

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

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

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
АРТ-ДИЗАЙН В КОСТЮМЕ**

Направление подготовки 54.03.01. ДИЗАЙН

Профиль подготовки ДИЗАЙН СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цель дисциплины:

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

1.2. Задачи дисциплины:

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

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-1

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-5

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

ПК-3

Способен осуществлять самостоятельные научные исследования и изыскания в области прикладных и инновационных технологий искусства и дизайна; осваивает достижения научно-технического прогресса в области моды, ювелирного искусства, швейного производства, в смежных областях; применяет результаты собственных исследований и технические инновации в практической и творческой работе.

В результате освоения студент должен:

Знать:

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

Уметь:

- Сформулировать точный запрос на получение необходимой информации;
- Оценивать достоинства и недостатки возможных решений;

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

Владеть:

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

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

2.1 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студента

Творческое задание – практическое упражнение

Практическое упражнение – однозадачное творческое задание, направленное на освоение способа решения той или иной проектной задачи, подготавливающее обучающегося к более сложным комплексным решениям, определяющее поэтапное продвижение к созданию проекта в целом.

Выполнение упражнения точно формирует избранные компетенции. Упражнения не требуют длительного времени, могут выполняться как в аудиторной, так и в самостоятельной работе.

Упражнение позволяет оценить усвоение обучающимся какого-либо одного практического приёма, техники, выразительного средства, навыка их творческого применения в работе по заданию.

Оценка упражнения осуществляется педагогом в рамках текущей аттестации, на аудиторных занятиях по расписанию.

Эскизы и макеты различные по видам и задачам, - специфические результаты проектной деятельности, поэтапно развивающие идею проекта, способствующие последовательному решению конкретных проектных задач.

Практические задания по разделам дисциплины

Раздел 2. Разработка аксессуарной линии для арт - коллекции

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

Практическая работа:

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

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

Практическая работа:

Работа над макетами по теме «Аксессуары к арт-коллекции»

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

Практическая работа:

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

Тема 4. Создание прототипа аксессуаров к арт-коллекции

Практическая работа:

Выполнение прототипов аксессуаров для арт-коллекции в материале

План практических занятий по разделу дисциплины

Раздел 2. Разработка аксессуарной линии для арт-коллекции

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

Практическая работа:

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

План практического занятия:

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

Подготовка к семинарскому занятию заключается в:

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

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, макетов и чистовых заданий по дисциплине.

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

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы. Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

К самостоятельной работе по дисциплине относятся:

- проработка теоретического материала дисциплины
- подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся (текущая аттестация);
- подготовка к практическим работам;
- подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).

Виды, формы и объёмы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:

- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной
- спецификой дисциплины, применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;

Самостоятельная работа студентов в условиях формирования профессиональных компетенций по дисциплине «Арт-дизайн в костюме» включает в себя подготовку с докладу-презентации по теме задания, выполнение эскизной графики и макетов по теме практического задания.

2.2 Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к семинарским занятиям

По темам семинарских занятий студенты готовят доклады-презентации. Доклад представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к явлению, процессу, модному стилю или модной тенденции в дизайне костюма. Доклад сопровождается экранной презентацией, которая не должна быть тождественна докладу, но должна расширить, дополнить и визуализировать сказанное в докладе. Презентация может и должна содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада. Объем экранной презентации должен составлять от 15 до 30 слайдов, длительность доклада от 10 до 20 минут. Презентация к докладу может быть выполнена в следующих компьютерных программах: Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, LibreOffice Impress, Google Slides, WPS Office.

Рекомендации студенту:

1. перед началом работы по написанию доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
2. представить доклад научному руководителю в письменной форме;
3. выступить на семинарском занятии с презентацией своего доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы. Оценка доклада осуществляется педагогом в рамках текущей аттестации на семинарах согласно календарно-тематическому плану и оказывает интегральное влияние на общую оценку за промежуточную аттестацию в семестре.

Доклад-презентация осуществляется на практических занятиях семинарского типа путем публичного представления результатов самостоятельной работы по мониторингу и осмыслению новой темы раздела дисциплины и оценивается в текущей аттестации согласно критериям оценки КИМ (см. п.2.5.2).

Оценка доклада осуществляется педагогом в рамках текущей аттестации на семинарах согласно календарно-тематическому плану и оказывает интегральное влияние на общую оценку за промежуточную аттестацию в семестре.

Самостоятельная работа студента по дисциплине

Тема раздела	Вид самостоятельной работы студента	Количество часов
Раздел 1. Арт-дизайн в проектировании костюма		
Тема 2. Костюмы от-кутюр как арт-объекты	Сбор информации по теме доклада Обработка иллюстративного материала	2 часа

	Подготовка презентации в графических редакторах	
Тема 3. Новые технологические возможности в проектировании костюма	Сбор информации по теме доклада Обработка иллюстративного материала Подготовка презентации в графических редакторах	2 часа
Тема 4. Научный подход к арт-эксперименту в дизайне костюма	Сбор информации по теме доклада Обработка иллюстративного материала Подготовка презентации в графических редакторах	2 часа
Раздел 2. Разработка аксессуарной линии для арт – коллекции		
Тема 1. Создание эскизов и образов аксессуаров к арт-коллекции	Сбор информации, поиск аналогов Разработка графических поисковых эскизов Обработка эскизной графики в графических программах	4 часа
Тема 2. Создание макетов в «белье» аксессуаров к арт-коллекции	Выполнение макетов будущих аксессуаров в арт-коллекции	10 часов
Тема 3. Отработка технологических приемов создания аксессуаров к арт-коллекции	Разработка технологической карты на выполнение аксессуарной линии к арт-коллекции Выполнение лекал и разверток макетов будущих аксессуаров	6 часов
Тема 4. Создание прототипа аксессуаров к арт-коллекции	Выполнение прототипов аксессуаров к арт-коллекции	16 часов

Оценивание выполнения самостоятельной работы

Зачтено/не зачтено	Показатели	Критерии
Зачтено	<ul style="list-style-type: none"> – Полнота выполнения самостоятельной работы. – Своевременность выполнения самостоятельной работы. 	<ul style="list-style-type: none"> – Самостоятельная работа выполнена своевременно, в полном объеме. – Методически верное выполнение работ (или с некоторыми недостатками) – Точное обращение с источниками информации и материалами к заданию – Содержательность выполненной работы – Качество представляемых работ и соответствие поставленным задачам
Не зачтено	<ul style="list-style-type: none"> – Методичность выполнения самостоятельной работы. – Работа с источниками информации – Содержательность и качество выполняемой работы 	<ul style="list-style-type: none"> – Самостоятельная работа выполнена не своевременно, не в полном объеме. – Методически не верное выполнение работ (или с существенными недостатками) – Неумелое обращение с источниками информации и материалами к заданию – Низкая содержательность выполненной работы – Низкое качество представляемых работ и не соответствие поставленным задачам.

2.3 Методические рекомендации к рубежной аттестации (тестирование)

Тестирование как метод определения знаний и умений студентов характеризуется следующими преимуществами: объективность, быстрота, технологичность, охват всех разделов учебных программ, простота обработки результатов.

Задание в тестовой форме представляет собой единицу текущего контроля. Тест рассматривают как систему заданий различной трудности, которые должны соответствовать выбранному критерию оценивания и позволять объективно оценивать уровень и структуру знаний обучающихся.

Тестирование проводится в письменной форме по результатам освоения учебных материалов в ходе контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины. Время, отводимое на ответы, теста составляет 45 минут. Общее количество вопросов теста составляет 25

При прохождении теста следует обратить внимание на следующие моменты:

— Концентрация внимания. Влияет как на общее время прохождения теста и на количество случайных ошибок.

— Определение значимых слов в задании. Решение очень простое, выработайте привычку дважды перечитывать задание.

— Исключение заведомо неверных ответов. Этот метод используется, когда вы точно не знаете правильный ответ. Исключив несколько заведомо неподходящих вариантов, вы увеличиваете свои шансы угадать правильный.

Критерии оценивания теста

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

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

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

Тест выполнен неудовлетворительно, если правильных ответов менее 9.

2.4 Методические рекомендации к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен проводится в рамках экзаменационной сессии по итогам учебного семестра в форме итогового кафедрального просмотра.

Промежуточная аттестация – итоговая оценка работы обучающегося по всем темам раздела за семестр. Промежуточная аттестация проводится в форме общего кафедрального просмотра с участием всех педагогов профессионального цикла по профилю подготовки. Общий просмотр позволяет провести сравнительную оценку достижений обучающихся и установить сформированность необходимых компетенций.

Весь объём выполненных творческих заданий за семестр, прошедших рубежные аттестации, представляется обучающимся к коллегиальной оценке ППС кафедры. Задания должны быть закончены, оформлены и представлены удобным для оценивания образом, согласованным с ведущим педагогом по дисциплине.

Зачет как форма промежуточного контроля и организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков.

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение процесса обучения;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
- подготовка экспозиции практической работы студента

Результаты зачета объявляются обучающемуся после представления практической работы на просмотре. Также при проведении промежуточной аттестации учитывается активность студента во

время аудиторных лекционных занятий, и его участие в практических семинарских занятиях с докладами-презентациями.

Образец требования к промежуточной аттестации – представление практического задания, включающее:

1. Графическая подача творческих источников, источников вдохновения, аналогов и примеров по теме практического задания (представление коллажа (формат А2))
2. Графическая подача фор эскизов и поисковых зарисовок по теме практического задания (формат А2)
3. Графическая подача творческой разработки аксессуарной линии для арт-коллекции (формат А2)
4. Представление макетов – прототипов выполненных в чистовом варианте

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы и источников

Основная литература:

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

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

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

Дополнительная литература:

1. Андросова Э. М. Основы художественного проектирования костюма. — Челябинск: Издательский дом «Медиа-Принт», 2004.
2. Бердник Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. - Ростов-на-Дону, 2001.
3. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. — М., 2001.
4. Ермилова Д.Ю. История домов моды: Учебное пособие для высш. учеб. заведений — 2-е изд., стер.. — М.: Издательский центр «Академия», 2004.
5. Ермилова Д.Ю. Эстетические проблемы дизайна одежды 70-90 гг 20 века: Автореф. Дис.... канд. фил. наук. — М. 1996. -18с.
6. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М., 1975.
7. Горбачова Л.М. Мода XX века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. — М.: ГИТИС, 1996.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для освоения дисциплины обучающимся обеспечен доступ к электронным информационным ресурсам, содержащим профессиональную базу данных и литературные источники, дополняющие перечень литературы:

Наименование	Электронный адрес ресурса	Режим доступа
ООО «РУНЭБ» ЭБС e.LIBRARY	https:// www.elibrary.ru/	Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
ЭБС ЛАНЬ (Договор с ООО «Издательство Лань»)	https://e.lanbook.com/	
ЭБС ЮРАЙТ	https://www.urait.ru/	
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) МГИК	http://lib.mgik.org/	