поверхностные теоретические и практические знания, отсутствие умений четко ориентироваться в защищаемой теме. Оценка снижается также при наличии совокупности двух и более замечаний, указанных для оценки «хорошо», если в ходе защиты студент не смог убедительно ответить на претензии к своей работе.
2	ставится за работу, выполненную на низком теоретическом уровне, не имеющую практической значимости, при защите которой студент не смог ответить на поставленные
Вопросы к зачёту с оценкой	
5	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно,

	исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
4	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
3	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
2	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.
Вопросы к экзамену	
5	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
4	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
3	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
2	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.

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. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.