

«УТВЕРЖДАЮ»
директор института культуры,
истории и права
И.А. Карпачева



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
6.Б1.О.02.01 Модная иллюстрация

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль): Креативный дизайн и модная иллюстрация

Квалификация (степень): магистр

Форма обучения: очная

Институт: культуры, истории и права

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	2		
Семестр/триместр	4		

Лекции			
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	18		
в т. ч. практическая подготовка			
Форма(ы) промежуточной аттестации	Экзамен (4 сем.) – 0,3		
Контроль	9		
Иные формы работы			
Самостоятельная работа	80,7		

Всего часов: 108

Трудоемкость: 3 зачетных единиц.

Разработчик рабочей программы:

кандидат педагогических наук, профессор В.А. Мальцева

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование компетентности обучающихся в области применения модной иллюстрации, как средства презентации графического искусства в области создания дизайна костюма и аксессуаров, а также получение студентами знаний о современных технологиях представления инновационных и профессиональных идей для модной иллюстрации в современной креативной индустрии; формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО по данной дисциплине; формирование понимания особенностей творческого процесса по созданию художественного образа в процессе изобразительной деятельности; формирование понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии; формирование способности к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту.

Задачи изучения дисциплины:

- содействовать формированию графической культуры;
- способствовать овладению методами, приемами и технологией станковой и цифровой графики в процессе создания модной иллюстрации;
- формировать готовность к организации индивидуальной творческой деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках вариативной части (части, формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1. Дисциплины (модули)

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции и ее формулировка	Планируемые результаты	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: <ul style="list-style-type: none">- историю и теорию искусства;- историю и теорию дизайна в профессиональной деятельности	Знает: <ul style="list-style-type: none">- историю и теорию искусства;- историю и теорию дизайна и модной иллюстрации
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">- рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Умеет: <ul style="list-style-type: none">- рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода, в том числе современного
	Владеть: <ul style="list-style-type: none">- методами исследования произведений искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Владеет: <ul style="list-style-type: none">- методами исследования произведений искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода, в том числе

		современного
ОПК-3. Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи	Знать: - методы разработки концептуальной проектной идеи; - научные основы проектирования дизайн-объектов; - утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры среда, полиграфия, товары народного потребления)	Знает: - методы разработки креативной проектной идеи; - научные основы креативного проектирования дизайн-объектов; - утилитарные и эстетические потребности человека в продуктах креативного дизайн-проектирования (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры среда, полиграфия, товары народного потребления)
	Уметь: - разрабатывать концептуальную проектную идею; - выдвигать и реализовывать креативные идеи.	Умеет: - разрабатывать креативную проектную дизайн-идею; - выдвигать и реализовывать креативные идеи.
	Владеть: - способностью синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры среда, полиграфия, товары народного потребления);	Владеет: - способностью синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека в продуктах креативного дизайн-проектирования (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры среда, полиграфия, товары народного потребления)

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
с указанием количества часов, выделенных на контактную работу
обучающихся
с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛЗ	
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел I. «Модная иллюстрация в культурологическом аспекте»	24:		4		20:
2	Тема 1. История модной иллюстрации в России и за рубежом. Графического изображения модного костюма в различные	12		2		10

	периоды времени					
3	Тема 2. Графические средства, используемые дизайнерами костюма Средства создания цифровой модной иллюстрации. Специфические особенности рисования моделей одежды в эскизах дизайнера костюма.	12		2		10
4	Раздел II. «Модная иллюстрация как этап проектирования»	80,7		14		60,7:
5	Тема 3. Обзор материалов для рисования фэшн-иллюстрации. Виды графических работ дизайнера костюма и требования, предъявляемые к ним	12		2		10
6	Тема 4. Анализ модных тенденций текущего сезона в области разработки форм модного костюма, пропорций, силуэтов, колористического решения, фактур, материалов, принтов.	12,7		2		10,7
7	Тема 5. Применение различных графических техник в эскизах дизайнера костюма Изучение графических приемов рисования в фэшн-скетчинге. Применение компьютерной графики в модной иллюстрации	26		6		20
8	Тема 6. Создание творческой иллюстрации, развитие собственного уникального стиля. Композиционные принципы оформления страниц журналов мод, модных трендов, каталогов моделей одежды	24		4		20
	Экзамен	0,3				
	Контроль	9				
	Итого за 2 семестр	108		18		80,7
ИТОГО:		108		18		80,7

Очно-заочная форма обучения – не реализуется

Заочная форма обучения – не реализуется

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы, теста, реферата, творческого задания, кейса и др.

Типовой вариант контрольной работы

Тестовое задание 1. Ответьте на вопросы, выбрав тот ответ (ответы), который (которые) Вы считаете правильным (правильными).

Вопросы теста 1.

Этому французскому дизайнеру мы обязаны женскими брюками, тельняшками, твидовыми костюмами и одними из самых популярных духов. «Я не занимаюсь модой. Я сама — мода», – повторяла основательница дома ...

Lanvin

Schiaparelli

Sonia Rykiel

Chanel

2. В 2017 году Кэти Перри появилась на Met Gala в красном платье этого французского бренда. Создавал его лично креативный директор модного дома, ранее проработавший 15 лет в Dior, но вылетевший оттуда за антисемитские высказывания. Догадались, о ком идет речь?

Nina Ricci

Givenchy

Maison Margiela

Balmain

3. Изделия этого дома моды регулярно появляются на красных ковровых дорожках и попадают в списки лучших. Одним из знаковых платьев стал наряд Дженнифер Лопес, «выгуланный» на церемонии «Грэмми» в 2000 году. Зеленое платье с глубоким декольте удостоилось собственной страницы в Wikipedia. Кто дизайнер?

Marchesa

Versace

Prada

Moschino

4. Если вы внимательно следили за Неделями моды в Париже, то наверняка обратили внимание на розовое платье из страусиных перьев, которое демонстрировала Кайя Гербер. Позже в нем появилась и Леди Гага на премьере мюзикла «Звезда родилась». Придумали этот наряд в ...

Calvin Klein

Alberta Ferretti

Ermanno Scervino

Valentino

5. В первую очередь этот дизайнер известен как популяризатор женских смокингов. В революционном для своего времени свадебном костюме, состоявшем из белоснежной юбки и пиджака, надетого на голое тело, пошла к алтарю Бьянка Джаггер.

Yves Saint Laurent

Givenchy

Dior

Chanel

6. 2011 год и вспомним платье Кейт Миддлтон с трехметровым шлейфом и длинной фатой из кружевного тюля. Подвенечная амуниция герцогини Кембриджской обошлась Короне в \$400 000, зато была признана одной из красивейших в истории. Имя дизайнера и сам наряд до последнего держали в секрете. Так кому же выпала честь его изготовить?

Stella McCartney

Vivienne Westwood

Alexander McQueen

Victoria Beckham

7. Не каждый российский модельер получает шанс участвовать в международных Неделях моды, но этот дизайнер – их завсегдатай. Главная фишка модного дома – женственные платья в духе 20-50-х.

Alena Akhmadullina

Ulyana Sergeenko

Alexander Terekhov

Valentin Yudashkin

8. Этот дуэт специализируется на создании авангардных образов и отличается скульптурностью линий. Среди самых креативных работ – платье-одеяло с подушками и многочисленные платья с дырами в пышных юбках, напоминающих кусочки сыра. На минувшей Неделе моды в Париже в честь своего 25-летия творческий тандем представил ретроспективу лучших образов, воплотив их в белом цвете. Кто это был?

Dolce & Gabbana

Ralph & Russo

H&M

Viktor & Rolf

9. Этот итальянский дизайнер ввел в моду комбинезоны, капоры с кроличьими ушами и шокирующий розовый цвет. Одна из знаковых работ модного дома – платье с лобстером, созданное совместно с Дали. Речь идет о ...

Giorgio Armani

Prada

Schiaparelli

Valentino

10. В 1947 году этот дизайнер создал силуэт New Look, вернув в моду женственность, утраченную за годы войны. Барные пиджаки, юбки-карандаши и пышные юбки на узких талиях озаменовали время расцвета рок-н-ролла, стиляг и стиля гуги. Новатором был ...

Valentino

Chanel

Burberry

Christian Dior

Тестовое задание 2.

1. Соразмерное и согласованное сочетание всех цветов, входящих в орнаментальную композицию называется:
 - а) цветовой гармонией;
 - б) колоритом;
 - в) доминантой.
2. Упрощённое изображение формы предмета в декоративной композиции называется:
 - а) раппортом;
 - б) гармонизацией;
 - в) стилизацией.
3. Неизобразительное украшение поверхности предмета, декоративный эффект:
 - а) орнамент;
 - б) раппорт;
 - в) узор;
 - г) мотив;
 - д) ритм.
4. Узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании элементов геометрических, растительных или животных форм:
 - а) мотив;
 - б) раппорт;
 - в) ритм;
 - г) орнамент.
5. Виды орнаментов в зависимости от формы составляющих их элементов:
 - а) технический;

- б) растительный;
 - в) симметричный;
 - г) символический;
 - д) пейзажный;
 - е) животный;
 - ж) астральный;
 - з) фантастический;
 - и) геометрический;
 - л) предметный.
6. Все орнаментальные композиции по их изобразительным возможностям подразделяют на 3 вида:
- а) простейший;
 - б) изобразительный;
 - в) симметричный;
 - г) сложный;
 - д) комбинированный;
 - е) неизобразительный.
7. Минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотивы и расстояние до соседнего мотива:
- а) ритм;
 - б) форма;
 - г) раппорт;
 - д) композиция.
8. Виды раппортных рисунков:
- а) раппорт прямоугольной формы;
 - б) ленточный раппорт;
 - в) сплошной сетчатый раппорт;
 - г) геральдический раппорт;
 - д) центральный лучевой розетчатый раппорт;
 - е) раппорт сложной формы.
9. Законы построения орнаментальной композиции:
- а) закон пропорциональности;
 - б) закон контраста;
 - в) закон симметрии;
 - г) закон соподчинения;
 - д) закон простоты;
 - е) закон усложнения;
 - ж) закон трехкомпонентности;
 - з) закон доминанты;
 - и) закон асимметрии.
10. Основные закономерности цвета, которые широко используются при проектировании одежды:
- а) если цвет окружён более светлым цветом, он становится светлее;
 - б) если цвет окружён более темным цветом, он становится светлее;
 - в) для одежды взрослых характерны контрастные цвета;
 - г) если хроматический цвет окружён каким-либо другим цветом, то к последнему как бы примешивается цвет, близкий к дополнительному, окружающему данный хроматический;
 - д) цвет, находящийся на фоне своего цветового тона, но большей насыщенности, теряет насыщенность;
 - е) для одежды подростков характерны светлые и нежные пастельные тона;
 - ж) изменение светлоты какого-либо цвета под действием окружающего или соединенного с ним цвета тем сильнее, чем больше разница между ними по светлоте;
 - з) для одежды детей характерны глубокие насыщенные тона;

и) изменение цвета под действием окружающего цвета тем сильнее, чем меньше площадь этого цвета по сравнению с площадью окружения.

11. Выбор цвета в одежде зависит от:

- а) сезонности;
- б) возраста человека;
- в) аксессуаров;
- г) рода занятий;
- д) ассортимента;
- е) индивидуальных особенностей человека.

12. Выбор композиции рисунка текстильного изделия обуславливается следующими факторами:

- а) назначением ткани или полотна;
- б) особенностями поверхности ткани;
- в) современными модными тенденциями в оформлении;
- г) размерами штучного текстильного изделия или метражом полотна ткани;
- д) технологическими возможностями способа печати.

Творческое задание

1. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями весенне-летнего ассортимента.
2. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями осенне-зимнего ассортимента.
3. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями повседневной молодёжной одежды.
4. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями нарядных комплектов для молодёжи.
5. Использовать различные графические приемы для изображения моделей спортивной молодёжной одежды.
6. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями повседневной мужской одежды, используя линию и пятно в качестве графических средств.
7. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями для зимнего отдыха, используя живописный графический прием «по-сырому».
8. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями в фольклорном стиле, используя графический прием «аппликация».
9. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями любого ассортимента, используя графический прием с ограничением количества цвета до 3-х для изображения моделей костюма.
10. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями любого ассортимента, используя технические возможности компьютерной графики.
11. Разработать композицию страницы модных трендов последнего сезона с повседневными моделями для молодёжи, используя технические возможности компьютерной графики.
12. Разработать композицию страницы модных трендов с моделями любого ассортимента, используя

ахроматические цвета для изображения моделей костюма.

13. Разработать эскиз выставочного характера с ярким образным решением

14. Разработать эскиз выставочного характера в этническом стиле

15. Разработать эскиз выставочного характера в стиле арт-дизайн

Примерная тематика рефератов

1. Эскиз дизайнера костюма как художественное произведение
2. Авторский почерк в графическом изображении модного костюма
3. Основные понятия: бренд, брендбук, гайдлайн (знак и логотип).
4. Нейминг, его влияние на объемы продаж и на целевую аудиторию.
5. Методы и техника исполнения графических работ. Материалы и инструменты для графической работы, применяемые в рекламной графике.
6. Основные принципы построения композиции
7. Основы типографики. Виды шрифта. Оптические особенности рисунка шрифта.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена с использованием следующих оценочных материалов:

Вопросы к экзамену (4 семестр, очная форма обучения)

1. Перечислить специфические особенности рисования моделей одежды в эскизах дизайнера костюма.
2. Привести примеры влияния изменения модных форм одежды на использование графических средств и графических материалов.
3. На сколько графическое изображение модели в эскизе дизайнера отличается от фотографии этой же модели на страницах журналов мод.
4. Назвать виды графических работ дизайнера костюма и требования, предъявляемые к ним.
5. Назвать назначение фор-эскиза и его характерные особенности.
6. Назвать назначение рабочего эскиза и его характерные особенности.
7. Назвать назначение чистового эскиза и его характерные особенности.
8. Назвать назначение выставочного эскиза и его характерные особенности.
9. Назвать назначение технического рисунка и его характерные особенности.
10. Раскрыть понятия «стилизация», «утрировка», «гротеск» в эскизах дизайнера костюма.
11. Назвать основные композиционные принципы оформления страниц журналов мод.
12. Охарактеризовать термины применительно к эскизам моделей одежды: «обострённость образного решения», «утрировка», «карикатура»
13. Привести примеры средств художественной выразительности в эскизах дизайнера костюма.
14. Раскрыть понятие «творческий почерк» в модной иллюстрации.
15. Назвать графические средства и графические приёмы в эскизах дизайнера костюма

Второй вопрос экзаменационного билета включает практическое задание по выполнению модной иллюстрации - Разработка эскиза с ярким образным решением.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Графика : учебное пособие : [16+] / Т. И. Бербаш, А. А. Сорокин, Н. Е. Колганова [и др.] ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2023. – 106 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=707999> (дата обращения: 02.09.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907655-67-6. – Текст : электронный.
2. Камалова, Э. Р. Графика рисунка : учебное пособие : [16+] / Э. Р. Камалова, В. В. Хамматова ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2020. – 108 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699918> (дата обращения: 02.09.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2951-5. – Текст : электронный.

4.2. Дополнительная литература

1. Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика : учебное пособие для студентов вузов (бакалавриат) : [16+] / Н. П. Бесчастнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Владос, 2019. – 289 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701272> (дата обращения: 02.09.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5 00136-034-6. – Текст : электронный.
2. Бесчастнов, Н. П. Цветная графика : учебное пособие для студентов вузов (бакалавриат) : [16+] / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2019. – 225 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701273> (дата обращения: 02.09.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00136-035-3. – Текст : электронный.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
---------	------------------------------------	--	-------------

1.	http://window.edu.ru/	Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	Свободный доступ
2.	http://fcior.edu.ru/	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам и сервисам для всех уровней и ступеней образования.	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.