

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АРТ-ДИЗАЙН В КОСТЮМЕ

Направление подготовки *54.03.01. ДИЗАЙН*

Профиль подготовки *ДИЗАЙН СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель:

- подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области арт-дизайна костюма

Задачи:

- приобретение студентами знаний о коллекциях от кутюр;
- приобретение студентами знаний о инновационных методах и технологиях создания костюма;
- понимание о методах разработки и создания коллекций от кутюр
- освоение современных методов выполнения аксессуаров от кутюр
- формирование навыков анализа первоисточника и трансформации первоисточника в костюмные формы;
- освоение разных методов создания аксессуарных линий в дизайне костюма;
- формирование дизайнерского мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится дисциплинам по выбору, образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиля Дизайн сценического костюма.

Дисциплина формирует специализированные профессиональные компетенции обучающихся и является вспомогательной для обучения дизайнера сценического костюма в бакалавриате.

Дисциплина «Арт-дизайн в костюме» изучается на 3 курсе в 6 семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы у обучающегося в процессе освоения дисциплин проектного цикла. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения указанных в таблице дисциплин и прохождения практик.

Блок 1. Дисциплина – «Проектная деятельность в дизайне»	Наименование дисциплин учебного плана.
Дисциплины и практики, предваряющие освоение данной дисциплины:	Проектирование костюма Пропедевтика в дизайне костюма Основы производственного мастерства Декорирование История костюма
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:	Проектирование костюма Преддипломная практика Выполнение и защита ВКР

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению управленческих профессиональных задач.

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн сценического костюма.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов;	Знать: - Основные источники информации в различных сферах жизни и профессиональной деятельности; - Формы запросов информации применительно к различным источникам знаний; Уметь: - Сформулировать точный запрос на получение необходимой информации; Владеть: - Совокупностью навыков в поиске информации применительно к поставленной задаче; - Выбором оптимального адресата при запросе на необходимую информацию.
	УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки	Знать: - Принципы оценки идей, решений, концепций применительно к поставленной задаче; Уметь: - Оценивать достоинства и недостатки возможных решений; Владеть: - Рассматривать и предлагать возможные варианты решения поставленной задачи; - Применять системный подход к решению прикладных и теоретических задач.
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,	УК-5.1. Анализирует современное состояние общества в социально-историческом, этическом и	Знать: - Механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; - Определяет исторические этапы в развитии национальных культур и философской мысли;

этическом и философском контекстах	философском контекстах	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализирует современное состояние общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; - Соотносит современное состояние культуры с ее историей; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оценивает различные общественные явления, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явления массовой культуры.
	<p>УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Специфику мировых религиозных культур в сравнении друг с другом; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные различия взаимодействия; особенности межкультурных коммуникаций; - Находит и использует необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
<p>ПК-3 Способен осуществлять самостоятельные научные исследования и изыскания в области прикладных и инновационных технологий искусства и дизайна; осваивает достижения научно-технического прогресса в области</p>	<p>ПК-3.1. Способен проводить теоретические, прикладные и научно-практические исследования в профессиональной области; оформлять результаты исследований и использовать практической и творческой работе.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Источники научной информации, специализированную научную литературу в контексте собственных исследований; - Правила оформления научного цитирования; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оформлять научное цитирование установленным образом <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Способен создавать логически завершенные научные тексты в контексте собственных исследований;

моды, ювелирного искусства, швейного производства, в смежных областях; применяет результаты собственных исследований и технические инновации в практической и творческой работе.	ПК-3.4. Отрабатывает и совершенствует технологии проектирования и выполнения изделий в материале	Знать: - современные технологии проектирования и выполнение изделий в материале Уметь: - применяет современные технологии и материала в своей дизайн деятельности - Владеть: - инновационными технологиями в области искусства и дизайна при решении практических задач
--	--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Арт-дизайн в костюме» составляет 2 з.е., 72 ак.ч, из них контактных – 30 ак.ч., СРС – 42 ак.ч., формы промежуточной аттестации - зачёт с оценкой в 6 семестре.

Виды учебной деятельности		Всего	Семестры							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа обучающихся		30	-	-	-	-	-	30	-	-
в том числе:										
Занятия лекционного типа		10	-	-	-	-	-	2	-	-
Занятия семинарского типа		20	-	-	-	-	-	22	-	-
Индивидуальные и другие виды занятий		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Групповые консультации		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (включая часы контроля)		42	-	-	-	-	-	42	-	-
Форма промежуточной аттестации		За с оценк ой	-	-	-	-	-	За с оцен кой	-	-
Общая трудоемкость	акад. час	72	-	-	-	-	-	72	-	-
	з.е.	2	-	-	-	-	-	2	-	-

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема // // Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции ЗЛТ	Сем./ Прак.ЗСТ	Консультации	ИКР	СРС	
1	Раздел 1. Арт-дизайн в проектировании костюма	6	8	6			6	
1.1	Тема 1. Особенности проектирования арт-коллекций		2					
1.2	Тема 2. Костюмы от-кутюр как арт-объекты		2	2			2	Доклад с презентацией по теме
1.3	Тема 3. Новые технологические возможности в проектировании костюма		2	2			2	Доклад с презентацией по теме
1.4	Тема 4. Научный подход к арт-эксперименту в дизайне костюма		2	2			2	Доклад с презентацией по теме
2	Раздел 2. Разработка аксессуарной линии для арт - коллекции			16			36	
2.1	Тема 1. Создание эскизов и образов аксессуаров к арт-коллекции			2			4	Практическая работа
2.2	Тема 2. Создание макетов в «белье» аксессуаров к арт-коллекции			4			10	Практическая работа
2.3	Тема 3. Отработка технологических приемов создания аксессуаров к арт-коллекции			2			6	Практическая работа
2.4	Тема 4. Создание прототипа аксессуаров к арт-коллекции			8			16	Практическая работа
	Промежуточная аттестация							<i>Зачёт с оценкой (просмотр)</i>
	ИТОГО за 6 семестр:		8	22			42	

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Арт-дизайн в проектировании костюма	
1.1	Тема 1. Особенности проектирования арт-коллекций	<p>1 занятие. Лекция с визуальной презентацией</p> <p>Арт-дизайн в проектировании костюма как отдельное направление моделирования одежды, аккумулирующее приёмы концептуального искусства и инновационные технологии производства модной одежды.</p>
1.2	Тема 2. Костюмы от-кутюр как арт-объекты	<p>2 занятие. Лекция с визуальной презентацией Проектирование арт-коллекций в контексте духовной культуры с ценностно-смысловым содержанием и ориентация на взаимодействие с социально-культурной средой</p> <p>3 занятие. Презентация докладов по теме: Анализ коллекции от кутюр Schiaparelli сезон 2023-2024г. Анализ коллекции от кутюр Balenciaga сезон 2023-2024г. Анализ коллекции от кутюр Elie Saab сезон 2023-2024г. Анализ коллекции от кутюр Zuhair Murad сезон 2023-2024г. Анализ коллекции от кутюр Gaurav Gupta сезон 2023-2024г Анализ коллекции от кутюр Fendi сезон 2023-2024г</p>
1.3	Тема 3. Новые технологические возможности в проектировании костюма	<p>4 занятие. Лекция с визуальной презентацией Новые технологические возможности позволяющие экстраполировать концептуальные идеи в дизайн костюма и создавать одежду, наделённую особой художественной идеей и смысловой информацией, что делает концептуальное направление в арт-дизайне костюма одним из перспективных феноменов проектной культуры нач. XXI в.</p> <p>5 занятие. Презентация докладов по теме: Лазерные технологии в дизайне костюма 3D печать в дизайне костюма Инновационные ткани в сфере fashion «Умная» одежда с сенсорным интерфейсом Одежда в функции Touch screen</p>

1.4	Тема 4. Научный подход к арт-эксперименту в дизайне костюма	6 занятие. Лекция с визуальной презентацией Научный подход к арт-эксперименту в дизайне костюма Костюм как вид информации. Концептуальный подход к арт-эксперименту в дизайне костюма. Системный подход. Средовой подход. Инновационные приемы в дизайне костюма 7 занятие. Презентация докладов по теме: Творчество Ирис Ван Херпен Платья на солнечных батареях Полины Ван Донген Интерактивные платья Юинг Гао Ткани из космических сплавов в дизайне костюма Инновационные Экоматериалы в дизайне костюма Виртуальная мода
2. Раздел 2. Разработка аксессуарной линии для арт - коллекции		
2.1	Тема 1. Создание эскизов и образов аксессуаров к арт-коллекции	8 занятие. Практическая работа: Разработка фор эскизов и творческих эскизов по теме «Аксессуары к арт коллекции»
2.2	Тема 2. Создание макетов в «белье» аксессуаров к арт-коллекции	9-10 занятие. Практическая работа: Работа над макетами по теме «Аксессуары к арт коллекции»
2.3	Тема 3. Отработка технологических приемов создания аксессуаров к арт-коллекции	11 занятие. Практическая работа: Освоение технологических приемов создания прототипов по теме «Аксессуары к арт коллекции»
2.4	Тема 4. Создание прототипа аксессуаров к арт-коллекции	12-15 занятие. Практическая работа: Выполнение прототипов аксессуаров для арт-коллекции в материале

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Раздел 1. Арт-дизайн в проектировании костюма	Лекции (8 часов) Семинары (6 часов)	– Лекция с визуальной презентацией – Презентация доклада
		Самостоятельная работа	– Сбор материалов по теме

		(6 часов)	<ul style="list-style-type: none"> – Разбор лекций – Поиск актуальной информации по заданию
2	Раздел 2. Разработка аксессуарной линии для арт - коллекции	Семинары (16 часов)	<ul style="list-style-type: none"> – Практические занятия семинарского типа, консультации и обсуждение результатов самостоятельной работы – Выполнение практического задания – Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа (36 часов)	<ul style="list-style-type: none"> – Сбор материалов по теме – Разработка эскизов – Поиск актуальной информации по заданию – Разработка макетов – Выполнение прототипов

Применяемые образовательные технологии:

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного и семинарского типа) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям семинарского типа) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Арт-дизайн в костюме» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Содержание лекций является базой при подготовке к консультациям, практическим занятиям, зачетам.

Занятия семинарского типа по дисциплине «Арт-дизайн в костюме» проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в профессиональной деятельности. Способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней профессиональной компетентности студентов. На занятиях семинарского типа по дисциплине «Арт-дизайн в костюме» используются следующие интерактивные формы: семинары-консультации, ролевые игры, проводится разбор ошибок.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления и сознания, способствующих социальному ориентированию в современной жизни. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Арт-дизайн в костюме» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
 - формирование практических навыков работы в сфере дизайна от кутюр
- Формы самостоятельной работы:
- Поиск и ознакомление с профессиональными онлайн-ресурсами;
 - Эскизирование, проектирование, макетирование;
 - Подготовка к промежуточным аттестациям.

Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине.

В преподавании дисциплины «Арт-дизайн в костюме» используются разнообразные образовательные технологии традиционного характера:

- лекции;
- семинары;
- практические занятия семинарского типа;

На занятиях по дисциплине читаются обзорные лекции и даются задания на семинарские занятия и самостоятельную работу студента. На семинарских занятиях заслушиваются краткие сообщения, с дальнейшим обсуждением.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую аттестацию;
- рубежную аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущая аттестация (контроль формирования компетенций) осуществляется постоянно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Средствами текущей аттестации является контроль готовности к занятиям, учитывающий посещение занятий студентом; обеспеченность необходимыми материалами и инструментами для аудиторной работы; наличие работ, самостоятельно выполненных внеаудиторно; его готовность к консультации по выполненным в процессе самостоятельной работы заданиям. Результаты текущей аттестации преподаватель фиксирует в журнале учебной группы, где указывает посещение и качество аудиторной работы студента.

Рубежная аттестация осуществляется по окончании освоения раздела дисциплины. Рубежная аттестация проводится в виде тестового задания по завершённому разделу дисциплины. Рубежные аттестации проводятся по окончании работы над заданиями очередного раздела, как правило, на 8-9 и 16-17 неделях учебного семестра.

Промежуточная аттестация– зачёт с оценкой проводится по расписанию зачётной недели, в последнюю учебную неделю семестра.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция/ индикатор компетенции	Оценка аттестации / не аттестации
Текущая аттестация		
Опрос Консультация по практическим заданиям	УК-1.2, УК-1.4 УК-5.1, УК-5.2 ПК-3.1, ПК-3.4	зачтено/не зачтено
Консультация по самостоятельной работе	УК-1.2, УК-1.4 УК-5.1, УК-5.2 ПК-3.1, ПК-3.4	зачтено/не зачтено
Рубежная аттестация		
Контроль по завершении каждого раздела	УК-1.2, УК-1.4 УК-5.1, УК-5.2	«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

	ПК-3.1, ПК-3.4	«не удовлетворительно»
Промежуточная аттестация		
Зачёт с оценкой	УК-1.2, УК-1.4 УК-5.1, УК-5.2 ПК-3.1, ПК-3.4	Зачтено / «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» Не зачтено / «не удовлетворительно»

Для выведения оценки в установленной форме по 5-балльной шкале по итогам промежуточной аттестации учитывается результат работы студента на всех рубежных аттестациях за семестр. В спорной ситуации учитываются результаты текущего контроля работы студента в семестре.

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Обучающийся посещает 100% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с высоким уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Обучающийся посещает 75% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с хорошим уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«удовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Обучающийся посещает не менее 50% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с минимальным уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«неудовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Обучающийся посещает менее 50% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с недостаточным уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, рубежной и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.3.1. Примерные темы докладов к текущей аттестации по темам раздела.

Раздел 1. Арт-дизайн в проектировании костюма

Индикаторы компетенций – УК-1.2, УК-1.4, УК-5.1, УК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.4

Тема 2. Костюмы от-кутюр как арт-объекты

Анализ коллекции от кутюр Schiaparelli сезон 2023-2024г.

Анализ коллекции от кутюр Balenciaga сезон 2023-2024г.

Анализ коллекции от кутюр Elie Saab сезон 2023-2024г.

Анализ коллекции от кутюр Zuhair Murad сезон 2023-2024г.

Анализ коллекции от кутюр Gaurav Gupta сезон 2023-2024г

Анализ коллекции от кутюр Fendi сезон 2023-2024г

Тема 3. Новые технологические возможности в проектировании костюма

Лазерные технологии в дизайне костюма

3D печать в дизайне костюма

Инновационные ткани в сфере fashion

«Умная» одежда с сенсорным интерфейсом

Одежда в функции Touch screen

Тема 4. Научный подход к арт-эксперименту в дизайне костюма

Творчество Ирис Ван Херпен

Платья на солнечных батареях Полины Ван Донген

Интерактивные платья Юинг Гао

Ткани из космических сплавов в дизайне костюма

Инновационные Экоматериалы в дизайне костюма

Виртуальная мода

6.3.2. Примерные темы практических заданий по разделу дисциплины к промежуточной аттестации.

Раздел 2. Разработка аксессуарной линии для арт - коллекции

Индикаторы компетенций – УК-1.2, УК-1.4, УК-5.1, УК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.4

Тема 1. Создание эскизов и образов аксессуаров к арт-коллекции

Практическая работа:

Разработка фор эскизов и творческих эскизов по теме «Аксессуары к арт коллекции»

Тема 2. Создание макетов в «белье» аксессуаров к арт-коллекции

Практическая работа:

Работа над макетами по теме «Аксессуары к арт коллекции»

Тема 3. Отработка технологических приемов создания аксессуаров к арт-коллекции

Практическая работа:

Освоение технологических приемов создания прототипов по теме «Аксессуары к арт коллекции»

Тема 4. Создание прототипа аксессуаров к арт-коллекции

Практическая работа:

Выполнение прототипов аксессуаров для арт-коллекции в материале

6.3.3. Тестовое задание для рубежного контроля, контролирующее сформированность компетенций УК-1, УК-5, ПК-3

УК-1

1. Для поиска информации в Интернете используют:

- а) поисковые системы общего назначения
- б) различные механизмы поиска
- в) специальные поисковые серверы

2. Поисковой системой не является:

- а) Google
- б) FireFox
- в) Rambler

3. К чему сводится поиск информации в каталоге:

- а) к информационным порталам
- б) к современным поисковым системам
- в) к выбору определенного каталога

4. Что такое гиперссылка:

- а) примечание к тексту
- б) указатель на другой Web-документ
- в) выделенный фрагмент текста

5. Где можно получить объективную информацию о деятельности модного бренда или дома моды

- а) на официальном сайте
- б) в социальных сетях
- в) в модных журналах

УК-5

1. Метод для познания эволюционных процессов формообразования костюма:

- а) теория фигуры
- б) теория фасона
- в) теория симметрии

2. Остроносые лакированные туфли относят к эпохе:

- а) романтизм
- б) гарсон
- в) модерн

3. Стиль костюма определяется:

- а) фасоном
- б) силуэтом
- в) модой

4. Парадным цветом в Древнем Риме считался...

- а) белый
- б) пурпурный
- в) коричневый

5. Национальным костюмом для всех японцев независимо от пола и возраста является:

- а) дзюбан
- б) сари
- в) кимоно

6. Все изображения на китайских тканях были:

- а) мифологическими
- б) религиозными
- в) символическими

7. Название подушечки или каркаса, подкладываемого сзади под нижнюю юбку, для создания профильного силуэта в женском костюме XIX века:

- а) трен
- б) турнюр
- в) фижмы
- г) панье

8. Эстетика античного костюма заключалась ...

- а) в изобилии декоративных деталей и украшений
 - б) в использовании пластических свойств тканей и искусстве драпировки
9. Какой стиль произошел от французского слова "Возрождение":
- а) барокко
 - б) ампи́р
 - в) ренессанс
 - г) рококо
10. Родиной шелка считается:
- а) Индия
 - б) Китай
 - в) Япония

ПК-3

1. Какие технологии являются инновационными в дизайне костюма
- а) 3D – печать
 - б) «умная» одежда
 - в) искусственный интеллект
 - г) все вышеперечисленное
2. Дизайнеры использующие инновационные технологии в дизайне костюма
- а) Ирис Ван Херпен
 - б) Полины Ван Донген
 - в) Юинг Гао
 - г) все вышеперечисленные
3. В чем выражаются современные приемы в дизайне костюма
- а) в используемых материалах
 - б) в применяемых технологиях
 - в) в рекламе
4. В чем заключается технология «жидкого» платья
- а) платье наносят на фигуру в виде жидкой суспензии, которая застывает
 - б) платье создают путем погружения ткани в воду
 - в) все вышеперечисленное
5. В каком году впервые была применена технология «жидкого» платья
- а) в 2003 году
 - б) в 2020 году
 - в) в 2013 году
6. Материал TomTex – альтернативная кожа производится из
- а) водорослей
 - б) отходов морепродуктов
 - в) переработанного пластика
7. Александр Маквин использовал этот инновационный материал в своих коллекциях
- а) альтернативная кожа
 - б) рисовая кожа*
 - в) банановая кожа
8. На основе чего компания Pyratex создала материал Element 2
- а) тростниковых стволов
 - б) банановых стволов и листьев

в) волокна эвкалиптовых деревьев

9. Какую современную технологию использует дизайнер Джулия Кернер для фантазийного бренда аксессуаров

а) 3D – печать

б) лазерное перфорирование

в) сенсорный интерфейс

10. В каком году платье напечатанное на 3D принтере появилось на подиуме

а) в 2013 году

б) в 2020 году

в) в 2020 году

Критерии оценивания теста

Тест считается пройденным на отлично, если студент правильно ответил на 20 и более вопросов теста.

Тест считается пройденным на оценку хорошо, если студент правильно ответил на 19-15 вопросов теста.

Тест считается пройденным на оценку удовлетворительно, если студент правильно ответил на 14 -10 вопросов теста.

Тест выполнен неудовлетворительно, если правильных ответов менее 9.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

Бастов, Г. А. Современный дизайн: костюм; аксессуары костюма; ювелирные украшения : монография / Г. А. Бастов. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 223 с. — ISBN 978-5-87055-920-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/167016> (дата обращения: 26.11.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Курилина, Н. С. Компьютерное проектирование в дизайне костюма : учебное пособие / Н. С. Курилина. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. — 23 с. — ISBN 978-5-00181-135-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/317957> (дата обращения: 26.11.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Сидоренко, Е. В. Стил и мода в дизайне костюма : монография / Е. В. Сидоренко. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-87055-858-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/169423> (дата обращения: 26.11.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная:

1. Андросова Э. М. Основы художественного проектирования костюма. — Челябинск: Издательский дом «Медиа-Принт», 2004.

2. Бердник Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. - Ростов-на-Дону, 2001.

3. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. — М, 2001.

4. Ермилова Д.Ю. История домов моды: Учебное пособие для высш. учеб. заведений – 2-е изд., стер.. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288с.
5. Ермилова Д.Ю. Эстетические проблемы дизайна одежды 70-90 гг 20 века: Автореф. Дис.... канд. фил. наук. – М. 1996. -18с.
6. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М., 1975. – 279с.
7. Горбачова Л.М. Мода XX века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. – М.: ГИТИС, 1996. – 230с.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система *elibrary*.
2. Доступ в ЭБС:
3. - ЭБС Ю-райт
4. - ЭБС ЛАНЬ
5. - ЭБС IPRMedia
6. - ЭБС РУКОНТ
7. - ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

Общедоступные сайты, предоставляющие информацию по профессиональным вопросам в области дизайна:

<https://ru.pinterest.com/>

<https://www.behance.net/>

<https://dribbble.com/>

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Планы лекционных занятий и семинарских занятий

8.1.1. Примерный план лекционного занятия по темам курса:

1. Обозначить и сформулировать тему лекционного занятия
2. Определить цели изучения данного материала
3. Определить структуру лекционного занятия
4. Предоставить вступление лекционного материала
5. Предоставить основную часть лекционного материала
6. Предоставить заключительную часть лекционного материала
7. Обозначить вопросы пройденной темы для контроля знаний
9. Обсуждение вопросов для контроля знаний

Каждое лекционное занятия по дисциплине «Арт-дизайн в костюме» сопровождается презентацией иллюстративного материала подготовленной преподавателем дисциплины

8.1.2 Примерный план практического занятия семинарского типа

Раздел 2. Разработка аксессуарной линии для арт - коллекции

Индикаторы компетенций – УК-1.2, УК-1.4, УК-5.1, УК-5.2, ПК-3.1, ПК-3.4

Тема 1. Создание эскизов и образов аксессуаров к арт-коллекции

Практическая работа:

Разработка фор эскизов и творческих эскизов по теме «Аксессуары к арт коллекции»

План практического занятия:

1. Поиск творческих источников для аксессуарной линии
2. Обоснование метода творческого поиска
3. Графическая подача творческих источников
4. Изучение фэшн трендов и современных модных тенденций
5. Графическая подача фэшн трендов и современных модных тенденций в линейке аксессуаров
6. Просмотр и изучения аналогов по теме
7. Графическая подача фор-эскизов по теме
8. Графическая подача творческих эскизов по теме

Подготовка к семинарскому занятию заключается в:

- Изучение литературы и других источников по теме семинарского занятия;
- Конспектирование изучаемого материала и составление плана;
- Поиск и подборка необходимого иллюстративного материала;
- Обработка графического материала в компьютерных графических программах;
- Разработка плана презентации по теме семинарского занятия.

8.1.3 Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к семинарским занятиям

По темам семинарских занятий студенты готовят доклады-презентации. Доклад представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к явлению, процессу, фирме или бренду в фэшн пространстве. Доклад сопровождается экранной презентацией, которая не должна быть тождественна докладу, но должна расширить, дополнить и визуализировать сказанное в докладе. Презентация может и должна содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада. Объем экранной презентации должен составлять от 15 до 30 слайдов, длительность доклада от 15 до 25 минут. Презентация к докладу может быть выполнена в следующих компьютерных программах: Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, LibreOffice Impress, Google Slides, WPS Office.

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения лекционных учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Для проведения практических занятий семинарского типа необходимо наличие компьютерного класса, оснащенного необходимой компьютерной техникой и офисными программными комплексами с доступом к сети Интернет. При необходимости самостоятельной работы обучающимся предоставляется возможность пользования оборудованием компьютерного класса.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка

доклада, конспектирование изучаемой литературы, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, макетов и чистовых заданий по дисциплине, компьютерное проектирование и моделирование.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к экзамену (зачету) также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к экзамену (зачету) обучающийся исправляет недочёты, проводит финализацию всех практических творческих заданий за семестр, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к просмотру.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Пакет программ Microsoft Office;
- Просмотр видео - Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные аудитории для групповой и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине обеспечивают качественный образовательный процесс:

- Лекционная аудитория для проведения лекций и семинаров, оснащенная мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья); рабочим местом педагога – стол, стул, персональный компьютер с WEB-камерой, средства презентации – интерактивная доска с

подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы;

– Проектная мастерская для проведения практических занятий семинарского типа с возможностью работ по эскизированию, макетированию, оснащенная рабочими столами, стульями, макетными ковриками, образцами выполнения заданий из методического фонда;

– Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составители:

Доцент кафедры дизайна и ДПИ МГИК Пуланова Н.С.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДИЗАЙНЕ

54.03.01 ДИЗАЙН

(направление подготовки)

АРТ-ДИЗАЙН В КОСТЮМЕ

(профиль/специализация)

Цель:

- подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области арт-дизайна костюма

Задачи:

- приобретение студентами знаний о коллекциях от кутюр;
- приобретение студентами знаний о инновационных методах и технологиях создания костюма;
- понимание о методах разработки и создания коллекций от кутюр
- освоение современных методов выполнения аксессуаров от кутюр
- формирование навыков анализа первоисточника и трансформации первоисточника в костюмные формы;
- освоение разных методов создания аксессуарных линий в дизайне костюма;
- формирование дизайнерского мышления.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
- ПК-3. Способен осуществлять самостоятельные научные исследования и изыскания в области прикладных и инновационных технологий искусства и дизайна; осваивает достижения научно-технического прогресса в области моды, ювелирного искусства, швейного производства, в смежных областях; применяет результаты собственных исследований и технические инновации в практической и творческой работе.

По индикаторам компетенций:

- УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов;
- УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки
- УК-5.1. Анализирует современное состояние общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
- УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения

- ПК-3.1. Способен проводить теоретические, прикладные и научно-практические исследования в профессиональной области; оформлять результаты исследований и использовать практической и творческой работе.
- ПК-3.4. Отрабатывает и совершенствует технологии проектирования и выполнения изделий в материале

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Основные источники информации в различных сферах жизни и профессиональной деятельности;
- Формы запросов информации применительно к различным источникам знаний;
- Принципы оценки идей, решений, концепций применительно к поставленной задаче;
- Механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
- Определяет исторические этапы в развитии национальных культур и философской мысли;
- Специфику мировых религиозных культур в сравнении друг с другом;
- Источники научной информации, специализированную научную литературу в контексте собственных исследований;
- Правила оформления научного цитирования;
- современные технологии проектирования и выполнение изделий в материале

Уметь:

- Сформулировать точный запрос на получение необходимой информации;
- Оценивать достоинства и недостатки возможных решений;
- Анализирует современное состояние общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
- Соотносит современное состояние культуры с ее историей;
- Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные различия взаимодействия; особенности межкультурных коммуникаций;
- Находит и использует необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;
- Оформлять научное цитирование установленным образом
- применяет современные технологии и материала в своей дизайн деятельности

Владеть:

- Совокупностью навыков в поиске информации применительно к поставленной задаче;
- Выбором оптимального адресата при запросе на необходимую информацию.
- Рассматривать и предлагать возможные варианты решения поставленной задачи;
- Применять системный подход к решению прикладных и теоретических задач.
- Оценивает различные общественные явления, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явления массовой культуры.
- Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
- Способен создавать логически завершенные научные тексты в контексте собственных исследований;
- инновационными технологиями в области искусства и дизайна при решении практических задач

Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация студентов:

Зачёт с оценкой по итогам 6 семестра.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов.

Раздел 1. Арт-дизайн в проектировании костюма

Тема 1. Особенности проектирования арт-коллекций

Тема 2. Костюмы от-кутюр как арт-объекты

Тема 3. Новые технологические возможности в проектировании костюма

Тема 4. Научный подход к арт-эксперименту в дизайне костюма

Раздел 2. Разработка аксессуарной линии для арт - коллекции

Тема 1. Создание эскизов и образов аксессуаров к арт-коллекции

Тема 2. Создание макетов в «белье» аксессуаров к арт-коллекции

Тема 3. Отработка технологических приемов создания аксессуаров к арт-коллекции

Тема 4. Создание прототипа аксессуаров к арт-коллекции