МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО

РАБОЧАЯ Программа

выборочной учебной дисциплины

«Введение в специальность»

подготовки ОКУ «Бакалавр»

направления 6.020208 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство»

специализация «Художественно-костюмерное оформление театральных спектаклей и кино»

Луганск

1. Описание учебной дисциплины

Наименование показателей	Отрасль знаний, направление подготовки, образовательно-квалификационный уровень	Характеристика учебной дисциплины	
Дневная форма обучения	Заочная форма обучения
Количество кредитов –	Отрасль знаний __02.02 Искусство___ (шифр и название)	Выборочная (дисциплина самостоятельного выбора учебного заведения)	
Направление подготовки 6.02.02.08 Декоративно-прикладное искусство (шифр и название)
Модулей – 2	Специализация (профессиональное направление): «Художественно-костюмерное оформление театральных спектаклей и кино»	**Год подготовки:**	
Содержательных модулей – 2	1-й	1-й
Индивидуального научно-исследовательского задания нет (название)	**Семестр**	
Общее количество часов – 54	1-й	1-й
Лекции	
Недельных часов для дневной формы обучения: аудиторных – 1 самостоятельной работы студента – 1	Образовательно-квалификационный уровень: бакалавр	10	2 ч
Практические, семинарские	
0 ч	0 ч
Лабораторные	
7 ч	2 ч
Самостоятельная работа	
37 ч	50 ч
Индивидуальные задания: 5ч	
Вид контроля: 1-й семестр:зачет	

2. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель освоения дисциплины:

- получение знаний о влиянии моды и сезонных тенденций на культуру и жизнь человека;

- знать назначение и функции одежды;

- понимать и определять влияние костюма в культурной системе ценностей общества;

- владеть способами визуализации проектных идей, художественными приемами и техниками графического эскиза.

- дать студентам теоретические знания в области моды как социального явления;

- ознакомить со структурой и спецификой изучения моды;

- раскрыть актуальные эстетические, технические, экономические и социальные проблемы моды;

- сформировать у студентов первичные навыки анализа и творческого мышления в сфере моды.

В процессе освоения материала дисциплины формируется представление об эскизе как неотъемлемой части процесса создания художественного произведения и дизайн-проекта. Теоретический материал дисциплины и практические задания выстроены в логике формирования в совокупности с другими дисциплинами художественно-проектного цикла профессиональных художественных и художественно-проектных компетенций, общей художественно-проектной культуры бакалавров.

Задачи курса - научить:

-ориентироваться в основных понятиях и терминах моды и дизайна;

- отличать особенности творческих направлений и стилей моды;

-владеть общими понятиями про методы и приемы построения модельной фигуры, ее композиции в формате;

- ориентироваться в основных техниках и приемах передачи костюмной формы, текстуры, цвета;

-определять роль художника-модельера в процессе создания театральных представлений и кино, авторских коллекций одежды.

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Графическое мышление для дизайнера является основополагающим фактором творческого процесса. Оно развивается на начальных, наиболее креативных этапах создания концептуального дизайна, когда тесно связанные между собой мышление и рисунок стимулирует развитие неожиданных идей. Графическое мышление помогает отразить – визуализировать развиваемую проектную концепцию.

Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами художественно-проектного цикла: «Рисунок», «Живопись», «Проектирование одежды», «Композиция», «Конструирование одежды», «История костюма» и др., помогает решать задачи общей профессиональной подготовки специалиста. Без эскиза не обходится ни одно масштабное произведение пространственного искусства: живописного, графического, скульптурного, архитектурного и дизайнерского. Свободное владение техниками эскиза позволит будущему специалисту в области дизайна одежды фиксировать свои творческие идеи, разрабатывать концепцию будущего произведения художественного или проектного искусства.

3. Программа учебной дисциплины

I курс – 1 семестр

Содержательный модуль 1.

Тема 1. Мода как феномен культуры. Возникновение и развитие моды.

Вопросы по заданной теме:

1). Определение понятий «одежда» и «костюм».

2). Классификация основных функций одежды.

3).Определение понятия «мода».

4). Функции моды.

5). Стадии модного цикла.

6).Отличительные черты моды «от-кутюр» и прет-а-порте.

7).Деятельность Чарльза Ворта. Синдикат высокой моды.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие явления охватывает инновационная функция моды?
2. Каким образом происходит цикл в моде?
3. Какие новаторские идеи предложил Ворт?
4. Что представляет собой «Высокая мода»?
5. Что представляет собой Синдикат высокой моды?
6. Назовите форму кринолина, предложенную Вортом.
7. Сколько длиться определенный цикл в моде? От чего это зависит?

Тема 2 . Пропорции и построение фигуры человека. Стилизация фигуры.

Вопросы по заданной теме:

1).Каноны красоты фигуры.

2). Идеал фигуры различных исторических эпох.

3).Построение фигуры.

4).Модули и конструктивные пояса человеческого тела.

5).Пропорции и типы фигур.

6).Скелет и мышцы человека.

7).Стилизация модельной фигуры и индивидуальный стиль.

8). Пропорциональное соотношение фигуры человека и его одежды.

9). Основные силуэты одежды.

Вопросы для самоконтроля:

1. Сколько модулей помещается в человеческом росте?
2. Каким образом достигается стилизация фигуры?
3. Какие основные типы фигур вы знаете?
4. Чем характеризуется тип фигуры «Н»?
5. С чего начинается построение фигуры?
6. Какой идеал фигуры был принят в Средневековье?
7. Назовите основные конструктивные пояса человеческого тела.
8. Какой части тела должна равняться длина стопы?

Содержательный модуль 2.

Тема 3. Классификация основных стилей одежды.

Вопросы по заданной теме:

Определение понятия «стиль». Основные стилевые направления в одежде. Классификация подстилей и их отличительные черты и особенности.

Определение понятий «стилизация», «авторский стиль». Модные тенденции и направления в одежде. Субкультуры. Мода и кино. Проявление ретромоды в проектировании одежды. Влияние живописи на моду.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите особенности романтического стиля. На какие подстили он подразделяется?
2. Какие модные субкультуры вы знаете?
3. Назовите стили в живописи, нашедшие яркое отражение в моде.
4. Назовите основные особенности, присущие стилю винтаж.
5. Что такое модные тренды?
6. Какие конструкции швейных изделий присущи деловому стилю?
7. Что такое мудборд?

Тема 4. Фешн-иллюстрация, эскиз. Техники эскизирования. **Виды эскизной графики. Приемы и материалы для эскизирования.**

Определение понятий «фешн-иллюстрация», «эскиз», «набросок». Виды эскизов. Черно-белая графика. Цветная графика. Техники эскизирования и их отличительные особенности. Смешанные техники.

Компоновка фигуры в формате. Правила композиционного построения и оформления эскизов. Классификация графических материалов для создания эскизов. Фактурная и тонированная бумага (способы получения).

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое графика?
2. Какие техники эскизирования вы знаете?
3. Чем отличается фешн-иллюстрация от эскиза?
4. Какие эффекты можно достичь, применяя технику «мокрого письма» в акварели?
5. Какими способами можно достичь эффекта «состаривания» бумаги?
6. Что такое лессировка?

Тема 5. Законы объединения моделей в коллекцию. Возможные виды образования связей костюмов в коллекции.

Вопросы по заданной теме:

Понятия «серия эскизов», «серия изделий», «коллекция одежды». Классификация эскизов: фор-эскиз, рабочие эскизы, технический эскиз.

Комплект, гарнитур и ансамбль одежды. Стилистический ряд. Модельный ряд. Виды коллекций. Понятие проектной концепции.

Тема 6. Цветовые сочетания в костюме.

Вопросы по заданной теме:

Гармоничные цветовые сочетания. Основные понятия и термины цветоведения. Ахроматические цвета. Хроматические цвета.

Психологическое восприятие цвета и его символика. Цвет в моде. Родственные, контрастные и родственно-контрастные цвета. Цветовые иллюзии.

Тема 7. Аксессуары, прическа и макияж (грим) неотъемлемые составляющие художественного образа.

Вопросы по заданной теме:

Классификация аксессуаров, их назначения и функции. Аксессуары в костюме. Использование аксессуаров по принципу понятий «акцент», «нюанс», «тождество».

Виды и формы причесок различных исторических эпох. Современные прически.

Макияж и грим: виды, назначение, материалы.

4. Структура учебной дисциплины

I курс 1 сем.

Название содержательных модулей и тем	**Количество часов**										
Дневная форма										
всего ауд.		в том числе								
лекции		пр.		лаб.	инд.		с. р.	
1	17		10		-		2	5		37	
Содержательный модуль 1.											
Тема 1. Мода как феномен культуры. Возникновение и развитие моды.		1							1		3
Тема 2. Пропорции и построение фигуры человека. Стилизация фигуры.		2				1					5
Тема 3. Классификация основных стилей одежды.		1									4
Всего по содержательному модулю 1	**18**	**4**		**-**		**1**			**1**		**12**
Содержательный модуль 2.											
Тема 4. Фешн-иллюстрация, эскиз. Техники эскизирования. Виды эскизной графики. Приемы и материалы для эскизирования.		2				1			3		10
Тема 5. Законы объединения моделей в коллекцию. Возможные виды образования связей костюмов в коллекции.		1									5
Тема 6. Цветовые сочетания в костюме.		2							1		6
Тема 7. Аксессуары, прическа и макияж (грим) неотъемлемые составляющие художественного образа.		1									4
Всего по содержательному модулю 2	**32**	**6**		**-**					**1**		**25**

5. Темы семинарских занятий

Семинарские занятия согласно учебному плану не предусмотрены.

1. **Темы практических занятий**

Практические занятия согласно учебному плану не предусмотрены.

1. **Темы лабораторных занятий**

№	Название темы	Количество часов
1	Графическое изображение фигуры человека и ее стилизация	1
2	Технические приемы фешн-иллюстрирования	1
	Всего	2

1. **Индивидуальные задания**

№	Название темы	Количество часов
1	Подготовить реферат об известных Домах моды и кутюрье.	1
2	Выполнить рисунки нормальной и стилизованной женской фигуры, указать основные конструктивные пояса.	1
3	Создать альбом из 5 эскизов швейных изделий в одном из стилей одежды (по выбору).	1
4	Выполнить 2 копии костюма на формате А4, на тему «Героини ретро-кино».	1
5	Разработка мудборда по творческому источнику и модным тенденциям. Создание авторской «доски настроений», ориентируясь на природные формы.	1
	Всего	**5**

1. **Самостоятельная работа**

(дневная форма обучения)

№	Название темы	Количество часов
1	Проанализировать современные тенденции в одежде (ткани, цветовые решения, фактуры). Выполнить коллажи или фотоподборку образцов. Оформить альбом эскизов по разработанному материалу.	7
2	Выполнить образцы фасонов одежды и декора, с помощью которых можно выполнять коррекцию фигуры.	5
3	Разработать эскизы современной женской (мужской) одежды. Используя разнообразные декоративные отделки и техники, выполнить разработанную модель в 5 различных стилях (по выбору).	10
4	Выполнить альбом фешн-иллюстраций в цветной графике. Выполнить альбом фешн-иллюстраций в черно-белой графике.	5
5	Разработать эскизный ряд моделей женской одежды современного ассортимента на планшете формата 40:50.	10
	Всего	**37**

1. **Методы обучения**

Дисциплина «Введение в специальность» предусматривает такие методы обучения, как:

- **объяснительно-иллюстративный метод** (представляет собой подачу лекционного материала с объяснениями и выводами);

- **исследовательский метод** (выполнение заданий по образцу, реферативные задания и практические работы);

- **репродуктивный метод** (анализ и использование полученных знаний студентами на практике);

1. **Методы контроля**

Текущий контроль (тестовые задания, вопросы по темам лекционного материала и вопросы, которые выносятся на самостоятельное изучение, сообщения, презентации и рефераты) проводятся во время аудиторных занятий.

Модульный контроль проводится во время недель модульного контроля согласно графику учебного процесса в форме проверочных заданий.

Итоговый контроль студентов 1 курса по окончанию 1 семестра обучения проходит в форме зачета, который предусматривает индивидуальный опрос студентов, выполнение всех индивидуальных заданий в течение семестра, и демонстрацию графических работ.

Распределение баллов

«Отлично» - **90 баллов и выше** – определяется выполнением всех поставленных заданий (ошибки не допустимы).

«Очень хорошо» - **80-89 баллов –** выполнение всех поставленных заданий с незначительным количеством ошибок. Высокий уровень изобразительной грамотности, выразительная подача графических работ, аккуратность оформления и общая декоративная красота эскизов;

«Хорошо» - 65-79 баллов – учитываются высокие изобразительные качества, учитывается высокий уровень навыков. Происходит перевес в сторону художественно-образных качеств, не достаточный уровень художественной грамотности, декоративности и выразительности работ.

«Достаточно» - 50-54 балла – определяется выполнением не всех поставленных задач. Достаточно низкий уровень изобразительной грамотности и конструктивных навыков. Примитивное композиционное решение, дисгармония в цветовой гамме.

«Неудовлетворительно» - 35-49 баллов – определяется примитивными художественными приемами, низким уровнем конструктивных и изобразительных навыков, выполнением заданий не в полном объеме.

«Непринято» 1-34 балла – определяется полной творческой пассивностью, примитивностью художественных средств и незначительным количеством плановых работ.

Шкала оценивания: национальная и ECTS

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	ОценкаECTS	Оценка по национальной шкале	
Для экзамена, курсового проекта (работы), практики	Для зачета
90-100	**А**	отлично	зачтено
82-89	**В**	хорошо
74-81	**С**
64-73	**D**	удовлетворительно
60-63	**Е**
35-59	**FX**	неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи	не зачтено с возможностью повторной сдачи
0-34	**F**	неудовлетворительно с обязательным повторным изучением дисциплины	не зачтено с обязательным повторным изучением дисциплины

1. **Рекомендованная литература**

Основная литература

1. Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма: Учебн. пособие. – Челябинск: Издательский дом «Медиа – Принт», 2004.

Дополнительная литература:

1. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. Учебник для учащихся профессиональных лицеев, училищ и курсовых комбинатов. – Ростов н/Д «Феникс», 2001.
2. Рачицкая Е.И. Моделирование и художественное оформление одежды/ Е.И.Рачицкая, В.И. Сидоренко – Ростов н/Д.: «Феникс», 2002.
3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. Учебн. пособие для студентов учреждений проф. образования. – М: Мастерство: Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2009.
4. Уваров В,Д. Текстура и фактура поверхности ткани. – М., 1998.
5. Ржевская Е.В. Особенности создания технического эскиза. – М., 1999.

Электронные ресурсы и интернет-источники:

<http://www.vogue.ru/> - сайт о последних тенденциях моды

<http://www.fashionate.ru/headline/illyuziya-odezhda-1> - иллюзии восприятия в одежде

<http://clothes.tj/?Hudozhestvennoe_oformlenie_odezhdy> оформление одежды