

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« 30 » мая 2022 г.

Декор и орнаментация в костюме

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 "Дизайн" «»

Профиль «Дизайн костюма»

очная форма обучения

Волгоград
2022

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 16 » мая 2022 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » мая 2022 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 17 » мая 2022 г. , протокол № 10

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 17 » мая 2022 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 30 » мая 2022 г. , протокол № 13

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Смирнова Т.В., доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ВГСПУ.

Программа дисциплины «Декор и орнаментация в костюме» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (утверждён) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (профиль «Дизайн костюма»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 мая 2022 г., протокол №).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать у студентов систему компетенций в области художественного оформления костюма.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Декор и орнаментация в костюме» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Декор и орнаментация в костюме» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы производственного мастерства», «Выполнение проекта в материале», «Дизайн-проектирование», «Конструирование», «Организация проектной деятельности», «Технологии и материаловедение», «Технология изготовления аксессуаров», «Технология швейных изделий», «Формообразование в костюме», прохождения практик «Производственно-технологическая практика», «Творческая практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Основы производственного мастерства», «Выполнение проекта в материале», «Дизайн-проектирование», «Индустрия моды», «Конструирование», «Моделирование», «Орнаментальные стили в декоре костюма», «Технология изготовления аксессуаров», прохождения практик «Преддипломная практика», «Производственно-технологическая практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен разрабатывать конструкцию изделий с учетом технологии изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту, исполнять дизайн-проект (ПК-2);

– способен учитывать при разработке художественного замысла особенности материала с учетом их формообразующих свойств (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– теоретические основы орнамента, виды типы и классификацию; значение декора в современном костюме; приемы декорирования, виды декоративных отделок, способы выполнения и материалы, используемые для них; основные виды деталей и их влияние на создание формы и силуэта; процесс работы над новыми образцами и моделями, содержащими декоративные элементы и отделку, особенности изготовления изделий при проектировании декора; понятие о форме и формообразовании в костюме; взаимосвязь формы костюма и орнамента; роль материала в создании формы костюма;

– понятие о форме и формообразовании костюма, зависимость пластики формы от свойств материала, декоративные свойства тканей: фактура, рисунок; Основные виды материалов, их особенности, связь формы костюма с пластическими свойствами материалов; Основные виды деталей, их влияние на создание формы и силуэта; Виды декоративных отделок и материалы, использованные для них; Роль орнамента и отделки в костюме, взаимосвязь формы костюма и орнамента;

– приемами построения и составления орнаментальных композиций; средствами, используемыми для гармонизации художественного образа; способами создания современного костюма для всех потребительских групп с учетом функциональной и эстетической роли аксессуаров, головных уборов и обуви;

уметь

– применять основные законы построения орнаментальных композиций; декорировать одежду различного назначения; выявлять силуэтные и пространственные характеристики костюма орнаментом ткани; выполнять художественный и структурный анализ форм и конструкций аналогов изделий различного ассортимента при проектировании рисунка; размещать фактурные площади и рисунки в костюме; размещать декоративно-конструктивные линии в костюме при формообразовании изделий с декором; создавать цельные композиции моделей, применяя приемы художественного оформления;

– теоретические основы орнамента, виды типы и классификацию; значение декора в современном костюме; приемы декорирования, виды декоративных отделок, способы выполнения и материалы, используемые для них; основные виды деталей и их влияние на создание формы и силуэта; процесс работы над новыми образцами и моделями, содержащими декоративные элементы и отделку, особенности изготовления изделий при проектировании декора; понятие о форме и формообразовании в костюме; взаимосвязь формы костюма и орнамента; роль материала в создании формы костюма;

владеть

– приемами построения и составления орнаментальных композиций; средствами, используемыми для гармонизации художественного образа; способами создания современного костюма для всех потребительских групп с учетом функциональной и эстетической роли аксессуаров, головных уборов и обуви;

– применять основные законы построения орнаментальных композиций; декорировать одежду различного назначения; выявлять силуэтные и пространственные характеристики костюма орнаментом ткани; выполнять художественный и структурный анализ форм и конструкций аналогов изделий различного ассортимента при проектировании рисунка; размещать фактурные площади и рисунки в костюме; размещать декоративно-конструктивные линии в костюме при формообразовании изделий с декором; создавать цельные композиции моделей, применяя приемы художественного оформления.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5 / 6 / 7
Аудиторные занятия (всего)	96	36 / 32 / 28
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18 / – / –
Практические занятия (ПЗ)	78	18 / 32 / 28
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / – / –
Самостоятельная работа	102	36 / 40 / 26
Контроль	18	– / – / 18
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧ / ЭК
Общая трудоемкость	часы	72 / 72 / 72
	зачётные единицы	2 / 2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Особенности проектирования орнаментальных композиций.	Теоретические основы орнамента, классификация орнамента по композиционному решению, законы построения орнаментальных композиций, роль орнамента и отделки в костюме, их взаимосвязь. Выполнение орнамента по эпохам(копия), создания своего орнамента чёрно-белого и цветного. Создание костюма с использованием орнаментов разных эпох.
2	Формообразование в костюме при проектировании декора.	Формообразование в костюме при проектировании декора. Создание аппликаций, вышивки,отстрочки, фактуры,декора. Изучение техники "валяни" и "ткачества".
3	Создание целостного художественного образа.	Приемы и средства, используемые для создания законченного, гармоничного художественного образа; Роль аксессуаров, головных уборов и обуви в композиции костюма. Выполнение росписи платка техникой "батик" на шёлковой ткани. Выполнение в материале костюма или платья с использованием изученных техник: валяние, ткачество, батик.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Особенности проектирования орнаментальных композиций.	6	26	–	34	66
2	Формообразование в костюме при проектировании декора.	6	26	–	34	66
3	Создание целостного художественного образа.	6	26	–	34	66

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Цветкова Н.Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2013.— 120 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11268>.— ЭБС «IPRbooks».
2. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бесчастнов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2010.— 335 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14196>.— ЭБС «IPRbooks».
3. Соснина Н.О. Макетирование костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соснина Н.О.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 113 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18255>.— ЭБС «IPRbooks».
4. Найданов Г.А. История орнамента [Электронный ресурс]: методические указания/ Найданов Г.А., Халиуллина О.Р.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 34 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21597>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Геращенко В.П. Костюм Московской Руси XV-XVII вв. [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов искусств и культуры/ Геращенко В.П.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2006.— 74 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21999>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Сабилло Н.И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сабилло Н.И.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 70 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20492>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Цветкова Н.Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2013.— 120 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11268>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Шилкова Е.А. Волшебный батик [Электронный ресурс]/ Шилкова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2012.— 260 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/37927>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Ахметшина А.К. История художественной культуры и стилей в искусстве [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета, обучающихся по профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология»/ Ахметшина А.К.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 142 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/49920>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Щукин Ф.М. Принципы пластического моделирования орнамента и головы человека [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 41 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21642>.— ЭБС «IPRbooks».

6. Азиева Е.В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Азиева Е.В., Филатова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 109 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32785>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Хорошилова О.А. Костюм и мода Российской империи: Эпоха Александра II и Александра III [Электронный ресурс]/ Хорошилова О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Этерна, 2015.— 472 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/45924>.— ЭБС «IPRbooks».

8. Грачева А. Иссей Мияке: Поэт одежды [Электронный ресурс]/ Грачева А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Этерна, 2014.— 104 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/45912>.— ЭБС «IPRbooks».

9. Бордукова И.Н. История костюма древних цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бордукова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 73 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51522>.— ЭБС «IPRbooks».

10. Тарасова О.П. История костюма восточных славян (древность - позднее средневековье) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тарасова О.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 147 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52322>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).
2. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
3. Каталог ресурсов по культуре <http://www.allru.net>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Не запланированы.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Декор и орнаментация в костюме» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических (лабораторных) занятий, оснащенная учебной мебелью, стационарным или переносным ПК (комплексом мультимедийного презентационного оборудования), специализированным швейным оборудованием и оборудованием для проведения ВТО (влажно-тепловой обработки).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Декор и орнаментация в костюме» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Декор и орнаментация в костюме» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.