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 ПРОПЕДЕВТИКА

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

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 Д.Р. Антонова, преподаватель кафедры искусства костюма и текстиля

Рассмотрено на заседании кафедры искусства костюма и текстиля (Академия Матусовского) Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Зав. кафедрой А.С. Малхасян

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Пропедевтика» является основной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 курса (I семестр) направления подготовки 54.03.03. Искусство костюма и текстиля Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой искусства костюма и текстиля.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением и развитием моды и дизайна, характеристикой стилей одежды, особенностями различных типов фигур, применением и выполнением модной иллюстрации 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, ответы по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- практические аудиторные и самостоятельные работы (выполнение рабочих и чистовых эскизов).

И итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия — 16 часов. Практические занятия — 14 часа. Самостоятельная работа — 42 часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

- получение знаний о влиянии моды и сезонных тенденций на культуру и жизнь человека;
 - знать назначение и функции одежды;
- понимать и определять влияние костюма в культурной системе ценностей общества:
- владеть способами визуализации проектных идей, художественными приемами и техниками графического эскиза.
 - дать студентам теоретические знания в области моды как социального явления;
 - ознакомить со структурой и спецификой изучения моды;
- раскрыть актуальные эстетические, технические, экономические и социальные проблемы моды;
- сформировать у студентов первичные навыки анализа и творческого мышления в сфере моды.

В процессе освоения материала дисциплины формируется представление об эскизе как неотъемлемой части процесса создания художественного произведения и дизайнпроекта. Теоретический материал дисциплины и практические задания выстроены в логике формирования в совокупности с другими дисциплинами художественнопроектного цикла профессиональных художественных и художественно-проектных компетенций, общей художественно-проектной культуры бакалавров.

Задачи курса - научить:

- ориентироваться в основных понятиях и терминах моды и дизайна;
- отличать особенности творческих направлений и стилей моды;
- владеть общими понятиями про методы и приемы построения модельной фигуры, ее композиции в формате;

- ориентироваться в основных техниках и приемах передачи костюмной формы, текстуры, цвета;
- определять типы телосложения женской и мужской фигуры и знать способы их коррекции с помощью костюмной формы, силуэта, цветового решения костюма.
- определять роль художника-модельера в процессе создания театральных представлений и кино, авторских коллекций одежды.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в блок обязательных дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля.

Графическое мышление для дизайнера является основополагающим фактором творческого процесса. Оно развивается на начальных, наиболее креативных этапах создания концептуального дизайна, когда тесно связанные между собой мышление и рисунок стимулирует развитие неожиданных идей. Графическое мышление помогает отразить – визуализировать развиваемую проектную концепцию.

Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами художественнопроектного цикла: «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Проектирование костюма и аксессуаров», «Основы композиции», «Конструирование костюма и аксессуаров», «История костюма» и др., помогает решать задачи общей профессиональной подготовки специалиста. Без эскиза не обходится ни одно масштабное произведение пространственного искусства: живописного, графического, скульптурного, архитектурного и дизайнерского. Свободное владение техниками эскиза позволит будущему специалисту в области дизайна одежды фиксировать свои творческие идеи, разрабатывать концепцию будущего произведения художественного или проектного искусства.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с $\Phi \Gamma OC$ ВО направления подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля: ОПК-3

Общепрофессиональные компетенции:

№	Содержание	цепрофессиональныє Индикатор	Результат обучения			
ОПК-3	Способен	ОПК-3.2. Знает				
OIIK-3	выполнять	способны создания	идей средствами художественной			
	поисковые эскизы	модного образа в	композиции на плоскости и в			
	изобразительными	одежде,	объеме; основные средства и			
	средствами и	способствуя	принципы композиционного			
	способами	построения; роль цвета в				
	проектной графики,	обогащению и развитию	художественной композиции и			
	разрабатывать	методы создания цветовых				
	проектную идею,	современных методов и приемов	сочетаний; основы гармонизации в			
	основанную на	создания одежды	плоских и объемных композициях,			
	концептуальном,		среди которых: контраст / нюанс /			
	творческом подходе	тождество, симметрия /				
	к решению		асимметрия, ритм, статика /			
	дизайнерской		динамика, единство формы и			
	задачи,		содержания, образность,			
	синтезировать		целостность, композиционное			
	набор возможных		единство, пропорциональность,			
	решений и научно		тектоничность, масштабность,			
	обосновать свои		соответствие окружающей среде и			
	предложения		проектным задачам дизайна.			
			Уметь пользоваться различными			
			цвето-графическими и объемно-			
			пространственными			
			художественными техниками как			
			средством творческого			
			самовыражения и фиксации			
			творческих идей; доступно и			
			внятно раскрывать творческий			
			замысел средствами			
			художественной композиции;			
			работать в макетировании и			
			моделировании; создавать			
			выразительные композиции в			
			техниках бумагопластики;			
			средствами объемно-			
			пространственного макета			
			создавать расширенное			
			представление о сути проектного			
			дизайнерского решения; находить			
			яркие самобытные			
			композиционные решения			
			поставленных творческих задач.			
			Владеть приемами работы в			
			различных видах художественной			
			композиции с обоснованием			

замысла дизайн-проекта; навыками
обоснования своего
художественного решения
средствами художественной
композиции; навыками вербальной
защиты композиционных
проектных решений; методами
сбора обратной связи в целях
развития и совершенствования
творческого замысла дизайн-
проекта.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Количество часов						
Названия разделов и тем	очная форма						
	всего	в том числе					
		Л.	пр.	c. p.			
1	2	3	4	5			
Раздел I.							
Тема 1 Мода как феномен культуры.	11	3	-	6			
Возникновение и развитие моды.							
Тема 2. Известные кутюрье и иллюстраторы	11	3	-	6			
моды.							
Тема 3. Классификация основных стилей	10	2	4	6			
одежды.	10	2	4	U			
Раздел II.							
Тема 4. Пропорции и построение фигуры	10	2	4	6			
человека. Стилизация фигуры.	10	2	4	0			
Тема 5. Типы фигур и способы их	10	2	2	6			
коррекции.	10	2	2	0			
Тема 6. Цветовые сочетания в костюме.	10	2	2	6			
Тема 7. Модная иллюстрация, эскиз.							
Техники, приемы и материалы для	10	2	2	6			
выполнения модной иллюстрации.							
ВСЕГО часов по дисциплине	72	16	14	42			

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РАЗДЕЛ I.

Тема 1. Мода как феномен культуры. Возникновение и развитие моды.

Определение понятия «мода» и ее функций. Стадии модного цикла. Чарльз Фредерик Ворт как основоположник моды «от-кутюр». Синдикат Высокой моды. Мода «прет-а-порте». Творческая деятельность Пьера Кардена.

Тема 2. Известные кутюрье и иллюстраторы моды.

История известных Домов моды. История модной иллюстрации.

Тема 3. Классификация основных стилей одежды.

Определение понятий «стиль», «стилизация», «художественный образ. Романтический стиль. Классический стиль. Спортивный стиль. Этнический стиль. Эклектика.

РАЗДЕЛ II.

Тема 4. Пропорции и построение фигуры человека. Стилизация фигуры.

Способы построения фигуры человека. Типы пропорций человека. Пропорции женской фигуры. Пропорции мужской фигуры. Каноны фигуры человека в различные исторические эпохи.

Тема 5. Типы фигур и способы их коррекции.

Особенности телосложения фигур типов «Н» (прямоугольник), «Т» (перевернутый треугольник), «О» (овал), «Х» («песочные часы»), «А» («груша»). Коррекция типов фигур с помощью конструкции и силуэта одежды, декоративной отделки изделия, цветового решения, принтов, рисунка и фактуры ткани и т. п.

Тема 6. Цветовые сочетания в костюме.

Цветовой круг Иттена. Ахроматические и хроматические цвета. Свойства цвета. Комплементарное сочетание цветов. Триады цветов. Аналогичное сочетание. Раздельно-комплементарное сочетание цветов. Тетрада — сочетание 4 цветов. Сочетание цветов (по схеме квадрат). Цветовой круг Шугаева. Психологическое восприятие цвета и его символика. Цветовые иллюзии.

Тема 7. Модная-иллюстрация, эскиз. Техники, приемы и материалы для выполнения модной иллюстрации.

Понятия «серия эскизов», «серия изделий», «коллекция одежды». Классификация эскизов: фор-эскиз, рабочие эскизы, технический эскиз.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям, также студенты самостоятельно выполняют или продолжают выполнять практические задания по заданным в аудитории темам.

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 теме курса;
 - выполнение домашнего задания в виде подготовки реферата по изучаемой теме;
 - изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
 - практические задания по выполнению эскизов по заданной теме;
 - подготовка к зачету.

РАЗДЕЛ I.

Тема 1. Мода как феномен культуры. Возникновение и развитие моды.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 1

Выполнить:

- 1. Реферат на тему: Творческая деятельность известных кутюрье по выбору: Коко Шанель, Пьер Карден, Эльза Скиапарелли, Ив Сен Лоран, Жан Поль Готье, и др.
- 2. Реферат на тему: Творческая деятельность современного иллюстратора моды (по выбору студента).

Литература:

- 1. <u>Блекмен К. 100 лет фешн-иллюстрации (100 years of Fashion Illustration). Лондон: Laurence King Publishing, 2007. 386 с.</u>
- 2. <u>Зелинг III. Мода : Век модельеров 1900-1999 / Шарлотта Зелинг. М., 2000.</u> 458 с.
- 3. <u>МакЭвой Э. 1920 е и 1930-е годы: костюм и мода исходники книги (The 1920s and 1930s (Costume and Fashion Source Books). Нью-Йорк : Chelsea House, 2009. 65 с. : ил.</u>
- 4. <u>Моррис Б. Иллюстратор моды (Fashion Illustrator). Лондон : Laurence King Publishing, 2006. 210 с. : ил.</u>

Тема 2. Известные кутюрье и иллюстраторы моды

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 2

Выполнить:

Пять копий эскизов известных кутюрье. (формат А4, техника: по выбору студента).

Литература:

- *1.* <u>Блекмен К. 100 лет фешн-иллюстрации (100 years of Fashion Illustration). Лондон: Laurence King Publishing, 2007. 386 с.</u>
- 2. <u>Зелинг III. Мода : Век модельеров 1900-1999 / Шарлотта Зелинг. М., 2000. 458 с.</u>
- 3. <u>МакЭвой Э. 1920 е и 1930-е годы: костюм и мода исходники книги (The 1920s and 1930s (Costume and Fashion Source Books). Нью-Йорк : Chelsea House, 2009. 65 с. : ил.</u>
- 4. Моррис Б. Иллюстратор моды (Fashion Illustrator). Лондон : Laurence King Publishing, 2006. 210 с. : ил.

Тема 3. Классификация основных стилей одежды.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 3

Выполнить:

Два эскиза в цветной графике по каждому основному стилю в одежде (формат А4, техника: по выбору студента).

Термины:

стиль, стилизация, авторский стиль, эклектичный, богемный, стиль винтаж, романтический стиль, классический стиль, спортивный стиль, стиль этно, микростили.

Литература:

- *I.* Зелинг Ш. Мода : Век модельеров 1900-1999 / Шарлотта Зелинг. М., 2000. 458 с.
- 2. <u>Тухбатуллина Л.М. Проектирование костюма : Учеб. пособие / Л.М. Тухбатуллина, Л.А. Сафина, В.В. Хамматова. Ростов н/Д : Феникс, 2007. 283 с. : ил.</u> (стр. 67-100).

РАЗДЕЛ II.

Тема 4. Пропорции и построение фигуры человека. Стилизация фигуры.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 4

Выполнить:

- 1. Эскиз-схему пропорций женской фигуры в черно-белой графике. (формат А 4).
- 2. Эскиз-схему пропорций мужской фигуры в черно-белой графике. (формат A 4).
- 3. Эскиз-схему пропорций стилизованной женской фигуры в черно-белой графике. (формат A 4).
- 4. Эскиз-схему пропорций стилизованной мужской фигуры в черно-белой графике. (формат А 4).
- 5. Эскиз-схему пропорций женского и мужского лица в черно-белой графике в фас, профиль, 3/4/ (формат A 4).
 - 6. Выполнение копий изображения фигуры человека. Три-пять копий (А4).
- 7. Рисование динамичной человеческой фигуры по предложенной схеме с использованием вспомогательных линий и опорных точек. Три-пять рис. (A4).

Термины:

пропорция, пропорциональные величины, канон, полнота, размер, долихоморфный тип, брахиморфный тип, мезоморфный тип.

Литература:

- 1. Жэберле Ханнелоре, Деллель Ханнес, Сало Туула. Эскиз и рисунок. Том 1. Серия: Библиотека журнала «Ателье». Эдипресс-Конлига, 2012. 152 с.
- 2. <u>Руни Э. 1950-е и 1960-е : книги по костюмам и моде (The 1950s and 1960s: Costume and Fashion Source Books. Нью-Йорк : Chelsea House, 2009. 65 с. : ил.</u>

Тема 5. Типы фигур и способы их коррекции. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 5

Выполнить:

- 1. Два эскиза корректирующей одежды в цветной графике для каждого типа женской фигуры (формат А 4, техника по выбору студента).
- 2. Выполнить образцы фасонов одежды и декора, с помощью которых можно визуально корректировать недостатки фигуры. (формат А 4, техника по выбору студента).
- 3. Выполнить рисунки нормальной и стилизованной женской фигуры, указать основные конструктивные пояса.

Термины:

фигура «Х», фигура «А», фигура «Т», фигура «О», фигура «Н», осанка: перегибистая, сутулая, нормальная.

Литература:

- 1. <u>Жэберле Ханнелоре, Деллель Ханнес, Сало Туула</u>. Эскиз и рисунок. Том 1. Серия: Библиотека журнала «Ателье». Эдипресс-Конлига, 2012. – 152 с.
- 2. <u>Руни Э. 1950-е и 1960-е : книги по костюмам и моде (The 1950s and 1960s: Costume and Fashion Source Books. Нью-Йорк : Chelsea House, 2009. 65 с. : ил.</u>

Тема 6. Цветовые сочетания в костюме

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 6

Выполнить:

1. Эскизы одежды (количество 10 штук) в цветной графике, ориентируясь на выбранный источник вдохновения (формат А 4, техника по выбору студента).

Термины:

ахроматические цвета, хроматические цвета, тон, светлота, насыщенность, яркость, нюанс, контраст, гамма, гармония.

Литература:

- 1. <u>Гилл М. Гармония цвета: пастельные тона: Руководство по созданию наилучших цветовых сочетаний. М.: АСТ, Астрель, 2004. 108 с.</u>
- 2. <u>Денисова О. И. Цветоведение : учеб. пособие / О. И. Денисова. Кострома : КГТУ, 2006. 42 с.</u>

Тема 7. Модная иллюстрация, эскиз. Техники, приемы и материалы для выполнения модной иллюстрации.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 7

Выполнить:

- 1. Две-три модные иллюстрации в цветной графике, ориентируясь на выбранный источник вдохновения (формат А 3, техника по выбору студента).
- 2. Проанализировать современные тенденции в одежде (ткани, цветовые решения, фактуры). Выполнить коллажи или фотоподборку образцов. Оформить альбом по разработанному материалу.

Термины:

«модная иллюстрация», фешн-паттерн, техника акварельная заливка, «ала прима», «лессировка», «отмывка», «сухая кисть», «растушевка», «штриховка».

Литература:

- 1. <u>Берк С. Художник моды: техника рисования для презентации портфолио</u> (Fashion artist: drawing techniques to portfolio presentation). 2-е изд. [б. м.]: Burke Publishing, 2006. 171 с.: ил. Fashion Design.
- 2. <u>Блекмен К. 100 лет фешн-иллюстрации (100 years of Fashion Illustration).</u> <u>Лондон: Laurence King Publishing, 2007. 386 с.</u>
- 3. <u>Бенбоу-Пфальцграф Т., Мартин Р. Современная мода (Contemporary Fashion). 2-е изд. Детройт : St. James press, 2002. 744 с. : ил.</u>
- 4. <u>Ватанабе Н. Техника современной иллюстрации моды (Contemporary Fashion Illustration Techniques). Maccayycetc : Rockport, 2009. 111 с. : ил.</u>
- 5. <u>Хэйген К. Модная иллюстрация для дизайнеров (Fashion Illustration for Designers). 2-е изд. Нью-Джерси : [б. и.], 2011. 593 с. : ил.</u>

7. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ РАЗДЕЛ I.

Тема 3. Классификация основных стилей одежды.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1.

Выполнить:

Два эскиза в цветной графике по каждому основному стилю в одежде (формат А4, техника: по выбору студента).

Термины:

стиль, стилизация, авторский стиль, эклектичный, богемный, стиль винтаж, романтический стиль, классический стиль, спортивный стиль, стиль этно, микростили.

Литература:

- 1. <u>Зелинг III. Мода : Век модельеров 1900-1999 / Шарлотта Зелинг. М., 2000.</u> 458 с.
- 2. <u>Тухбатуллина Л.М. Проектирование костюма : Учеб. пособие / Л.М. Тухбатуллина, Л.А. Сафина, В.В. Хамматова. Ростов н/Д : Феникс, 2007. 283 с. : ил. (стр. 67-100).</u>

РАЗДЕЛ II.

Тема 4. Пропорции и построение фигуры человека. Стилизация фигуры.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2.

Выполнить:

- 1. Эскиз-схему пропорций женской фигуры в черно-белой графике. (формат А 4).
- 2. Эскиз-схему пропорций мужской фигуры в черно-белой графике (формат A 4).
- 3. Эскиз-схему пропорций стилизованной женской фигуры в черно-белой графике. (формат A 4).
- 4. Эскиз-схему пропорций стилизованной мужской фигуры в черно-белой графике. (формат А 4).
- 5. Эскиз-схему пропорций женского и мужского лица в черно-белой графике в фас, профиль, 3/4/ (формат A 4).
 - 6. Выполнение копий изображения фигуры человека. Три-пять копий (А4).
- 7. Рисование динамичной человеческой фигуры по предложенной схеме с использованием вспомогательных линий и опорных точек. Три-пять рис. (A4).
- 8. Цветовой эскиз стилизации фигуры человека. В процессе творческой деятельности учащиеся должны овладеть цветовой грамотой, знать свойства определенных цветовых сочетаний и способы и взаимодействия в композиции; учитывать связь формы и цвета, закономерности построения гармоничных соотношений. Формат: три-пять копий (A4).

Термины:

пропорция, пропорциональные величины, канон, полнота, размер, долихоморфный тип, брахиморфный тип, мезоморфный тип.

Литература:

- 1. Жэберле Ханнелоре, Деллель Ханнес, Сало Туула. Эскиз и рисунок. Том 1. Серия: Библиотека журнала «Ателье». Эдипресс-Конлига, 2012. – 152 с.
- 2. <u>Руни Э. 1950-е и 1960-е : книги по костюмам и моде (The 1950s and 1960s: Costume and Fashion Source Books. Нью-Йорк : Chelsea House, 2009. 65 с. : ил.</u>

Тема 5. Типы фигур и способы их коррекции.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3.

Выполнить:

- 1. Эскизы-схемы пропорций каждого типа женской фигуры в черно-белой графике. (формат A 4).
- 2. Два эскиза корректирующей одежды в цветной графике для каждого типа женской фигуры (формат А 4, техника по выбору студента).

Термины:

фигура «Х», фигура «А», фигура «Т», фигура «О», фигура «Н», осанка: перегибистая, сутулая, нормальная

Литература:

- 1. Жэберле Ханнелоре, Деллель Ханнес, Сало Туула. Эскиз и рисунок. Том 1. Серия: Библиотека журнала «Ателье». Эдипресс-Конлига, 2012. 152 с.
- 2. <u>Руни Э. 1950-е и 1960-е : книги по костюмам и моде (The 1950s and 1960s: Costume and Fashion Source Books. Нью-Йорк : Chelsea House, 2009. 65 с. : ил.</u>

Тема 6. Цветовые сочетания в костюме

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4.

Выполнить:

Эскизы одежды (количество 10 штук) в цветной графике, ориентируясь на выбранный источник вдохновения (формат А4, техника по выбору студента).

Термины:

ахроматические цвета, хроматические цвета, тон, светлота, насыщенность, яркость, нюанс, контраст, гамма, гармония.

Литература:

- 1. <u>Гилл М. Гармония цвета: пастельные тона: Руководство по созданию наилучших цветовых сочетаний. М.: АСТ, Астрель, 2004. 108 с.</u>
- 2. <u>Денисова О. И. Цветоведение : учеб. пособие / О. И. Денисова. Кострома : КГТУ, 2006. 42 с.</u>

Тема 7. Модная иллюстрация, эскиз. Техники, приемы и материалы для выполнения модной иллюстрации.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5.

Выполнить:

Две-три модные иллюстрации в цветной графике, ориентируясь на выбранный источник вдохновения (формат А 3, техника по выбору студента).

Термины:

«модная иллюстрация», фор-эскиз, рабочие эскизы, технические эскизы, «фешнпаттерн», техника акварельная заливка, «ала прима», «лессировка», «отмывка», «сухая кисть», «растушевка», «штриховка».

Литература:

- 1. <u>Берк С. Художник моды: техника рисования для презентации портфолио</u> (Fashion artist: drawing techniques to portfolio presentation). 2-е изд. [б. м.]: Burke Publishing, 2006. 171 с.: ил. Fashion Design.
- 2..<u>Блекмен К. 100 лет фешн-иллюстрации (100 years of Fashion Illustration). Лондон: Laurence King Publishing, 2007. 386 с.</u>

- 3. <u>Бенбоу-Пфальцграф Т., Мартин Р. Современная мода (Contemporary Fashion). 2-е изд. Детройт : St. James press, 2002. 744 с. : ил.</u>
- 4. <u>Ватанабе Н. Техника современной иллюстрации моды (Contemporary Fashion Illustration Techniques). Maccaycette: Rockport, 2009. 111 с.: ил.</u>
- 5. <u>Хэйген К. Модная иллюстрация для дизайнеров (Fashion Illustration for Designers). 2-е изд. Нью-Джерси : [б. и.], 2011. 593 с. : ил.</u>

7.1 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

- 1. Творческая деятельность известных кутюрье по выбору: Коко Шанель, Пьер Карден, Эльза Скиапарелли, Ив Сен Лоран, Жан Поль Готье, и др.
 - 2. Характеристика стиля или микростиля одежды (по выбору студента).
- 3. Творческая деятельность современного иллюстратора моды (по выбору студента).

8. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

8.2 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

- 1. Определение понятий «одежда» и «костюм».
- 2. Определение понятия «мода». Стадии модного цикла.
- 3. Функции моды.
- 4. Отличительные черты моды «от-кутюр» и прет-а-порте.
- 5. Деятельность Чарльза Ворта.
- 6. Какие явления охватывает инновационная функция моды?
- 7. Каким образом происходит цикл в моде?
- 8. Какие новаторские идеи в сфере моды предложил Ворт?
- 9. Сколько длиться определенный цикл в моде? От чего это зависит?
- 10. Назовите основные силуэты одежды.
- 11. Сколько модулей помещается в человеческом росте?
- 12. Каким образом достигается стилизация фигуры?
- 13. Какие основные типы фигур вы знаете?
- **14.**Чем характеризуется тип фигуры «Н»?
- 15. С чего начинается построение фигуры?
- 16. Какой идеал женской фигуры был принят в 20-е гг 20 века?
- 17. Назовите основные конструктивные пояса человеческого тела.
- **18.** Определение понятия «стиль».
- 19. Основные стилевые направления в одежде.
- 20. Классификация микростилей и их отличительные черты и особенности.
- 21. Определение понятий «стилизация», «авторский стиль».
- 22. Назовите особенности романтического стиля.
- 23. Назовите стили в живописи, нашедшие яркое отражение в моде.
- 24. Назовите основные особенности, присущие стилю винтаж.
- 25. Что такое модные тренды и антитренды ? От чего они зависят?
- 26. Назовите известных модных иллюстраторов 20 ст.
- 27. Назовите основные схемы гармоничных сочетаний цветов.
- 28. Творческая деятельность Пьера Кардена
- 29. Дайте характеристику модному направлению 60-х гг. 20 ст.
- 30. Основные способы коррекции типа фигуры «О».

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе изучения дисциплины «Пропедевтика» используются такие методы обучения, как:

- **-методы IT** 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, реферативные задания и практические работы);
- **-репродуктивный метод** (анализ и использование полученных знаний студентами на практике);

Изучение дисциплины «Введение в специальность» 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

Оценка	Характеристика знания предмета, ответов и качества практических заданий				
зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно,				
	исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме.				
	Практические задания выполнены в соответствии с требованиями, графическая				
	подача эскизов выполнена аккуратно, соблюдены пропорции и компоновка фигур				
	в заданном формате, цветовое решение эскизов гармонично. Количество				
	практических работ выполнено в полном объеме.				
не	Студент не знает значительной части программного материала. При этом				
зачтено	допускает принципиальные ошибки в трактовке понятий и определений, проявляет				
	низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при				
	выполнении практических задач. Практические задания не соответствуют				
	требованиям, графическая подача эскизов выполнена неаккуратно, не соблюдены				
	пропорции и нарушена компоновка фигур в заданном формате, цветовое решение				
	эскизов является негармоничным и логично не обосновано студентом. Количество				
	практических работ выполнено не в полном объеме.				

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1.
 Бенбоу-Пфальцграф Т., Мартин Р. Современная мода (Contemporary Fashion).
 — 2-е изд. Детройт : St. James press, 2002.
 — 744 с. : ил.
- 2. <u>Берк С. Художник моды: техника рисования для презентации портфолио</u> (Fashion artist: drawing techniques to portfolio presentation). 2-е изд. [б. м.]: Burke Publishing, 2006. 171 с.: ил. Fashion Design.
- 3. <u>Блекмен К. 100 лет фешн-иллюстрации (100 years of Fashion Illustration).</u> <u>Лондон: Laurence King Publishing, 2007. 386 с.</u>
- 4. <u>Ватанабе Н. Техника современной иллюстрации моды (Contemporary Fashion Illustration Techniques). Maccaycette: Rockport, 2009. 111 с.: ил.</u>
- 5. Воинская С. Сотвори и продай! Как превратить свое хобби в Дело и добиться успеха. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 256 с.
- 6. <u>Гилл М. Гармония цвета: пастельные тона: Руководство по созданию наилучших цветовых сочетаний. М.: АСТ, Астрель, 2004. 108 с.</u>
- 7. <u>Денисова О. И. Цветоведение : учеб. пособие / О. И. Денисова. Кострома : КГТУ, 2006. 42 с.</u>
- 8. Жэберле Ханнелоре, Деллель Ханнес, Сало Туула. Эскиз и рисунок. Том 1. Серия: Библиотека журнала «Ателье». Эдипресс-Конлига, 2012. 152 с.
- 9. <u>Зелинг Ш. Мода : Век модельеров 1900-1999 / Шарлотта Зелинг. М., 2000.</u> 458 с.
- 10. <u>Кеннеди А. Дизайн моды, ссылка: визуальное руководство по истории, языку и практике моды (Fashion Design, Referenced: A Visual Guide to the History, Language, and Practice of Fashion) / А. Кеннеди, Э. Сторер, Д. Кальдерин. Массачусетс: Rockport Publishers, 2013. 417 с.: ил.</u>
- 11. <u>Книга по шитью (Vogue's book of sewing). Нью-Йорк : Dumari Textile Company, 1934. 68 с. : ил.</u>
- 12. <u>Костюм разных времен и народов. Т. 2 / М. Н. Мерцалова. СПб. : Чарт Пилот, 2001. 430 с.</u>
- 13. <u>Костюм разных времен и народов. Т. 1 / М. Н. Мерцалова. М. : Академия моды, 1993. 542 с. : ил.</u>
- 14. <u>Клеон О. Кради как художник: 10 уроков творческого самовыражения / пер.</u> <u>С. А. Филин. [б. м.] : [б. и.], 2012. 75 с.</u>
- 15. <u>Кэролайн Тэтхем, Джулиан Симен.</u> <u>Дизайн в моде. Моделирование одежды.</u> М.:Рипол Классик, 2006. 144с.
- 16. <u>Кэролайн Тэтхем, Джулиан Симен.</u> <u>Дизайн в моде. Моделирование одежды.</u> <u>М.:Рипол Классик, 2006. 72с.</u>
- 17. <u>Lafuente M. Essential Fashion Illustration: Details (Основная иллюстрация моды: детали). [б. м.] : Rockport Publishers, 2007. 193 с. : ил.</u>
- 18. <u>МакЭвой Э. 1920 е и 1930-е годы: костюм и мода исходники книги (The 1920s and 1930s (Costume and Fashion Source Books). Нью-Йорк : Chelsea House, 2009.</u> 65 с. : ил.
- 19. <u>Моррис Б. Иллюстратор моды (Fashion Illustrator). Лондон : Laurence King Publishing, 2006. 210 с. : ил.</u>
- 20. <u>Рослякова Т. А. Школа шитья. Серия «Дамский клуб». Ростов н/Д: Феникс,</u> 2000. 448 с.
- 21. Руни Э. 1950-е и 1960-е : книги по костюмам и моде (The 1950s and 1960s: Costume and Fashion Source Books. Нью-Йорк : Chelsea House, 2009. 65 с. : ил.
- 22. Сан Мартин М. Полевой гид: как стать модельером (Field Guide: How to be a Fashion Designer). Maccaycetc: Rockport Publishers, 2009. 191 с.: ил.
- 23. Тухбатуллина Л.М. Проектирование костюма : Учеб. пособие / Л.М. Тухбатуллина, Л.А. Сафина, В.В. Хамматова. Ростов н/Д : Феникс, 2007. 283 с. : ил.

- 24. <u>Франк Я. Дневник дизайнера-маньяка. М. : Студия Артемия Лебедева, 2006. 256 с.</u>
- 25.
 Хэйген К. Модная иллюстрация для дизайнеров (Fashion Illustration for Designers). 2-е изд. Нью-Джерси : [б. и.], 2011. 593 с. : ил.

 26.
 Эберле Ханнелоре, Деллель Ханнес, Сало Туула . Эскиз и рисунок. Том 2.
- 26. <u>Эберле Ханнелоре, Деллель Ханнес, Сало Туула</u>. Эскиз и рисунок. Том 2. Серия: Библиотека журнала «Ателье». Эдипресс-Конлига, 2012. 238 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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

Применяются информационные технологии и программное обеспечение.