

Министерство образования Красноярского края
ООО «Центр Дополнительного Профессионального Образования
«Сибирская школа дизайна»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЦДПО «СШД»
/Беджанян Р.Д./
«03» сентября 2024 г.

Дополнительная общеобразовательная программа курса
«Дизайн одежды. Базовый»

Разработал: Авхименя Динара Хамитовна,
куратор курса
Срок реализации программы: 2024-2025 уч. год

Красноярск, 2024 г.

Организация-разработчик: ООО «ЦДПО «СШД».

Разработчик: Авхименя Динара Хамитовна, куратор курса.

Рецензенты:

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Пояснительная записка дополнительной программы	стр. 3
2. Тематический план и содержание дополнительной программы	стр. 4
3. Условия реализации дополнительной программы	стр. 7
4. Контроль и оценка результатов освоения дополнительной программы	стр. 9

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ. БАЗОВЫЙ КУРС»

1.1. Область применения дополнительной программы «Дизайн одежды. Базовый курс».

Данная программа является основой подготовки слушателей, желающих получить теоретические и практические навыки в области современного дизайна одежды, на основе уже имеющихся знаний, полученных в системе среднего профессионального и высшего образования, работающих в данной области или планирующих работать. Курс дает самые современные знания и умения и направлен на формирование у слушателей компетенций, необходимых для выполнения нового вида деятельности в области современного дизайна одежды.

Цель данного курса:

- Раскрыть творческие способности и сформировать художественное мышление;
- Дать базовые основы современного дизайна одежды;
- Научить принципам композиции;
- Дать основы конструирования;
- Научить основам маркетинга;
- Обучить проектированию одежды.

Задачи курса (планируемые результаты):

- Научиться формулировать техническое задание на проектирование отдельных единиц одежды, коллекций одежды;
- Научиться работать с референсами;
- Научиться творческим методам поиска и разработки идеи;
- Научиться выполнять логические ряды эскизов одежды;
- Научиться основным законам композиции костюма;
- Научиться основным законам цветоведения;
- Научиться основам материаловедения и принципам выбора материалов для проектируемой одежды;
- Научиться основам расчетно-графического метода построения конструкции швейного изделия;
- Научиться основам муляжного метода создания формы одежды;
- Научиться основам технического моделирования и принципам работы с лекалами;
- Научиться основам технологии швейных изделий и принципам выбора методов технологической обработки изделий;
- Научиться основам маркетингового продвижения дизайн-продукта;
- Научиться принципам презентации дизайн-проекта.

1.2 В результате освоения курса обучающийся должен знать:

- Историю моды XX-XXI века;
- Основные направления развития стилей в одежде;
- Правила составления технического задания на проектирование;
- Особенности проектирования одежды различного назначения;
- Основы композиции костюма и принципы гармонизации коллекции;
- Этапы и методы проектирования одежды;
- Свойства и особенности материалов для одежды;

- Методы создания объемной формы одежды;
- Методы технического моделирования и принципы работы с лекалами;
- Методы и технологическую последовательность обработки швейных изделий;
- Принципы презентации дизайн-проекта.

В результате освоения курса обучающийся **должен уметь:**

- Формулировать техническое задание на проектирование отдельных единиц одежды, коллекций одежды;
- Работать с референсами;
- Находить и разрабатывать идею дизайн-проекта;
- Выполнять логические ряды эскизов одежды;
- Применять основные законы композиции костюма;
- Применять основные законы цветоведения;
- Создавать технический эскиз проектируемого изделия;
- Осуществлять выбор материалов для проектируемой одежды;
- Выбирать и применять методы создания объемной формы одежды;
- Работать с лекалами;
- Выбирать методы и составлять технологическую последовательность обработки швейных изделий;
- Проводить презентацию дизайн-проекта.

Формы текущего контроля – презентация проектов, выполненных в ходе текущей деятельности обучающихся, результаты промежуточных смотров, а также, по усмотрению педагога, может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.

Итоговый контроль – авторская коллекция одежды согласно выбранному стилю.

1.3 Количество часов на освоение дополнительной программы:

Программа включает в себя 256 часов учебной нагрузки, из них лекции — 57 часов, практическая работа — 199 часов.

Срок реализации программы: 8 месяцев.

Занятия проводятся 2 раза в неделю.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ. БАЗОВЫЙ КУРС»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала	часов Всего	Аудиторны е занятия	Практическ ие занятия
Блок 1. Основы дизайна одежды				
1.1 Вводное занятие	Знакомство. Структура курса. Структура Fashion-отрасли.	4	4	
1.2. Фэшн-скетчинг	Изучение графических материалов и приемов, способов зарисовки. Практическая работа: выполнение на практике изученных способов зарисовок, разработка эскизного модуля фигуры.	12	2	10
1.3. Композиция костюма	Монокомпозиция. Открытая и закрытая композиция. Симметрия, асимметрия. Пропорции костюма. Статика и динамика. Практическая работа: создание своих моделей одежды, используя шаблон, по заданным	4	1	3

	композиционным параметрам.			
1.4. Основы цветоведения	Хроматические и ахроматические цвета. Яркость, насыщенность, тональность. Цветовой круг. Законы гармоничных цветовых сочетаний. Практическая работа: работа с цветом.	8	2	6
1.5. История моды XX века	Ретроспектива моды 10-90-х гг. XX века. Особенности развития моды по десятилетиям.	4	2	2
1.6. Мода XXI века	Современные дизайнеры и марки одежды. Стилистические особенности. Тренды.	4	2	2
1.7. Основы стилистики	Исторические стили. Базовые стили и стилевые направления в современной моде.	4	2	2
1.8. Основы конструирования	Снятие мерок. Построение основы плечевого изделия. Покрой рукавов, построение рукавов. Построение воротников и капюшона. Построение поясных изделий. Практическая работа: построение деталей.	8	2	6
1.9. Основы моделирования	Основы технического моделирования и принципы работы с лекалами.	4	2	2
1.10. Основы макетирования	Наколка на конкретную фигуру. Основа плечевого изделия, рукав, прямая юбка. Поиск экспериментальной формы. Практическая работа: работа с манекеном	4	2	2
1.11. Основы материаловедения	Виды материалов. Волокнистый состав материалов. Типы переплетения. Свойства материалов	4	2	2
1.12. Основы технологии	Понятие об основных ручных стежках и строчках. Понятие о машинных строчках и швах. Поузловая обработка. Технологическая последовательность. Практическая работа: пошив деталей.	8	2	6
1.13. Формирование концепции проекта	Формирование задания. Концепция через плечевое изделие. Творческий источник. Создание мудборда. Практическая работа: мудборд. Работа над текстовым содержанием и формулированием концепции коллекции, ее миссии и практического назначения. Работа с брифом. Практическая работа: составление презентационного текста концепции коллекции.	8	1	7
1.14. Инновационный текстиль	Способы трансформации готовых материалов. Практическая работа: создание авторских образцов.	12	3	9
1.15. Техники декорирования одежды.	Изучение различных приемов декорирования одежды. Практическое освоение приемов.	4	2	2
1.16. Конструктивно-декоративное решение формы	Конструктивные и декоративные линии. Накладные элементы, функциональные детали. Метод аналогии. Метод инверсии. Практическая работа: эскизирование (разработка логических рядов моделей проектной коллекции).	4	1	3
1.17. Выездное занятие в магазин тканей	Определение основных видов тканей.	4	1	3
1.18. Форма и силуэт	Понятие о форме и силуэте. Поиск формы. Практическая работа: трансформация формы.	4	1	3

1.19. Принципы презентации дизайн-проекта	Принципы оформления презентационных материалов: слайд-шоу, скетч-бук, портфолио. Практическая работа: создания макета разворота буклета. Проведение зачётного занятия по блоку.	4	1	3
1.20. Предпрезентация проекта	Проведение зачётного занятия по блоку. Точка контроля.	4		4
Итого в I семестре		112	35	77
Блок 2. Выполнение проекта (коллекции одежды) в материале				
2.1. Формирование концепции проекта	Формирование задания. Творческий источник. Создание мудборда. Практическая работа: мудборд. Работа над текстовым содержанием и формулированием концепции коллекции, ее миссии и практического назначения. Работа с брифом. Практическая работа: составление презентационного текста концепции коллекции.	4	1	3
2.2. Фактурно-декоративное решение формы	Фактура и рисунок материалов. Приемы декорирования. Метод эмпатии. Метод ассоциаций. Практическая работа: эскизирование (логические ряды моделей проектной коллекции).	4	1	3
2.3. Основы конструирования	Снятие мерок. Построение конструкции авторской модели. Практическая работа: разработка лекал авторской модели	20	2	18
2.4. Основы макетирования	Наколка на конкретную фигуру. Основа плечевого изделия, рукав, прямая юбка. Поиск экспериментальной формы. Практическая работа: работа с манекеном.	8		8
2.5. Основы технологии	Понятие об основных ручных стежках и строчках. Понятие о машинных строчках и швах. Поузловая обработка. Технологическая последовательность. Практическая работа: пошив деталей.	24	2	22
2.6. Инновационный текстиль	Создание авторских полотен. Декорирование материалов. Способы трансформации готовых материалов. Практическая работа: создание авторского полотна.	4		4
2.7. Техники декорирования одежды.	Изучение различных приемов декорирования одежды. Практическое освоение приемов.	4		4
2.8. Выполнение проекта в материале	Изготовление коллекции моделей одежды (3-5 моделей): разработка лекал и раскрой изделий. Подготовка и проведение примерок. Сборка изделий. Декорирование и выполнение отделочных работ. Практическая работа: пошив изделий.	40	2	38
2.9. Основы маркетинга	Определение ниши и целевой аудитории. Формирование уникального торгового предложения. Основные принципы формирования стратегии продвижения. СММ	4	2	2
2.10. Формирование ДНК дизайн-продукта	Формирование задания. Концепция. Творческий источник. Практическая работа: мудборд.	4	1	3
2.11. Проектирование промышленных коллекций	Ассортиментная матрица. Капсула. Ассортимент. Системы проектирования (единичное изделие,	4	2	2

	семейство, комплект, ансамбль, коллекция).			
2.12. Предпрезентация проекта	Проведение зачётного занятия по блоку. Точка контроля.	4		4
2.13. Организация fashion-съемки	Концепция фотосессии. Выбор локации. Стилизация фотосъемки. Макияж, прическа. Практическая работа: организация фотосъемки.	8	1	7
2.14. Выездное занятие	Посещение швейных мастерских и производств разного принципа организации: авторское ателье/ массовое производство.	8		8
2.15. Презентация дипломного проекта	Открытый показ коллекций. Защита дипломного проекта.	4		4
Итого во II семестре		144	14	130
ИТОГО часов		256	49	207

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ. БАЗОВЫЙ КУРС»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинет.

Оборудование учебного кабинета:

- экран для демонстрации учебных фильмов и презентаций;
- посадочные места по количеству обучающихся в группе;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- чертежная бумага, калька, карандаши, кисти, краски, тушь, клей;
- столы, стулья, маркерная доска;
- проектор, компьютер;
- швейные манекены;
- швейные машины, оверлок;
- гладильная доска, утюг.

3.2 Технические средства обучения

Компьютер с графической программой Adobe Illustrator, телевизор, проектор, комплект учебно-методической документации и литературы.

Практические занятия проводятся в классе и по возможности на конкретных производственных участках.

3.3. Информационное обеспечение обучения

В ходе обучения для слушателей подготавливаются индивидуальные лекции и демонстрационный материал, которые выдаются им на руки по предварительной просьбе и выкладываются в личном кабинете на сайте. Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

3.4. Список рекомендуемой слушателям литературы:

1. Дагладиян К., Декоративная композиция, – Ростов н/Д.: Феникс, 2013.
2. Малахова С.А., Журавлева Т.А., Художественное оформление текстильных изделий, – М.: Легпромбытиздат, 2014.
3. Пармон Ф.М., Кондратенко Т.Н. Рисунок и графика, – М.: Легпромбытиздат, 2015.

4. Устин В.Б., Композиция в дизайне: учебное пособие, – М.: АСТ: Астрель, 2014.
5. Браэм Г., Психология цвета, - М.: АСТ: Астрель, 2014.
6. Денисов В.С., Глазова М.В., Восприятие цвета, – М.: ЭКСМО, 2014.
7. Иттен Иоханнес, Искусство цвета, – М.: Д.Аронов, 2015.
8. Соколова О.Ю. Секреты композиции. Для начинающих художников, – М.: АСТ: Астрель, 2015.
9. Щеголихина А.К., Тимофеева И.Е. Рисунок, - М.: Легкая индустрия. 2015.
10. Михайлов С.М., Кулеева Л.М., Основы дизайна: учебник для вузов, – М.: Союз дизайнеров, 2002.
11. Ермолаева Л.П., Основы дизайнерского искусства: учебное пособие, – М.: Архитектура-С, 2009.
12. Петушкова Г.И., Проектирование костюма: учебник для студентов высших учебных заведений, М.: Издательский центр «Академия», 2007.
13. Медведева Т.В., Художественное конструирование одежды: учебное пособие, – М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2009.
14. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю., Ляхова Н.Б., Финашина Е.М., Композиция костюма: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
15. Козлова Т.В., Костюм. Теория художественного проектирования: учебник для вузов. – М.: МГТУ им А.Н. Косыгина, 2005.
16. Козлова Т.В., Белько Т.В., Костюм и бионика. Учебное пособие для вузов. – М.: МГТУ им А.Н. Косыгина, 2007.
17. Толкачева А.И., Дизайн трикотажных изделий: учебное пособие. – Омск: ОГИС, 2002.
18. Першукевич Г.В., Основы теории и методологии дизайн-проектирования. Дизайн индивидуального костюма: учебное пособие. – Омск: ОГИС, 2002.
19. Медведь Л.В., Основы дизайна костюма: учебное пособие. – Омск: ОГИС, 2000.
20. Толмачева Г.В., Система перспективного проектирования костюма: учебное пособие. – Омск: ОГИС, 1997.
21. Чижик М.А., Соснина Н.О., Конструирование текстильных изделий: учебное пособие. – Омск: ОГИС, 2003.
22. Лашина И.В., Проектирование изделий сервиса: учебное пособие. – Омск: ОГИС, 2000.
23. Степучев Р.А., Практикум по костюмографии: учебное пособие для вузов. – М.: МГТУ им А.Н. Косыгина, 2003.
24. Мировое искусство. Оптические иллюзии в живописи и графике. / Ред. Мосин И.Г. – СПб: ООО «СЗКЭО «Кристалл», 2007.
25. Бесчастнов Н.П., Графика текстильного орнамента (Печатный рисунок): учебное пособие для вузов. – М.: МГТУ им А.Н. Косыгина, 2004.
26. Пастуро М., Черный. История цвета. – М.: Новое литературное обозрение, 2018.
27. Пастуро М., Зеленый. История цвета. – М.: Новое литературное обозрение, 2018.
28. Уилсон Э., Облаченные в мечты: мода и современность. – М.: Новое литературное обозрение, 2012.
29. Шапиро Б., История кружева как культурный текст. – М.: Новое литературное обозрение, 2018.
30. Липовецкий Ж., Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе. – М.: Новое литературное обозрение, 2012.
31. Руан К., Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700-1917. – М.: Новое литературное обозрение, 2011.
32. Гандл С., Гламур. – М.: Новое литературное обозрение, 2011.
33. Мода и искусство. / Ред. Гечи А., Караминас В. – М.: Новое литературное обозрение, 2015.
34. Тёрни Д., Культура вязания. – М.: Новое литературное обозрение, 2017.

35. Бруард К., Костюм: стиль, форма, функция. – М.: Новое литературное обозрение, 2018.

Периодическая литература:

1. Теория моды: одежда, тело, культура. Международный журнал / М.: Новое литературное обозрение. – ежеквартальный.

2. Ателье: журнал для тех, кто создает одежду / М.: ИД «Конлига Медиа» – ежемесячный.

Веб-ресурсы:

- <https://www.wgsn.com/>
- <https://carlin-creative.com/>
- <http://color.romanuke.com/>
- <https://colorscheme.ru/>
- <https://fashionunited.ru/>
- <https://theblueprint.ru/>
- <https://www.behance.net/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ. БАЗОВЫЙ КУРС»

Контроль и оценка результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы «Дизайн одежды. Базовый курс» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований заданий по блокам, зачётным работам.

В результате освоения курса слушатели получают знания и умения в сфере профессионального проектирования и разработки одежды.

Выпускная работа слушателя представляет собой открытую презентацию дизайн-проекта, состоящего из теоретической и практической части: показ коллекции одежды, выполненной в материале (3-5 моделей), графическая и электронная презентация, устная презентация проекта.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы оценки и контроля
- Знать основы материаловедения и принципы выбора материалов для проектируемой одежды; - Уметь с помощью расчетно-графического метода построить конструкцию швейного изделия; - Знать основы муляжного метода создания формы одежды; - Знать основы технического моделирования и принципы работы с лекалами; - Знать основы технологии швейных изделий и принципы выбора методов технологической обработки изделий; - Знать основы маркетингового продвижения дизайн-продукта; - Уметь создавать сопроводительную рекламную fashion-продукцию; - Знать свойства и особенности материалов	Блок «Основы дизайна одежды» (зачёт/ не зачёт на основе оформления презентации – контрольная точка, общего просмотра и обсуждения, выполнение заданий в объёме не менее 70%): - скетчинг; - упражнение на основы композиции в одежде; - упражнение на цветовые гаммы; - паттерны; - упражнения на составление концептборда и описание концепта; - упражнения на стилистику; - упражнения по инновационному текстилю; - упражнение на подбор основных материалов; - упражнения в графическом редакторе. Блок «Конструирование и моделирование» (зачёт/ не зачёт на основе выполненных практических аудиторных и домашних работ, выполнение заданий в объёме не менее 70%): - построение чертежей базовой конструкции женского плечевого

для одежды и уметь в них разбираться; - Уметь создавать объемные формы одежды; - Знать методы технического моделирования и принципы работы с лекалами; - Знать методы и технологическую последовательность обработки швейных изделий. - Уметь презентовать свой дизайн-проект.	изделия; - построение чертежей втачного двухшовного рукава с верхней и нижней половинками; - построение воротника (плосколежащий и на выбор: стояче-отложной с отрезной стойкой или отложной воротник для изделий с открытыми бортами); - построение чертежей прямой юбки; - построение чертежей классических брюк; - макетирование основы плечевого изделия; - техническое моделирование; - технология выполнения обработки основных узлов. Блок «Концептуально-графическая разработка проекта» (зачёт/ не зачёт на основе оформления презентации – контрольная точка, общего просмотра и обсуждения, выполнение всех пунктов обязательно): - описание концепта проектной коллекции, описание аватара ЦА, мудборд; - упражнения на развитие силуэтной формы; - упражнения на конструктивно-декоративное решение формы; - упражнения на фактурно-декоративное решение формы; - логические ряды коллекции; - цветовое решение коллекции; - технический эскиз одной модели, техническое описание модели. Итоговая работ. Графическая презентация проекта (в форме брошюры формата А4, визуально включающая в себя все этапы дипломной работы, предоставляется до открытой защиты итоговой коллекции одежды, выполнение всех пунктов обязательно): - компейн коллекции (творческая фотосессия); - концептборд, описание концепции коллекции; - логические ряды разработки моделей; - эскизы коллекции в цвете; - технический эскиз модели, техническое описание модели; - конфекционная карта; - электронный формат презентации проекта Выпускная работа (проект) слушателя позволяет оценить результаты обучения и практическую направленность проекта.
--	---