

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Дизайн и цифровые искусства»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

«Ф.2 ДИЗАЙН КОСТЮМА»

направления подготовки

54.03.01 «Дизайн»

Профиль 1 «Графический дизайн»

Квалификация – бакалавр

форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 6
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 3
всего часов – 108
в том числе:
лекции – 18
коллоквиумы – нет
практические занятия – 36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 54
зачет – 6 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА "ДИЗАЙН КОСТЮМА"

Категория слушателей:

Этот курс дает возможность ознакомиться с комплексами теоретической информации, необходимой дизайнеру одежды, и приобрести практические профессиональные навыки.

КОНСТРУИРОВАНИЕ

Дисциплина сформирована специально для модельеров (дизайнеров костюма), легка в освоении. Расчеты и формулы максимально упрощены и сведены к минимуму. Это позволяет быстро (тест-контроль 10 минут) построить чертеж основы изделия с необходимым качеством посадки по фигуре. Важно понимание смысла измерений и действий, это позволяет решить любые проблемы связи конструкции и фигуры, уделять больше времени креативному моделированию.

Состоит из 3-х основных разделов:

1. "Основы конструирования"

включает: измерения и прибавки, построение чертежей. Чертеж основы, платья, рукава. Правила раскроя и примерки.

Построение чертежа основы брюк. Раскрой, примерка. Средства контроля качества посадки по фигуре. Чертеж основы юбки.

2. "Конструктивное моделирование"

включает: -шаблонный (без расчетов) метод конструктивного моделирования. Моделирование выточек и срезов, кокеток, подрезов, воротников, рукавов и других элементов фасонов швейного изделия, а также моделирование сложных фасонов. Решение примеров.

3. "Макетирование (муляж, наколка)"

включает: основы макетирования, то есть получение основы плечевого швейного изделия и различных моделей без чертежей и расчетов сразу на манекене и/или фигуре человека. Макетирование основы лифа, платья. Макетирование драпировок. Развитие (краткая история) кроя и особенности исторического моделирования. Требования к крою классической, спортивной, исторической народной и фантазийной одежды.

Основы модного кроя. Решение примеров. Выполнение чертежей, макетов, изделий. Назначение дисциплины – формирование и совершенствование базовых профессиональных знаний и навыков дизайнера костюма, расширение диапазона профессиональной деятельности.

ТЕХНОЛОГИЯ

Состоит из 3-х разделов:

1. "Основы технологии шитья".

Основы техники безопасности.

Ответственность за сохранность оборудования и комплектующих. Введение в терминологию и обозначения. Основные сведения о швейном оборудовании.

Строчки, швы, элементы узлы, детали, соединения; их виды, назначение и применение; схемы, особенности изготовления. Практическое изготовление элементов, узлов, деталей, швейных изделий.

2. "Технология пошива легкого платья". Последовательность и основные операции. Требования ГОСТ. Пошив модели платья.

3. "Конструирование и технология пошива верхней одежды".

Обоснование выбора метода конструирования. Прибавки. Особенности конструирования и моделирования жакетов и пальто. Основные сведения о технологии пошива жакетов, пальто. Разработка и пошив модели жакета или пальто.

Назначение дисциплины - подготовки дизайнера костюма к самостоятельной индивидуальной и коллективной профессиональной творческо-производственной деятельности и освоение основных этапов и последовательности изготовления швейных изделий и их элементов.

Знакомство и формирование навыков работы с оборудованием для индивидуального и массового изготовления одежды. Знакомство с основными требованиями к одежде, терминологией, документацией. Понимание и выполнение основных технологических схем. Практическое изготовление узлов, деталей, изделий. Самостоятельное изготовление моделей и/или творческое руководство швейным персоналом.

ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Состоит из разделов:

"Основы эскиза"

- пропорции лица человека, особенности образов людей.

Пропорции тела человека и его частей. Поло-возрастные особенности пропорций тела. Опорная – двигательная система тела человека. Основные движения и позы в моделировании костюма.

"Читаемость эскиза"

- связь эскиза и конструкции. Виды эскизов, их назначение и особенности. Выполнение эскизов и зарисовок.

"Основы композиции костюма".

Общие основы композиции. Законы композиции. Элементы и средства композиции: форма -силуэт, симметрия и асимметрия, виды ритмов, пропорции и другие способы композиционной организации и гармонизации. Основы построения орнаментальных композиций.

Иллюзии зрительного восприятия. Цвет как основа образного решения в композиции костюма. Выполнение эскизов.

"Проектирование костюма".

Костюм и одежда. Дизайн одежды как инженерно-художественная и изобретательская деятельность.

Творческо-художественное (образное) -проектирование одежды.

Проектирование единичных изделий различного ассортимента и назначения.

Проектирование систем одежды. Утилитарно-практический, эргономический, изобретательский, концептуальный подходы в дизайне. Мода и стиль в костюме. Классификация потребители и требования к костюму и одежде.

Выполнение эскизов, зарисовок, изделий и мини коллекций. Краткая история кроя. Особенности и находки античного средневекового, корсетного, народного и современного (плечевого) кроя. Использование исторических источников в создании модной одежды. Проектирование коллекций. Общие сведения по организации демонстраций одежды. Фотосессии. Режиссура демонстраций одежды. Процесс фотосессии и его особенности. Виды показов, особенности организации показов. Требования и рекомендации по подбору моделей. Связь моделей и одежды. Выставки, конкурсы, недели моды в России и за рубежом:

условия участия, смысл, особенности форматы показов.

ОСНОВЫ РИСУНКА

Материалы для рисунка. Основы рисунка. Линейно-конструктивный и тонально-штриховой рисунок, назначение и области применения. Основы перспективы. Рисунок геометрических тел, предметов, натюрморта, манекена, драпировок, узлов изделий, одежды на манекене и человеке.

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Материалы для работы. Ахроматические и хроматические цвета. Цветовой круг Гете, И. Иттена и др. Родственные, родственно-контрастные и контрастные гаммы. Выступающие и отступающие, теплые и холодные цвета. Цветовые гармонии в костюме. Иллюзии и эффекты зрительного восприятия цвета.

Психофизическое воздействие цвета. Значение цвета в различных культурах.

Выполнение колористических композиций. Оформление работ. Назначение дисциплины - знакомство с научными основами цветоведения, применение цветоведения и колористики в дизайн-проектировании костюма.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА И МОДЫ

Классификация и историческое развитие стилей в искусстве и костюме.

Особенности костюма разных эпох и народов: от Первобытного общества до настоящего времени. Рождение и развитие моды и модной одежды.

Возникновение история домов моды. Зарождение и развитие марок (брендов).

Влияние домов моды и брендов на современную моду.

АРХИТЕКТОНИКА КОСТЮМА

Назначение дисциплины – освоение и расширение средств гармонизации костюма. Костюм как система плоскостных, объемно-пространственных и пространственных решений. Методы получения рельефов. Методы получения различных форм. Пластическое моделирование формы. Исторические объекты, архитектура и природные формы как творческие источники.

Пропорциональная гармония в костюме.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Практикум.

Общие сведения о программах, применяемых в дизайне костюма:
Power Point.

Их особенности и назначение. Векторная и Растровая графика.

"Photoshop"

- знакомство с интерфейсом, изучение и практическое применение возможностей, применение в дизайне костюма

"Векторная графика"

- программы «Corel Draw» и «Illustrator» - общие характеристики, сравнение, применение, выбор программы для изучения и работы. Знакомство с интерфейсом, изучение и практическое применение.

Выполнение заданий, оформление и представление к отчету.

"Фирменный стиль".

Реклама, промышленная графика, фирменный стиль как объекты дизайн-проектирования. Логотипы и фирменные знаки.

Требования к шрифтам. Организация визиток. Фирменные аксессуары.

Назначение дисциплины – освоение современных технических средств, используемых в дизайне костюма, расширение диапазона профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня.

ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

Разработка коллекции или мини коллекции: различных направлений в проектных материалах: эскизах, чертежах, технических рисунках, трендовых блоках и готовых моделях.

ИТОГОВАЯ РАБОТА. ДЕФИЛЕ.

Утверждение плана-графика работы и руководителей. Выбор и обоснование темы. Разработка концепции коллекции. Проведение предпроектных исследований. Формирование проектного задания. Разработка и выполнение

–эскизно-графического раздела проекта коллекции, Разработка конструкций и пошив базовых моделей коллекции (3-9 выходов-«луков») Проведение Фотосессии. Формирование пояснительной записки. Формирование презентации Power Point. Формирование докладной записки. Утверждение и подписание пояснительной записки. Проведение предварительной защиты.

Дефиле. Открытая защита (в присутствии всех желающих) перед членами Аттестационной Комиссии. Предоставление пояснительной записки Аттестационной Комиссии. Доклад по работе в сопровождении Презентации

Power Point. Демонстрация (дефиле) базовых моделей коллекции.

Вопросы.

Замечания по работе. Оценка и комментарии.

ЗАЩИТА АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

ении курса проводятся теоретические и практические занятия.

По окончании курса - защита дипломного проекта.

Этот курс дает возможность ознакомиться с комплексами теоретической информации, необходимой дизайнеру одежды, и приобрести практические профессиональные навыки.

КОНСТРУИРОВАНИЕ

Дисциплина сформирована специально для модельеров (дизайнеров костюма), легка в освоении. Расчеты и формулы максимально упрощены и сведены к минимуму. Это позволяет быстро (тест-контроль 10 минут) построить чертеж основы изделия с необходимым качеством посадки по фигуре. Важно понимание смысла измерений и действий, это позволяет решить любые проблемы связи конструкции и фигуры, уделять больше времени креативному моделированию.

Состоит из 3-х основных разделов:

1. "Основы конструирования" включает: измерения и прибавки, построение чертежей. Чертеж основы, платья, рукава. Правила раскроя и примерки.

Построение чертежа основы брюк. Раскрой, примерка. Средства контроля качества посадки по фигуре. Чертеж основы юбки.

2. "Конструктивное моделирование"

включает: -шаблонный (без расчетов) метод конструктивного моделирования. Моделирование выточек и срезов, кокеток, подрезов, воротников, рукавов и других элементов фасонов швейного изделия, а также моделирование сложных фасонов. Решение примеров.

3. "Макетирование (муляж, наколка)" включает: основы макетирования, то есть получение основы плечевого швейного изделия и различных моделей без чертежей и расчетов сразу на манекене и/или фигуре человека. Макетирование основы лифа, платья. Макетирование драпировок. Развитие (краткая история) кроя и особенности исторического моделирования. Требования к крою классической, спортивной, исторической народной и фантазийной одежды.

Основы модного кроя. Решение примеров. Выполнение чертежей, макетов, изделий. Назначение дисциплины – формирование и совершенствование базовых профессиональных знаний и навыков дизайнера костюма, расширение диапазона профессиональной деятельности.

ТЕХНОЛОГИЯ

Состоит из 3-х разделов:

1. "Основы технологии шитья".

Основы техники безопасности.

Ответственность за сохранность оборудования и комплектующих. Введение в терминологию и обозначения. Основные сведения о швейном оборудовании.

Строчки, швы, элементы узлы, детали, соединения; их виды, назначение и применение; схемы, особенности изготовления. Практическое изготовление элементов, узлов, деталей, швейных изделий.

2. "Технология пошива легкого платья". Последовательность и основные операции. Требования ГОСТ. Пошив модели платья.

3. "Конструирование и технология пошива верхней одежды".

Обоснование выбора метода конструирования. Прибавки. Особенности конструирования и моделирования жакетов и пальто. Основные сведения о технологии пошива жакетов, пальто. Разработка и пошив модели жакета или пальто.

Назначение дисциплины - подготовки дизайнера костюма к самостоятельной индивидуальной и коллективной профессиональной творческо-производственной деятельности и освоение основных этапов и последовательности изготовления швейных изделий и их элементов.

Знакомство и формирование навыков работы с оборудованием для индивидуального и массового изготовления одежды. Знакомство с основными требованиями к одежде, терминологией, документацией. Понимание и выполнение основных технологических схем. Практическое изготовление узлов, деталей, изделий. Самостоятельное изготовление моделей и/или творческое руководство швейным персоналом.

ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Состоит из разделов:

"Основы эскиза"

- пропорции лица человека, особенности образов людей.

Пропорции тела человека и его частей. Поло-возрастные особенности пропорций тела. Опорная – двигательная система тела человека. Основные движения и позы в моделировании костюма.

"Читаемость эскиза"

- связь эскиза и конструкции. Виды эскизов, их назначение и особенности. Выполнение эскизов и зарисовок.

"Основы композиции костюма".

Общие основы композиции. Законы композиции. Элементы и средства композиции: форма -силуэт, симметрия и асимметрия, виды ритмов, пропорции и другие способы композиционной организации и гармонизации. Основы построения орнаментальных композиций.

Иллюзии зрительного восприятия. Цвет как основа образного решения в композиции костюма. Выполнение эскизов.

"Проектирование костюма".

Костюм и одежда. Дизайн одежды как инженерно-художественная и изобретательская деятельность.

Творческо-художественное (образное) -проектирование одежды.

Проектирование единичных изделий различного ассортимента и назначения.

Проектирование систем одежды. Утилитарно-практический, эргономический, изобретательский, концептуальный подходы в дизайне. Мода и стиль в костюме. Классификация потребители и требования к костюму и одежде.

Выполнение эскизов, зарисовок, изделий и мини коллекций. Краткая история кроя. Особенности и находки античного средневекового, корсетного, народного и современного (плечевого) кроя. Использование исторических

источников в создании модной одежды. Проектирование коллекций. Общие сведения по организации демонстраций одежды. Фотосессии. Режиссура демонстраций одежды. Процесс фотосессии и его особенности. Виды показов, особенности организации показов. Требования и рекомендации по подбору моделей. Связь моделей и одежды. Выставки, конкурсы, недели моды в России и за рубежом:

условия участия, смысл, особенности форматы показов.

ОСНОВЫ РИСУНКА

Материалы для рисунка. Основы рисунка. Линейно-конструктивный и тонально-штриховой рисунок, назначение и области применения. Основы перспективы. Рисунок геометрических тел, предметов, натюрморта, манекена, драпировок, узлов изделий, одежды на манекене и человеке.

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Материалы для работы. Ахроматические и хроматические цвета. Цветовой круг Гете, И. Иттена и др. Родственные, родственно-контрастные и контрастные гаммы. Выступающие и отступающие, теплые и холодные цвета. Цветовые гармонии в костюме. Иллюзии и эффекты зрительного восприятия цвета.

Психофизическое воздействие цвета. Значение цвета в различных культурах.

Выполнение колористических композиций. Оформление работ. Назначение дисциплины - знакомство с научными основами цветоведения, применение цветоведения и колористики в дизайн-проектировании костюма

ИСТОРИЯ КОСТЮМА И МОДЫ

Классификация и историческое развитие стилей в искусстве и костюме.

Особенности костюма разных эпох и народов: от Первобытного общества до настоящего времени. Рождение и развитие моды и модной одежды.

Возникновение история домов моды. Зарождение и развитие марок (брендов).

Влияние домов моды и брендов на современную моду.

АРХИТЕКТОНИКА КОСТЮМА

Назначение дисциплины – освоение и расширение средств гармонизации костюма. Костюм как система плоскостных, объемно-пространственных и пространственных решений. Методы получения рельефов. Методы получения различных форм. Пластическое моделирование формы. Исторические объекты, архитектура и природные формы как творческие источники.

Пропорциональная гармония в костюме.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Практикум.

Общие сведения о программах, применяемых в дизайне костюма:

Power Point.

Их особенности и назначение. Векторная и Растровая графика.

"Photoshop"

- знакомство с интерфейсом, изучение и практическое применение возможностей, применение в дизайне костюма
"Векторная графика"

- программы «Corel Draw» и «Illustrator» - общие характеристики, сравнение, применение, выбор программы для изучения и работы. Знакомство с интерфейсом, изучение и практическое применение.

Выполнение заданий, оформление и представление к отчету.

"Фирменный стиль".

Реклама, промышленная графика, фирменный стиль как объекты дизайн-проектирования. Логотипы и фирменные знаки.

Требования к шрифтам. Организация визиток. Фирменные аксессуары.

Назначение дисциплины – освоение современных технических средств, используемых в дизайне костюма, расширение диапазона профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня.

ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

Разработка коллекции или мини коллекции: различных направлений в проектных материалах: эскизах, чертежах, технических рисунках, трендовых блоках и готовых моделях.

ИТОГОВАЯ РАБОТА. ДЕФИЛЕ.

Утверждение плана-графика работы и руководителей. Выбор и обоснование темы. Разработка концепции коллекции. Проведение предпроектных исследований. Формирование проектного задания. Разработка и выполнение

–эскизно-графического раздела проекта коллекции, Разработка конструкций и пошив базовых моделей коллекции (3-9 выходов-«луков») Проведение

Фотосессии. Формирование пояснительной записки. Формирование

Презентации Power Point. Формирование докладной записки. Утверждение и подписание пояснительной записки. Проведение предварительной защиты.

Дефиле. Открытая защита (в присутствии всех желающих) перед членами Аттестационной Комиссии. Предоставление пояснительной записки Аттестационной Комиссии. Доклад по работе в сопровождении Презентации

Power Point. Демонстрация (дефиле) базовых моделей коллекции.

Вопросы.

Замечания по работе. Оценка и комментарии.

ЗАЩИТА АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.