

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Выборнова Любовь Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 27.05.2022 15:10:29

Уникальный программный ключ:

c3b3b9c825f0c113afa2a2c42ba19e05a58876e

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)

Кафедра «Дизайн и искусство»

## **РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА**

по дисциплине

**«Костюмографика»**

для студентов направления подготовки

54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»

направленности (профиля) «Художественное проектирование костюма»

Рабочая учебная программа по дисциплине «Костюмографика» включена в основную профессиональную образовательную программу направления подготовки 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля» направленности (профиля) «Художественное проектирование костюма» решением Президиума Ученого совета

Протокол № 7 от 26.06.2019 г.

Начальник учебно-методического отдела \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Н.М.Шемендюк  
26.06.2019 г.

Рабочая учебная программа по дисциплине разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом направления подготовки 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля» и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 25 мая 2016 года № 624, (зарегистрировано в Минюсте 14 июня 2016 г. No 42520).

Составил: старший преподаватель кафедры «ДиИ» Самофеева М.А.

Согласовано Директор научной библиотеки \_\_\_\_\_  В.Н.Еремина

Согласовано Начальник управления информатизации \_\_\_\_\_  В.В.Обухов

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Дизайн и художественное проектирование изделий»

Протокол № 10 от «30» мая 2019 г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  д.т.н., профессор Белько Т. В.

Согласовано начальник учебно-методического отдела \_\_\_\_\_  Н.М.Шемендюк

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цели освоения дисциплины: сообщение знаний об общих принципах графической деятельности художника-стилиста, которые выражаются в системной связи и взаимодействии графических знаков и поиска новых путей развития творческого мышления, повышения уровня проектной культуры в целом.

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи:

в проектной деятельности

-эффективное использование традиционных и новых методов художественного проектирования;

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике профессиональной деятельности;

-использование информационных технологий при разработке новых изделий текстильной и легкой промышленности;

в творческой и исполнительской деятельности - проектирование изделий декоративно-прикладного искусства, индивидуального и интерьерного назначения и воплощение их в материале.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции	Наименование компетенции
ПК-5	способность к разработке художественных проектов изделий с учетом стилистических, конструктивно-технологических, экономических параметров,
ПК-22	готовность выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов и реализовывать их на практике

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Результаты освоения дисциплины	Технологии формирования компетенции по указанным результатам	Средства и технологии оценки по указанным результатам
<p><b>Знает:</b>  <b>ПК-5</b>, конструктивные, технологические особенности типов и видов моделей одежды; технологии кроя деталей, пошива, формования, соединения деталей, обработки и отделки одежды из различных материалов; различные методы художественно-технического решения при разработке изделий  <b>ПК-22</b> законы гармоничных цветовых сочетаний содержание основных принципов композиции; основы академической живописи; основные принципы конструктивного объемного рисования на плоскости; основные приемы и методы художественно-графических работ; требования, предъявляемые к разработке и оформлению эскизов и художественных концепций новых моделей/коллекций одежды</p>	<p>Выполнение серии творческих работ на практических занятиях. Самостоятельная работа. Исследование по теме. Презентация. Сбор теоретического и фотографического материала по теме. Макет печатного издания</p>	<p>Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количество и качество исполнения  Оценка результата курсовой работы: соответствие теме, полнота и глубина раскрытия темы, качество презентационного материала</p>
<p><b>Умеет:</b></p>	<p>Выполнение серии</p>	<p>Просмотр творческих</p>

<p><b>ПК-5</b> подбирать и комбинировать цветовые гаммы, фактуры, формы, материалы, фурнитуру, аксессуары к моделям одежды; соединять в целостной структуре и гармоничной форме все необходимые свойства и требования, предъявляемые к проектируемой модели/коллекции одежды; создавать портфолио; осуществлять сбор, синтезирование и интерпретирование различных источников по истории искусств, моды и этнических культур, современным модным тенденциям; перевести художественный образ творческого эскиза в технический рисунок и технологические узлы сборки изделия; уделять внимание деталям конструктивных решений</p> <p><b>ПК-22</b> ставить и решать задачи композиционных построений; применять законы цветоведения в творческой проектной работе; выполнять эскизы в цвете с использованием различных приемов и реализовывать их на практике; изображать предметную среду, пространство и человеческую фигуру на основе анализа их строения и конструкции; применяя техники исполнения, соответствующие задаче; создавать и прорабатывать эскизы фигуры, моделей одежды и обуви от руки и с использованием компьютерных технологий</p>	<p>творческих работ на практических занятиях. Самостоятельная работа Исследование по теме. Презентация. Сбор теоретического и фотографического материала по теме. Макет печатного издания</p>	<p>работ: их соответствие теме, количество и качество исполнения, готовность выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств</p>
<p><i>Имеет практический опыт:</i></p> <p><b>ПК-5</b> изображения и изготовления изделия в различных техниках и из различных материалов; приемами графического изображения авторской идеи; создание презентационных планшетов и журналов с эскизами; выбора оптимальных образов, стилей, конструктивных решений; использования методик технического и художественного моделирования; технологической обработки узлов изделия разных видов и из различных материалов</p> <p><b>ПК-22</b> работы с цветом и цветовыми композициями, выполнения эскизов с использованием различных графических средств и приемов; изображения предметной среды, пространства и человеческой фигуры с натуры, по памяти и представлению; разработки первоначальной серии художественных эскизов от руки или с помощью компьютерных программ согласно основным анатомическим точкам, соответствующих основным чертам будущих моделей/коллекций одежды в соответствии с поставленной задачей/ассортиментной матрицей</p>	<p>Выполнение серии творческих работ на практических занятиях. Самостоятельная работа Исследование по теме. Презентация. Сбор теоретического и фотографического материала по теме. Макет печатного издания</p>	<p>Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количества и качества исполнения, Защита курсовой работы</p>

## 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части, в т.ч. дисциплин по выбору учебного плана. Ее освоение осуществляется во 5-7 семестре

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Код компетенции (й)
1	Предшествующие дисциплины	
1.1	Пропедевтика	ОК-4
1.2	Цветоведение и колористика	ОК -4
1.3.	Академический рисунок	ПК-22
2	Последующие дисциплины	
2.1	Компьютерная графика в дизайне	ПК-7, ПК - 22
2.2	Художественное проектирование костюма	ПК-4 ПК-5, ПК-6, ПК-22

## 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

### Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий

Виды занятий	очная форма обучения	очно-заочная форма обучения	заочная форма обучения
Итого часов	360 ч.	Не	Не
Зачетных единиц	10 з.е.	предусмотрена	предусмотрена
Лекции (час)	-		
Практические (семинарские) занятия (час)	110		
Лабораторные работы (час)	-		
Самостоятельная работа (час)	196		
Курсовой проект (работа) (+,-)	6 сем.		
Контрольная работа (+,-)	-		
Экзамен, семестр /час.	5/27 часов, 7/27 часов		
Дифференцированный зачет, семестр	6		
Контрольная работа, семестр	-		

#### 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

##### 4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в академических часах)				Средства и технологии оценки
		Лекции, час	Практические (семинарские) занятия, час	Лабораторные работы, час	Самостоятельная работа, час	
<b>5 семестр</b>						
<b>1</b>	<b>Тема 1. Проектный графический изобразительный язык</b>					
	1.1. Основная терминология костюмографического языка	-	10	-	17	Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количества и качества исполнения
	1.2. Знаковая природа графического изобразительного языка	-	10	-	18	Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количества и качества исполнения
	1.3. Художественный и технический типы костюмографического языка	-	12	-	18	Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количества и качества исполнения
	1.4. Система костюмографического языка	-	14	-	18	Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количества и качества исполнения, контрольная работа (исследование по теме, презентация): соответствие теме, полнота и глубина раскрытия темы, качество презентационного материала
	Промежуточная аттестация					Экзамен
			46		71	
<b>6 семестр</b>						
<b>2</b>	<b>Тема 2. Композиция как ярус костюмографического языка</b>					
	2.1 Композиционное построения эскиза	-	8	-	18	Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количества и качества исполнения
	2.2. Выразительность композиционного построения	-	8	-	18	Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количества и качества исполнения
	2.3. Шрифтовая графика и ее применение в работе над эскизом	-	10	-	18	Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количества и качества исполнения
	2.4. Проектно-графический язык костюма	-	10	-	18	Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количества и качества исполнения
	2.5. Художник и графический язык	-	10	-	26	Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количества и качества исполнения
	Промежуточная аттестация					Зачет. Защита курсовой работы
			46		98	

7 семестр						
3	<b>Тема 3. Проектно-графический язык костюма и печатное издание (портфолио)</b>					
	3.1. Виды макетов печатного издания. Типовой схематический макет печатного издания	-	6	-	9	Просмотр индивидуального творческого задания на соответствие теме и качества исполнения
	3.2. Портфолио как вид печатного издания. Принципы композиционного построения. Структура композиции печатного издания.	-	6	-	9	Просмотр индивидуального творческого задания на соответствие теме и качества исполнения
	3.3. Стилистическое единство композиции изображения и шрифта. Композиция обложки, страницы, разворота, издания в целом.	-	6	-	9	Просмотр индивидуального творческого задания на соответствие теме и качества исполнения
	Промежуточная аттестация					Экзамен
			18		27	
	Итого		110		196	

#### 4.2. Содержание практических (семинарских) занятий

№	Наименование темы практических (семинарских) занятий	Объем часов	Форма проведения
<b>5 семестр</b>			
1	<b>Тема № 1: Проектный графический изобразительный язык</b>		
	<b>1.1. Основная терминология костюмографического языка</b> Практическое задание 1: - Ассоциативные упражнения на линию в заданном формате. - Ассоциативные упражнения на пятно в заданном формате. - Ассоциативные упражнения на точку в заданном формате. - Ассоциативные упражнения на линию и пятно, линию и точку, линию, пятно и точку в различной технике в заданном формате.	10	Выполнение индивидуального творческого задания
	<b>1.2. Знаковая природа графического изобразительного языка</b> Практическое задание 1: - Ассоциативные упражнения на фактуру с использованием различных техник: акварель, гуашь, акрил, ткань, пастель, монотипия, штамп и др. (по выбору). - Ассоциативные упражнения на цвет с использованием различных техник на тему (например, четыре времени года).	10	Индивидуальное творческое задание, выполненное в эскизах
	<b>1.1. Художественный и технический типы костюмографического языка</b> Наброски фигуры человека в костюме на линию и пятно (черно-белый вариант) Наброски фигуры человека в костюме с различными аксессуарами на пятно и линию в цвете.	12	Выполнение индивидуального творческого задания
	<b>1.4. Система костюмографического языка</b> Практическое задание 1: Натюрмортная постановка на пятно и линию.	14	Выполнение индивидуального творческого задания
	Итого за 5 семестр	46	
<b>6 семестр</b>			
	<b>Тема № 2. Композиция как ярус костюмографического языка</b>		
2	<b>2.1. Композиционные построения эскиза</b> Практическое задание 1: Серия набросков (две фигуры или несколько фигур в листе) с использованием тканей с различным рисунком и фактурой.	8	Выполнение индивидуального творческого задания

	<b>2.2. Выразительность композиционного построения</b> Практическое задание 1: Сложная постановка на тему «Белое на белом» (пятно, в технике «коллаж») или «Черное на черном» (смешанная техника).	8	Выполнение индивидуального творческого задания
	<b>2.3. Шрифтовая графика и ее применение в работе над эскизом</b> Практическое задание 1: Костюм и шрифт. Выполнение набросков фигуры человека. Шрифтовые знаки как часть костюма, шрифтовой знак как исходная форма костюма, шрифтовые знаки как фон для костюма. Выполнение серии работ	10	Выполнение индивидуального творческого задания
	<b>2.4. Проектно-графический язык костюма</b> Практическое задание 1: Наброски фигуры человека, выполненные в стиле выбранного художника.	10	Выполнение индивидуального творческого задания
	<b>2.5. Художник и графический язык</b> Практическое задание 1: Натюрмортная постановка, выполненная в стиле выбранного художника.	10	Выполнение индивидуального творческого задания
	Итого за бсеместр	46	
	<b>7семестр</b>		
	<b>Тема № 3. Проектно-графический язык костюма и печатное издание (портфолио)</b>		
3	<b>3.1. Виды макетов печатного издания. Типовой схематический макет печатного издания</b> Практическое задание 1: Проектно-графический язык костюма и печатное издание. Протфолио. Сбор материала по теме.	6	Сбор и анализ аналогов, выполнение эскизов и макетов по теме индивидуального задания
	<b>3.2. Портфолио как вид печатного издания. Принципы композиционного построения. Структура композиции печатного издания.</b> Практическое задание 1: Поиск основной идеи. Подбор фотографического и графического материала	6	Индивидуальное творческое задание. Сбор теоретического и фотографического материала по теме. Серии творческих работ
	<b>3.3. Стилистическое единство композиции изображения и шрифта. Композиция обложки, страницы, разворота, издания в целом.</b> Практическое задание 1: Работа со шрифтами и шрифтовыми композициями. Композиционное решение обложки. Выполнение форэскизов. Поиск стилистического единства композиции и шрифта.	6	Выполнение индивидуального творческого задания Макет печатного издания
	Итого за 7семестр	18	
	<b>Итого</b>	<b>110</b>	

#### 4.3. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены

#### 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Технологическая карта самостоятельной работы студента

Код реализуемой компетенции	Вид деятельности студентов (задания на самостоятельную работу)	Итоговый продукт самостоятельной работы	Средства и технологии оценки	Объем часов
<b>ПК-22</b> <b>ПК-5</b>	<b>5 семестр</b> Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы по темам дисциплины; Выполнение заданий практического характера по темам аудиторных занятий; Ассоциативные упражнения на линию и пятно, линию и точку, линию, пятно и точку в различной технике в заданном формате. Ассоциативные упражнения на фактуру с использованием различных техник: акварель, гуашь, акрил, ткань, пастель, монотипия, штамп и др. (по выбору). Наброски фигуры человека в костюме на линию и пятно (черно-белый вариант) Наброски фигуры человека в костюме с различными аксессуарами на пятно и линию в цвете.	Серии творческих работ  Исследование по теме. Презентация	Просмотр творческих работ: соответствие теме, количество и качество исполнения. Оценка результата контрольной работы: соответствие теме, полнота и глубина раскрытия темы, качество презентационного материала	71
			<b>Итого за 5 семестр</b>	<b>71</b>
	<b>6 семестр</b> Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы по темам дисциплины; Выполнение заданий практического характера по темам аудиторных занятий; Серия набросков (две фигуры или несколько фигур в листе) с использованием тканей с различным рисунком и фактурой. Сложная постановка на тему «Белое на белом» (пятно, в технике «коллаж») или «Черное на черном» (смешанная техника). Костюм и шрифт. Выполнение набросков фигуры человека. Шрифтовые знаки как часть костюма, шрифтовой знак как исходная форма костюма, шрифтовые знаки как фон для костюма. Выполнение серии работ. Выполнение копий репродукций живописных и графических работ художников 19 – 20 века различных стилевых направлений. Композиционный анализ живописных и графических работ. Цветовой анализ живописных и графических работ.	Серии творческих работ  Курсовая работа (исследование по теме, презентация)	Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количества и качества исполнения  Оценка курсовой работы: соответствие теме, полнота и глубина раскрытия темы, качество презентационного материала	98
			<b>Итого за 6 семестр</b>	<b>98</b>
	<b>7 семестр</b> Проектно-графический язык костюма и печатное издание (портфолио). Сбор материала по теме. Поиск основной идеи. Подбор фотографического и графического материала. Типовой схематический макет журнала. Монтаж страниц и разворотов в единое целое. Работа со шрифтами и шрифтовыми композициями. Выполнение ассоциативных упражнений, набросков. Зарисовок, форэскизов в различных техниках, способствующих раскрытию основной идеи и поиску интересных композиционных решений основных элементов печатного издания. Выбор формата портфолио. Поиск общего цветового решения портфолио. Выполнение	Сбор теоретического и фотографического материала по теме. Серии творческих работ  Макет печатного издания	Просмотр творческих работ: их соответствие теме, количество и качество исполнения, готовность выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств	27

	форэскизов в технике коллаж. Макет портфолио. Подготовка макета к печати			
			Итого за 7семестр	27
			<b>Итого</b>	<b>82</b>

Рекомендуемая литература: 1– 4

### Содержание заданий для самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает:

1. Изучение рекомендуемой литературы, информационно-библиотечных источников, учебно-методических изданий
2. Выполнение индивидуального творческого задания;
3. Выполнение контрольной работы

### Темы индивидуальных (групповых) заданий для самостоятельной работы:

#### 5 семестр

- Ассоциативные упражнения на линию в заданном формате.
- Ассоциативные упражнения на пятно в заданном формате.
- Ассоциативные упражнения на точку в заданном формате.
- Ассоциативные упражнения на линию и пятно, линию и точку, линию, пятно и точку в различной технике в заданном формате
- Ассоциативные упражнения на фактуру с использованием различных техник: акварель, гуашь, акрил, ткань, пастель, монотипия, штамп и др. (по выбору).
- Ассоциативные упражнения на цвет с использованием различных техник на тему (например, четыре времени года)
- наброски фигуры человека в костюме на линию и пятно (черно-белый вариант)
- наброски фигуры человека в костюме с различными аксессуарами на пятно и линию в цвете.

#### 6 семестр

- Серия набросков (две фигуры или несколько фигур в листе) с использованием тканей с различным рисунком и фактурой.
- Сложная постановка на тему «Белое на белом» (пятно, в технике «коллаж») или «Черное на черном» (смешанная техника).
- Костюм и шрифт. Выполнение набросков фигуры человека. Шрифтовые знаки как часть костюма, шрифтовой знак как исходная форма костюма, шрифтовые знаки как фон для костюма. Выполнение серии работ.
- Выполнение копий репродукций живописных и графических работ художников 19 – 20 века различных стилевых направлений.
- Композиционный анализ живописных и графических работ. Цветовой анализ живописных и графических работ.

#### 7 семестр

- Проектно-графический язык костюма и печатное издание (портфолио). Сбор материала по теме. Поиск основной идеи. Подбор фотографического и графического материала.
- Типовой схематический макет журнала. Монтаж страниц и разворотов в единое целое.
- Работа со шрифтами и шрифтовыми композициями. Выполнение ассоциативных упражнений, набросков. Зарисовок, форэскизов в различных техниках, способствующих раскрытию основной идеи и поиску интересных композиционных решений основных элементов печатного издания.
- Выбор формата журнала. Поиск общего цветового решения портфолио. Выполнение форэскизов в технике коллаж.
- Выполнение макета журнала. Подготовка макета к полиграфической обработке.

## 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Инновационные образовательные технологии

Вид образовательных технологий, средств передачи знаний, формирования умений и практического опыта	№ темы / тема лекции	№ практического (семинарского) занятия/наименование темы	№ лабораторной работы / цель
Лекция-дискуссия	Не предусмотрены	-	Не предусмотрены
Обсуждение проблемной ситуации	-	№1 - 3	-
Компьютерные симуляции	-	-	-
Деловая (ролевая игра)	-	-	-
Разбор конкретных ситуаций	-	№-1-3	-
Психологические и иные тренинги	-	-	-
Слайд-лекции	-	-	-

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено технологической картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам следует прочесть и законспектировать, темы практических занятий и вопросы к ним, вопросы к экзамену (зачету) и другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной дисциплины учебно-методическом комплексе.

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем - практические занятия, консультации (в том числе индивидуальные.) По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий практических работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной аттестации (экзамену (зачету)).

На практических (семинарских) занятиях вырабатываются навыки и умения обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация (экзамен, (зачет)).

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат.

### 6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на практических (семинарских) занятиях.

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают:

- проверку и уточнение знаний, полученных в процессе занятий;
- получение навыков обсуждения вопросов по учебному материалу дисциплины;
- выполнение практических заданий, задач;
- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте дисциплины;

## 5 семестр

### Тема № 1: Проектный графический изобразительный язык

#### 1.1. Основная терминология костюмографического языка

Практическое задание 1:

- 1.1. Ассоциативные упражнения на линию в заданном формате.
- 1.2. Ассоциативные упражнения на пятно в заданном формате.
- 1.3. Ассоциативные упражнения на точку в заданном формате.
- 1.4. Ассоциативные упражнения на линию и пятно, линию и точку, линию, пятно и точку в различной технике в заданном формате.

#### 1.2. Знаковая природа графического изобразительного языка

Практическое задание 2:

- 2.1. Ассоциативные упражнения на фактуру с использованием различных техник: акварель, гуашь, акрил, ткань, пастель, монотипия, штамп и др. (по выбору).
- 2.1. Ассоциативные упражнения на цвет с использованием различных техник на тему (например, четыре времени года).

#### 1.3. Художественный и технический типы костюмографического языка

Практическое задание 3: наброски фигуры человека в костюме на линию и пятно (черно-белый вариант)

Практическое задание 4: наброски фигуры человека в костюме с различными аксессуарами на пятно и линию в цвете.

#### 1.4. Система костюмографического языка

Практическое задание 5: Натюрмортная постановка на пятно и линию.

## 6 семестр

### Тема № 2. Композиция как ярус костюмографического языка

#### 2.1. Композиционное построение эскиза

Практическое задание 1: Серия набросков (две фигуры или несколько фигур в листе) с использованием тканей с различным рисунком и фактурой.

#### 2.2. Выразительность композиционного построения

Практическое задание 2: Сложная постановка на тему «Белое на белом» (пятно, в технике «коллаж») или «Черное на черном» (смешанная техника).

#### 2.3. Шрифтовая графика и ее применение в работе над эскизом

Практическое задание 3: Костюм и шрифт. Выполнение набросков фигуры человека. Шрифтовые знаки как часть костюма, шрифтовой знак как исходная форма костюма, шрифтовые знаки как фон для костюма. Выполнение серии работ.

#### 2.4. Проектно-графический язык костюма

Практическое задание 4: наброски фигуры человека, выполненные в стиле выбранного художника.

#### 2.5. Художник и графический язык

Практическое задание 5: Натюрмортная постановка, выполненная в стиле выбранного художника.

## 7 семестр

### Тема № 3. Проектно-графический язык костюма и печатное издание (портфолио)

#### 3.1. Виды макетов печатного издания. Типовой схематический макет печатного издания

Практическое задание 1: Проектно-графический язык костюма и печатное издание. Портфолио. Сбор материала по теме.

#### 3.2. Портфолио как вид печатного издания. Принципы композиционного построения. Структура композиции печатного издания.

Практическое задание 2: Поиск основной идеи. Подбор фотографического и графического материала.

### **3.3. Стилистическое единство композиции изображения и шрифта. Композиция обложки, страницы, разворота, издания в целом.**

Практическое задание 3: Работа со шрифтами и шрифтовыми композициями. Композиционное решение обложки. Выполнение форэскизов. Поиск стилистического единства композиции и шрифта.

## **Методические указания для выполнения курсовых работ**

Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. Выполнение курсовых работ по дисциплинам осуществляется в соответствии с тематикой, сформированной в соответствии с содержанием дисциплины, сопряженным с направленностью (профилем) образовательной программы. Подготовка к курсовой работе содействует лучшему усвоению обучающимися учебного материала, формирует практический опыт и умения по изучаемой дисциплине, способствует формированию у обучающихся навыков поиска и критического анализа научной литературы, готовит их к самостоятельной профессиональной деятельности, повышает уровень профессиональной подготовки, является подготовительным этапом к написанию выпускником выпускной квалификационной работы.

Выполнение курсовых работ предусматривается по дисциплинам, формирующим последовательно профессиональные компетенции выпускника, и служит основой для выполнения выпускной квалификационной работы.

Курсовая работа по дисциплине «Костюмографика» представляют собой работу научно – практического характера по определенной теме. Курсовая работа в значительной степени характеризует способность студента самостоятельно работать со специальной, научной литературой, аналитически подходить к решению задач, что очень важно для дальнейшей профессиональной деятельности. Курсовая работа представляет собой работу научно-практического характера по одной из изученных тем. Студент может воспользоваться правом выбора из предложенных преподавателем перечня тем (направлений) исследования. В этом случае студент руководствуется индивидуальной, личной потребностью в более глубоком изучении материалов, а также наличием литературных источников, научных публикаций по выбранному направлению.

Работа над курсовой работой осуществляется студентом самостоятельно под руководством преподавателя.

Цель курсовой работы заключается в применении полученных теоретических знаний и практических навыков для решения конкретных научно-исследовательских задач и инновационных проектных идей по формообразованию костюма.

Задачи курсовой работы:

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков по дисциплине «Костюмографика»;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования поставленных задач;
- владение различными графическими методами эскизирования костюма;
- владение методикой научного поиска, системного анализа, обобщения информации при выполнении научно-исследовательской работы;
- приобретение навыков, необходимых для дальнейшего применения в профессиональной деятельности: способность к логическому мышлению, изложению собственных суждений, умение выделять главное, обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, умение обогащать собственный запас знаний.

На защиту курсовой работы студент выносит пояснительную записку в виде сброшюрованной письменной работы, а также приложение в виде иллюстративного материала,

оформленного как презентация MicrosoftPowerPoint. Электронная версия всей курсовой работы прилагается к записке. Устная защита проходит в студенческой аудитории и в присутствии преподавателя данной дисциплины. Время защиты курсовой работы 10-15 мин.

### Примерная тематика курсовой работы

1. Костюм как вид информации.
2. Коммуникативная функция костюма
3. Знаковость в костюме.
4. Язык и информативность костюма.
5. Уровни информации и проектирования костюма.
6. Знаковая природа графического изобразительного языка.
7. Эскиз костюма как визуальное сообщение.
8. Виды графических изображений.
9. Эскиз костюма и метод художественных взаимодействий.
10. Художественный образ в проектировании костюма
11. Кубизм как творческий метод стилизации формы.
12. Художественные средства построения композиции на примере творчества художника (по выбору).
13. Эскиз костюма и многомерное пространство.
14. Набросок как творческий метод формирования образного содержания костюма.
15. Стиль как категория художественного мышления.
16. Эскизная графика костюмов известных дизайнеров (по выбору).

### 7. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (экзамен, дифференцированный зачет)

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами:

#### 5 семестр

Код оцениваемой компетенции	Тип контроля	Вид контроля	Количество элементов
ПК-5 ПК-22	<i>текущий</i>	Анализ практических заданий, разбор конкретных ситуаций	5 заданий
	<i>промежуточный</i>	Экзамен в форме просмотра практических творческих заданий (серии графических работ),	5серий графических работ (20-50 шт)

#### 6 семестр

Код оцениваемой компетенции	Тип контроля	Вид контроля	Количество элементов
ПК-5 ПК-22	<i>текущий</i>	Анализ практических заданий, разбор конкретных ситуаций	5 заданий
	<i>промежуточный</i>	Дифф. зачет в форме просмотра практических творческих заданий (серии графических работ) Защита курсовой работы	5серий графических работ (20-50 шт) 1

#### 7 семестр

Код оцениваемой компетенции	Тип контроля	Вид контроля	Количество элементов

ПК-5 ПК-22	<i>текущий</i>	Анализ практических заданий, разбор конкретных ситуаций	3 задания
	<i>промежуточный</i>	Экзамен в форме просмотра практического творческого задания (портфолио) и рабочего материала (эскизного ряда) к нему	1 (20-30 шт)

### 7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины	Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.)
<p><b>Знает:</b>  <b>ПК-5</b>, конструктивные, технологические особенности типов и видов моделей одежды; технологии кроя деталей, пошива, формования, соединения деталей, обработки и отделки одежды из различных материалов; различные методы художественно-технического решения при разработке изделий  <b>ПК-22</b> законы гармоничных цветовых сочетаний содержание основных принципов композиции; основы академической живописи; основные принципы конструктивного объемного рисования на плоскости; основные приемы и методы художественно-графических работ; требования, предъявляемые к разработке и оформлению эскизов и художественных концепций новых моделей/коллекций одежды</p> <p><b>Умеет:</b>  <b>ПК-5</b> подбирать и комбинировать цветовые гаммы, фактуры, формы, материалы, фурнитуру, аксессуары к моделям одежды; соединять в целостной структуре и гармоничной форме все необходимые свойства и требования, предъявляемые к проектируемой модели/коллекции одежды; создавать портфолио; осуществлять сбор, синтезирование и интерпретирование различных источников по истории искусств, моды и этнических культур, современным модным тенденциям; перевести художественный образ творческого эскиза в технический рисунок и технологические узлы</p>	<p><b>5 семестр</b>  <b>Изучение теоретического материала по темам:</b>  1. Основная терминология костюмографического языка  2. Знаковая природа графического изобразительного языка  3. Художественный и технический типы костюмографического языка  4. Система костюмографического языка  <b>Практические задания:</b>  - Ассоциативные упражнения на линию в заданном формате.  - Ассоциативные упражнения на пятно в заданном формате.  - Ассоциативные упражнения на точку в заданном формате.  - Ассоциативные упражнения на линию и пятно, линию и точку, линию, пятно и точку в различной технике в заданном формате.  - Ассоциативные упражнения на фактуру с использованием различных техник: акварель, гуашь, акрил, ткань, пастель, монотипия, штамп и др. (по выбору).  - Ассоциативные упражнения на цвет с использованием различных техник на тему (например, четыре времени года).  - наброски фигуры человека в костюме на линию и пятно (черно-белый вариант)  - наброски фигуры человека в костюме с различными аксессуарами на пятно и линию в цвете.  - Натюрмортная постановка на пятно и линию.  <b>Серии творческих работ:</b>  - Ассоциативные упражнения на линию и пятно, линию и точку, линию, пятно и точку в различной технике в заданном формате  - Ассоциативные упражнения на фактуру с использованием различных техник: акварель, гуашь, акрил, ткань, пастель, монотипия, штамп и др. (по выбору).  - наброски фигуры человека в костюме на линию и пятно (черно-белый вариант)  - наброски фигуры человека в костюме с различными аксессуарами на пятно и линию в цвете.  Выполнение контрольной работы</p> <p><b>6 семестр</b>  <b>Изучение теоретического материала по темам:</b>  1. Композиционное построение эскиза  2. Выразительность композиционного построения  3. Шрифтовая графика и ее применение в работе над эскизом  4. Проектно-графический язык костюма. Художник и графический язык  <b>Практические задания:</b>  Серия набросков (две фигуры или несколько фигур в листе) с использованием тканей с различным рисунком и фактурой.  - Сложная постановка на тему «Белое на белом» (пятно, в технике</p>

сборки изделия; уделять внимание деталям конструктивных решений **ПК-22** ставить и решать задачи композиционных построений; применять законы цветоведения в творческой проектной работе; выполнять эскизы в цвете с использованием различных приемов и реализовывать их на практике; изображать предметную среду, пространство и человеческую фигуру на основе анализа их строения и конструкции; применяя техники исполнения, соответствующие задаче; создавать и прорабатывать эскизы фигуры, моделей одежды и обуви от руки и с использованием компьютерных технологий

**Имеет практический опыт:**

**ПК-5** изображения и изготовления изделия в различных техниках и из различных материалов; приемами графического изображения авторской идеи; создание презентационных планшетов и журналов с эскизами; выбора оптимальных образов, стилей, конструктивных решений; использования методик технического и художественного моделирования; технологической обработки узлов изделия разных видов и из различных материалов

**ПК-22** работы с цветом и цветовыми композициями, выполнения эскизов с использованием различных графических средств и приемов; изображения предметной среды, пространства и человеческой фигуры с натуры, по памяти и представлению; разработки первоначальной серии художественных эскизов от руки или с помощью компьютерных программ согласно основным анатомическим точкам, соответствующих основным чертам будущих моделей/коллекций одежды в соответствии с поставленной задачей/ассортиментной матрицей

«коллаж») или «Черное на черном» (смешанная техника).

- Костюм и шрифт. Выполнение набросков фигуры человека. - Шрифтовые знаки как часть костюма, шрифтовой знак как исходная форма костюма, шрифтовые знаки как фон для костюма. Выполнение серии работ.
- Наброски фигуры человека, выполненные в стиле выбранного художника.
- Натюрмортная постановка, выполненная в стиле выбранного художника.

**Серии творческих работ:**

Серия набросков (две фигуры или несколько фигур в листе) с использованием тканей с различным рисунком и фактурой.

- Сложная постановка на тему «Белое на белом» (пятно, в технике «коллаж») или «Черное на черном» (смешанная техника).
- Костюм и шрифт. Выполнение набросков фигуры человека. - Шрифтовые знаки как часть костюма, шрифтовой знак как исходная форма костюма, шрифтовые знаки как фон для костюма. Выполнение серии работ.
- Выполнение копий репродукций живописных и графических работ художников 19 – 20 века различных стилевых направлений.

Композиционный анализ живописных и графических работ. Цветовой анализ живописных и графических работ.

## 7 семестр

### Изучение теоретического материала по темам:

3. Проектно-графический язык костюма и печатное издание
- 3.1. Виды макетов печатного издания. Типовой схематический макет печатного издания
- 3.2. Портфолио как вид печатного издания. Принципы композиционного построения. Структура композиции печатного издания.
- 3.3. Стилистическое единство композиции изображения и шрифта. Композиция обложки, страницы, разворота, издания в целом.

### Практические задания:

1. Проектно-графический язык костюма и печатное издание. Портфолио. Сбор материала по теме.
2. Поиск основной идеи. Подбор фотографического и графического материала.
3. Работа со шрифтами и шрифтовыми композициями. Композиционное решение обложки. Выполнение форэскизов. Поиск стилистического единства композиции и шрифта.

### Выполнение заданий практического характера по темам аудиторных занятий:

1. Монтаж страниц и разворотов в единое целое.
2. Работа со шрифтами и шрифтовыми композициями. Выполнение ассоциативных упражнений, набросков, зарисовок в различных техниках, способствующих раскрытию основной идеи и поиску интересных композиционных решений основных элементов печатного издания.
3. Выбор формата. Поиск общего цветового решения портфолио. Выполнение форэскизов в технике коллаж.
4. Выполнение макета. Подготовка макета к полиграфической обработке.

## 7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы:

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в процессе освоения образовательной программы;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы (далее – задания). Задания по каждой компетенции, как правило, не должны повторяться.

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ:

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты;

- применяются средства оценивания компетенций: вопросы по основным понятиям дисциплины и т.п.

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ:

- обучающийся должен решать типовые задачи (выполнять задания) на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения;

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое.

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- обучающийся должен решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях;

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с заявленными результатами обучения по дисциплине.

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.

В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине.

### **7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания**

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине.

#### **Критерии оценивания компетенций**

*Компетенция считается сформированной*, если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует *повышенному уровню* сформированности компетенции.

*Компетенция считается сформированной*, если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их

выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует *пороговому уровню* сформированности компетенции.

*Компетенция считается несформированной*, если студент при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 %, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует *допороговому уровню*.

### Шкала оценки уровня освоения дисциплины

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в соответствии с технологической картой по дисциплине.

#### Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций

Шкалы оценки уровня сформированности компетенции (й)		Шкала оценки уровня освоения дисциплины		
Уровневая шкала оценки компетенций	100 бальная шкала, %	100 бальная шкала, %	5-бальная шкала, дифференцированная оценка/балл	недифференцированная оценка
допороговый	ниже 61	ниже 61	«неудовлетворительно» / 2	Незачтено
пороговый	61-85,9	70-85,9	«хорошо» / 4	зачтено
		61-69,9	«удовлетворительно» / 3	зачтено
повышенный	86-100	86-100	«отлично» / 5	зачтено

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

#### Списки основной литературы

1. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности "Сервис" / Т. В. Медведева. - М. : ФОРУМ [и др.], 2013. - 480 с.
2. Проектирование костюма [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по специальности 54.03.01 "Дизайн" / Л. А. Сафина [и др.]. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 238 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=538219#>.

#### Списки дополнительной литературы

3. Мода в эскизах [Текст] : арт-альбом рос. дизайнеров / авт.-сост. Е. Н. Положенцева. - М. : Слово/SLOVO, 2013. - 224 с. : ил.
4. Найденская, Н. Г. Мода. Цвет. Стиль [Текст] / Н. Г. Найденская, И. А. Трубецкова ; [дизайн макета и переплета С. Василевич; фото. Ю. Майоровой; рис. Т. Макаровой ]. - М. : ЭКСМО, 2012. - 320 с.
5. Степучев, Р. А. Костюмографика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлению "Худож. проектирование изделий текстил. и лег. пром-сти" / Р. А. Степучев. - Документ Adobe Acrobat. - М. : Академия, 2008. - 51,5 МБ, 286 с. - Режим доступа: <http://elib.tolgas.ru>

6. Степучев, Р. А. Практикум по костюмографии [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальностям "Худож. проектирование костюма", "Худож. проектирование изделий из кожи", "Худож. проектирование ювелир. изделий" / Р. А. Степучев. - М. : МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2003. - 431 с.

7. Степучев, Р. А. Кимберлит костюмографического языка [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальностям "Худож. проектирование текстил. изделий", "Худож. проектирование костюма" / Р. А. Степучев. - М. : МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2007. - 415 с.

## 8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

### Интернет-ресурсы

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>. - Загл с экрана

2. Среда обитания: дизайн, стили, библиотека по дизайну [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.sreda.boom.ru>. - Загл. с экрана.

3. Форма: архитектура и дизайн для тех, кто понимает [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.forma.spb.ru>. - Загл. с экрана.

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://elib.tolgas.ru/>. - Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://znanium.com/>. - Загл. с экрана.

## 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения

№ п/п	Программный продукт	Характеристика	Назначение при освоении дисциплины
1	Adobe Creative Suite	программный пакет, унифицированная оформительская среда, в которой объединены творческие программные продукты Adobe	<i>Для обработки графических изображений, просмотра творческих заданий, выполненных самостоятельно и на практических занятиях, для демонстрации визуального материала в ходе практических занятий,</i>
2	Microsoft Office	офисный пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др.	<i>подготовка отчета по курсовой работе для демонстрации визуального материала в ходе практических занятий</i>

## 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

### 10.1. Специально оборудованные кабинеты и аудитории

№	Наименование оборудованных учебных кабинетов и (или) аудиторий	Основное специализированное оборудование
1	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения практических работ,	Специализированная мебель и технические средства обучения. Компьютерная техника с возможностью

	групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения учебного оборудования.	подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации
--	---	--

