

Энгельсский технологический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Естественные и математические науки»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

Б.1.1.15 «Композиция костюма»

направления подготовки

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»

Профиль «Конструирование швейных изделий»

форма обучения – заочная

курс – 4

семестр – 7

зачетных единиц – 5

всего часов – 180

в том числе:

лекции – 10

коллоквиумы – нет

практические занятия – 8

лабораторные занятия – нет

самостоятельная работа – 162

КРС - 49

зачет – нет

экзамен – 7 семестр

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

контрольная работа - 7 семестр

Рабочая программа:

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры
Естественные и математические науки от «27» июня 2022 г., протокол № 9.

Заведующий кафедрой Е.В. Жилина /Жилина Е.В./

одобрена на заседании УМКН от «27» июня 2022 г., протокол № 5.

Председатель УМКН/УМКС Е.В. Жилина /Жилина Е.В./

Энгельс 2022

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Композиция костюма» является развитие объёмно-пространственного мышления, а также формирование необходимой теоретической и практической базы для участия в процессе формообразования проектируемых объектов дизайна и, в частности, костюма.

В задачи дисциплины входит:

- изучение законов формообразования материальных объектов, взаимосвязи внутреннего содержания и внешней формы, характера проявления этой взаимосвязи – композиционных закономерностей и выразительных приемов композиционного построения
- освоение методов комбинаторного формообразования для создания различных композиционных решений из однотипных частей с сохранением композиционного единства, ансамблевой согласованности и стилевой общности коллекций одежды.
- подготовка современного высокообразованного специалиста, активного члена современного общества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Композиция костюма» представляет собой дисциплину базовой части учебного плана основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности».

Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, формируемые дисциплинами «История костюма и моды», «Художественно-графическая композиция» и «Рисунок».

Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при подготовке курсовых проектов (работ) и выпускной квалификационной работы.

Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-6:

Способен выполнять отдельные работы по эскизированию.

В результате освоения дисциплины студент должен:

3.1. **Знать:** основные приемы создания эскизов.

3.2. **Уметь:** применять законы композиции, колористики, цветоведения при создании эскизов.

3.3. **Владеть:** практическими навыками создания эскизов.

Код и наименование компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции (составляющей компетенции)
ПК-6: Способен выполнять отдельные работы по эскизированию	ИД-1ПК-6 Знать: основные приемы создания эскизов.
	ИД-2ПК-6 Уметь: применять законы композиции, колористики, цветоведения при создании эскизов.
	ИД-3ПК-6 Владеть: практическими навыками создания эскизов

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
ИД-1ПК-6 Знать: основные приемы создания эскизов.	Знает основные законы формообразования промышленных изделий, взаимосвязи выбора средств художественной выразительности с образно ассоциативным строем модели

Код и наименование индикатора компетенции	наименование достижения	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
ИД-2ПК-6	Уметь: применять законы композиции, колористики, цветоведения при создании эскизов.	Умеет создать различные композиционные решения из однотипных частей с сохранением композиционного единства, ансамблевой согласованности и стилевой общности, зримо и эстетически полноценно воплотить во внешнем облике изделия его назначение и конструктивно-технологическую основу
ИД-3ПК-6	Владеть: практическими навыками создания эскизов	Владеет основными методами формообразования при разработке моделей швейных изделий

3. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий

№ модуля	№ темы	Наименование темы	Часы					
			всего	лекции	коллоквиумы	лабораторные	практические	СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 семестр								
-	1	Основа дизайна костюма	15	1	-	-	-	14
-	2	Основы композиции костюма	43	1	-	-	4	38
-	3	Художественное проектирование одежды	58	4			2	52
-	4	Образ и ассоциация	36	4	-	-	2	30
		Подготовка к экзамену	28					28
			180	10	-	-	8	162

4. Содержание лекционного курса

№ темы	Всего часов	№ лекции	Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
1	1	1	Основа дизайна костюма Задачи художественного проектирования костюма. Костюм как объект дизайна и искусства. Цели и задачи художественного проектирования костюма в современном обществе	1,5
2	1	1	Основа композиции костюма Понятие «композиция костюма». Основной закон и свойства композиции костюма. Выразительные средства композиции костюма. Пропорция. Масштаб. Ритм. Контраст. Ньюанс. Тождество. Симметрия. Асимметрия. Элементы композиции костюма Форма. Силуэт. Пластика. Цвет. Колорит.	2,3,4

			Декор. Фактура	
3	2	2	Художественное проектирование костюма Художественные системы в проектировании одежды. Проектирование единичных моделей одежды. Проектирование моделей одежды на основе базовой формы. Проектирование комплекта и ансамбля.	2,3,4
3	2	3	Проектирование коллекций Типы коллекций. Последовательность работы над коллекциями «от-кутюр». Коллекции уровня «прет-а-порте». Особенности проектирования. Этапы создания. Особенности проектирования промышленных коллекций. Средства гармонизации коллекции.	1,5
4	4	4,5	Образ и ассоциация Проектный образ. Творческие источники для проектирования костюма. Принципы трансформации творческих источников в процессе проектирования костюма.	1,5
	10			

5. Содержание коллоквиумов (не предусмотрены учебным планом)

6. Перечень практических занятий

№ темы	Все-гочасов	№ занятия	Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
2	1	1	Элементы композиции костюма Эскиз из 5 моделей. Виды силуэтов. Формат А4	2,3,4
2	1	1	Элементы композиции костюма 2 эскиза на формате А4: - абстрактная композиция 4 вида пластики: прямолинейная статичная, прямолинейная динамичная, циркулярная и дуговая; - 4 эскиза костюма на основе 4 видов пластики	2,3,4
2	1	2	Выразительные средства композиции костюма. Эскиз 5 видов ритма в костюме. Формат А4. Выразительные средства композиции костюма. Эскиз из 5 моделей. Смещение акцента по конструктивным поясам.	2,3,4
2	1	2	Выразительные средства композиции костюма. Аппликация. Эскиз коллекции костюмов с ритмическим чередованием цвета и формы элементов. Формат А4	1,5

3	1	3	Художественное проектирование костюма Эскиз моделей одежды на основе базовой формы. Художественное проектирование костюма Эскиз моделей одежды художественной системы комплект.	1,5
3	1	3	Художественное проектирование костюма Эскиз моделей одежды. Художественная система ансамбль.	1,5
4	1	4	Образ и ассоциация Коллаж на выбранную тему коллекции. Формат А2	1,5
4	1	4	Образ и ассоциация Создание эскиза тематической коллекции. Формат А2	1,5
	8			

7. Перечень лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом)

8. Задания для самостоятельной работы студентов

№ темы	Всего часов	Задания, вопросы, для самостоятельного изучения	Учебно-методическое обеспечение
1	14	Задание № 1. Костюм и общество. Художественный язык костюма.	2,3,4
3	18	Задание № 2. Способы комбинирования и смыслообразования элементов формы костюма.	2,3,4
3	18	Задание № 3. Требования, предъявляемые к одежде со стороны потребления и производства.	2,3,4
2	20	Задание № 4. Влияние свойств используемых материалов на процесс формообразование костюма.	2,3,4
4	16	Задание № 5. Принципы художественно-образного мышления.	1,5
3	16	Задание № 6. Виды и типы коллекций.	1,5
2	18	Задание №7. Свойства композиции. Выразительность композиционного построения.	1,5
4	14	Задание № 8. Объекты природы как творческий источник в создании художественного образа коллекции.	1,5
	28	Подготовка к экзамену	
	162	Итого	

10. Расчетно-графическая работа (не предусмотрена учебным планом)

11. Курсовая работа (не предусмотрена учебным планом)

12. Курсовой проект (не предусмотрен учебным планом)

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине(модулю)

В процессе обучения студент должен полностью выполнить учебный план, предусмотренный в рабочей программе дисциплины, по всем видам учебных занятий и набрать 2 зачетные единицы трудоемкости.

В процессе освоения образовательной программы у студентов формируется компетенция ПК-6:

№ п/п	Название компетенции	Составляющие действия компетенции	Технологии формирования	Средства и технологии оценки
1	2	3	4	5
1	ПК-6: - способен выполнять отдельные работы по эскизированию	Студент должен знать : основные приемы создания эскизов	Лекции, практические занятия, СРС	Опрос, тестирование
		Студент должен уметь : применять законы композиции, колористики, цветоведения при создании эскизов	Практические занятия, СРС	Опрос, демонстрация практических навыков
		Студент должен владеть : практическими навыками создания эскизов	Практические занятия, СРС	Опрос, демонстрация практических навыков

Методика рубежного контроля

Степень успешности освоения дисциплины в системе зачетных единиц оценивается суммой баллов, исходя из 10 максимально возможных баллов, и включает три составляющие:

Первая составляющая – оценка преподавателем итогов учебной деятельности студента по изучению каждого модуля дисциплины в течение предусмотренного учебным планом периода обучения в виде выполненных практических работ.

Вторая составляющая – за посещаемость аудиторных лекционных и практических занятий (пропорционально числу посещенных занятий.)

Третья составляющая – за выполнение письменной зачетной работы или тестирование.

Текущий контроль.

Межсессионная аттестация проводится по результатам выполнения практических работ и оценивается по следующим критериям:

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-6

ПК-6	Формулировка: способность выбирать эффективные технические средства, оборудование и методы при изготовлении образцов изделий легкой промышленности
Ступени уровней освоения компетенций	Отличительные признаки
Пороговый (удовлетворительный)	Студент должен знать: основной закон построения композиции и некоторые выразительные средства композиции; техники и приемы проектной графики; художественные системы в проектировании одежды Студент должен уметь: применять колористические схемы, создавать эскизы коллекций с использованием некоторых выразительных средств композиции

	Студент должен владеть: практическими навыками создания проектной графики, техническими приемами ручной эскизной графики;
Продвинутый (хорошо)	Студент должен знать: основной закон и принципы построения композиции; свойства формы и все выразительные средства композиции; техники и приемы проектной графики; художественные системы в проектировании одежды Студент должен уметь: применять колористические схемы, создавать эскизы коллекций с использованием свойств формы и выразительных средств композиции Студент должен владеть: практическими навыками создания проектной графики, техническими приемами ручной эскизной графики; практическими навыками создания фор-эскизов, творческих и рабочих эскизов
Высокий (отлично)	Студент должен знать: основной закон и принципы построения композиции; свойства формы и все выразительные средства композиции; методы художественного проектирования; техники и приемы проектной графики; художественные системы в проектировании одежды, методы проектирования одежды. Студент должен уметь: применять колористические схемы, создавать эскизы коллекций с использованием свойств формы и выразительных средств композиции, трансформировать творческие источники для создания образно-тематических коллекций Студент должен владеть: практическими навыками создания проектной графики, техническими приемами ручной и компьютерной эскизной графики; практическими навыками создания фор-эскизов, творческих и рабочих эскизов

Перечень вопросов к экзамену

1. Композиция как свойство, присущее художественному произведению.
2. Форма костюма.
3. Свойства формы костюма.
4. Архитектонические виды искусства и их характеристика.
5. Силуэт как составная часть геометрического вида формы костюма. Классификация силуэтов.
6. Мода и стиль в искусстве.
7. Линия в композиции костюма.
8. Эскизирование как графический этап работы дизайнера над созданием костюма.
9. Свойства композиции.
10. Значение фор-эскизов в проектировании одежды.
11. Композиционный центр в композиции костюма.
12. Графические средства выразительности и принципы эскизирования.
13. Принципы согласованности между собой главных и второстепенных элементов композиции.
14. Цели и сущность дизайнерской деятельности.
15. Пропорции и отношения. Золотое сечение.
16. Факторы, которые необходимо учитывать при художественном проектировании промышленного изделия.
17. Принцип построения «ряда Фибоначчи» и его использование в художественном и промышленном проектировании.
18. Этапы художественного проектирования.

19. Влияние пропорциональных отношений в композиции костюма на художественный образ.
20. Основные пропорции фигуры человека.
21. Модуль в художественном и промышленном проектировании.
22. Стили и микростили в костюме.
23. Принцип построения и использования в костюме геометрических (иррациональных) пропорциональных отношений.
24. Характерные черты костюма классического стиля.
25. Суть таких средств композиции как масштаб и масштабность.
26. Основные функции современной одежды.
27. Ритмо-метрическая организация формы костюма.
28. Основные функции моды.
29. Ритмическая организация цвета, рисунка и фактуры ткани в композиции костюма.
30. Что такое коллекция? Охарактеризуйте основные типы коллекций.
31. Перечислите основные характеристики цвета.
32. Этапы создания коллекции моделей одежды.
33. На какие группы подразделяются цвета.
34. Закономерности композиционного построения художественной системы «коллекция».
35. Виды двухцветных и трёхцветных гармоничных сочетаний в композиции костюма.
36. Принцип ассоциативного метода проектирования в создании художественного образа костюма.
37. Принципы создания и роль композиционного центра в форме костюма.
38. Творческие источники в художественном проектировании костюма.
39. Композиция и свойства композиции.
40. Информативность формы костюма.
41. Виды и роль декора в композиции костюма.
42. Эскизирование как графический этап работы дизайнера над созданием костюма.
43. Графические средства выразительности и принципы эскизирования.
44. Принципы согласованности между собой главных и второстепенных элементов композиции.
45. Цели и сущность дизайнерской деятельности.
46. Пропорции и отношения. Золотое сечение.
47. Факторы, которые необходимо учитывать при художественном проектировании промышленного изделия.
48. Основные пропорции фигуры человека.
49. Модуль в художественном и промышленном проектировании.
50. Стили и микростили в костюме.
51. Принцип построения и использования в костюме геометрических (иррациональных) пропорциональных отношений.

Пример тестового задания

6. Дизайн относится к таким видам искусства, как:
- пространственные;
 - пространственно-временные;
 - временные.
2. Ряд «золотого сечения» или ряд Фибоначчи – это ряд следующих чисел:
- 1, 5, 9, 13, 19 и т.д.;
 - 1, 4, 8, 12, 16 и т.д.;

- 1, 2, 3, 5, 8 и т.д..

3. К каркасным тектоническим системам костюма относятся:

- драпированная одежда;
- кринолин;
- плечевая одежда.

4. Знак – это:

- изображение, имеющее узко специальное значение;
- изображение, вызывающее ассоциативный образ;
- изображение абстрактной идеи.

5. Пространственная структура костюма, лишённая материальных свойств, представляется:

- силуэтом, фактурой, композиционным строем формы;
- конструкцией, материалом и пропорциями;
- набором геометрических знаков, расположенных в определённой последовательности.

6. Атектоничность объекта дизайна – это архитектоника:

- в её положительном проявлении;
- в её отрицательном проявлении;
- в её предельно отрицательном проявлении.

10. Главным импульсом становления и формирования дизайна в России послужил:

- промышленный заказ;
- социальный заказ;
- искусствоведческий заказ.

Контрольная работа

Вариант 1

1. Принцип построения и использования в костюме геометрических (иррациональных) пропорциональных отношений.
2. Виды и роль декора в композиции костюма.

Вариант 2

1. Форма костюма. Свойства формы костюма.
2. ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЭСКИЗИРОВАНИЯ

Вариант 3

1. Принципы согласованности между собой главных и второстепенных элементов композиции.
2. Графические средства выразительности и принципы эскизирования.

Вариант 4

1. Архитектонические виды искусства и их характеристика.
2. Цели и сущность дизайнерской деятельности.

Вариант 5

1. Виды двухцветных и трёхцветных гармоничных сочетаний в композиции костюма.
2. Пропорции и отношения. Золотое сечение.

Вариант 6

1. Принцип ассоциативного метода проектирования в создании художественного образа костюма.
2. Мода и стиль в искусстве.

Вариант 7

1. Факторы, которые необходимо учитывать при художественном проектировании промышленного изделия.

2. Факторы, которые необходимо учитывать при художественном проектировании промышленного изделия.

Вариант 8

1. Основные пропорции фигуры человека.
2. Творческие источники в художественном проектировании костюма.

Вариант 9

1. Модуль в художественном и промышленном проектировании.
2. Композиция и свойства композиции.

Вариант 10

1. Стили и микростили в костюме.
2. Композиционный центр в композиции костюма

14. Образовательные технологии

Лекции читаются с использованием мультимедийных технологий. Лекция - визуализация применяется при изучении тем: Комбинаторные принципы формообразования в костюме; Комбинаторные задачи дизайна. Лекция представляет собой информацию, преобразованную в визуальную форму. Демонстрационные материалы не только дополняют словесную информацию, но и сами выступают носителями содержательной информации.

На практических занятиях предусмотрено использование мультимедийных презентаций для активизации восприятия материала

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Азиева Е.В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма : учебное пособие / Азиева Е.В., Филатова Е.В.. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 109 с. — ISBN 978-5-93252-334-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/32785.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. История русского костюма : учебное пособие для СПО / . — Саратов : Профобразование, 2021. — 61 с. — ISBN 978-5-4488-1138-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/105141.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/105141>

3. Петрова Е.И. Дизайн-проектирование. Методология дизайн-проектирования костюма : учебное пособие / Петрова Е.И.. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 75 с. — ISBN 978-5-7937-1620-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102616.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102616>

4. Сафина Л.А. Художественное проектирование костюма : учебное пособие / Сафина Л.А., Тухбатуллина Л.М., Хамматова В.В.. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 84 с. — ISBN 978-5-7882-2229-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/100664.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Тихонова Н.В. Композиция костюма : учебное пособие / Тихонова Н.В., Махоткина Л.Ю., Коваленко Ю.А.. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 88 с. — ISBN 978-5-7882-2078-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/79307.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

16. Материально-техническое обеспечение

Для проведения занятий лекционного типа, практических работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 12 столов, 24 стула, рабочее место преподавателя; меловая доска; рулонный проекционный экран LumienMasterPicture; ноутбук Lenovo J580 (I3/4Гб/500, мышь) с выходом в Интернет и доступом в информационно-образовательную среду ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по рабочей программе дисциплины.

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7. Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), Google Chrome

Рабочая программа по дисциплине Б.1.1.15 «Композиция костюма» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта ВОс учетом рекомендаций ПрОП ВО по направлению 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» и учебного плана по профилю подготовки «Конструирование швейных изделий».

Рабочую программу составила

Лебедева И.И.

17. Дополнения и изменения в рабочей программе

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
«___» _____ 20__ года, протокол № _____

Зав. кафедрой _____ / _____ /

Внесенные изменения утверждены на заседании УМКС/УМКН

«___» _____ 20__ года, протокол № _____

Председатель УМКС/УМКН _____ / _____ /