

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕД
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)

Факультет дополнительного профессионального образования

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

**«ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЦВЕТОВОГО
ЭСКИЗИРОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ»**

Категория обучающихся: взрослые

Срок реализации: 96 часов

Екатеринбург

2023

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Аннотация программы:

В ходе изучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы моделирования и цветового эскизирования в дизайне одежды» происходит овладение методами творческого процесса дизайнера костюма, основами проектной графики, различными техниками подачи эскизов, навыками поиска новых оригинальных композиционных решений моделей одежды разного ассортимента, создание художественного образа.

Программа состоит из двух разделов практического обучения: «Цветовое эскизирование в дизайне одежды» и «Специализированный рисунок и основы моделирования».

1.2. Цель обучения:

Формирование у обучающихся компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области дизайна костюма, освоение базовых знаний теоретических основ цветоведения, умений и навыков для использования эскизной графики в проектно-творческой работе дизайнера, освоение профессионального терминологического аппарата, понимания роли цвета в моде, овладении методами работы с цветовым кругом в области дизайна костюма и индивидуального стайлинга, а так же развитие ассоциативно-образного мышления обучающихся в процессе освоение системы цветовых и тоновых отношений.

1.3 Срок реализации образовательной программы:

96 академических часа (включая итоговую аттестацию), из них 70 час практического обучения.

Лица, освоившие дополнительную образовательную программу, получают сертификат об обучении УрГАХУ.

1.4. Формы и режим занятий:

Обучение без отрыва от работы.

Режим занятий предусматривает учебную нагрузку 4 акад. часа в день, 2 дня в неделю.

1.5. Категория обучающихся:

К освоению дополнительной общеобразовательной программы «Основы моделирования и цветового эскизирования в дизайне одежды» допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы (Статья 75, п.3, закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г.)

1.6. Планируемые результаты обучения:

Владение основами проектной графики, различными техниками подачи эскизов, навыками поиска новых оригинальных композиционных решений моделей одежды разного ассортимента.

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельной работы по созданию эскизов одежды и для последующего обучения по программе переподготовки «Дизайн одежды»

- об основных законах построения изображения на плоскости;
- основных художественных материалах и техниках, применяемых в рисунке, живописи
- теорию цвета;
- оптических свойствах красящего вещества;
- цветовой гармонии;

- использовать графические идеи на практике;
- рисунком, умением использовать рисунок на практике;
- принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
- приемами работы с цветом и цветовыми композициями.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№	Наименование и последовательность прохождения разделов, тем и практик	Всего часов	в том числе		Формы текущего контроля успеваемости
			лекций	практ. занятия	
	<i>Основы дизайнерской грамотности</i>				
1.1	Основные понятия и определения в дизайне костюма.	2	2	-	
1.2	Этапы проектирования. Стиль и мода.	3	1	2	
1.3	Единичные вещи, комплект, ансамбль, гардероб.	3	1	2	
1.4	Создание коллажей по разному ассортименту модной одежды (пальто, платья, юбки, брюки и т. д.) Создание коллажей по стилям	3	1	2	
		11	5	6	Практ. раб №1
2.1	Основы эскизной графики.	1	1	-	
2.2	Пропорции фигуры и головы человека. Особенности рисования рук, ног.	4	1	3	
2.3	Специфика, приёмы и техники изображения фигуры человека в одежде.	4	1	3	
2.4	Выполнение зарисовок фигуры человека в одежде разного ассортимента (форма, силуэт, конструкция, детали) разного ассортимента.	4	1	3	
		13	4	9	Практ. раб №2
3.1	Основы композиции костюма. Форма одежды и её структура.	4	1	3	
3.2	Средства композиции и приёмы гармонизации костюма.	4	1	3	
3.3	Зарисовки моделей одежды (журналы мод). Создание коллажей.	4	1	3	
		12	3	9	Практ. раб №3
4.1	Основы проектирования костюма. Творческие	4	1	3	

	источники в дизайне костюма.				
4.2	Проектирование по аналогу (модель из журнала мод)	4	1	3	
4.3	Приёмы получения новых вариантов композиционного решения моделей, используя масштаб, пропорции, ритм и т. д. Создание эскизов моделей.	4	1	3	
		12	3	9	Практ.раб №4
Всего часов по блоку № 1		48	15	33	
<i>Основы эскизирования и моделирование в цвете</i>					
5. Вводная лекция о содержании курса, целях и задачах предмета.		4	1	3	Практ.раб №5
Основы цветоведения. История изучения цвета. Традиции цветовой культуры разных народов. Цветовой круг. Основные характеристики цвета. Теплые холодные цвета. Профессиональная терминология. Понятие о колорите. Демонстрация методического фонда на занятии. Библиография по предмету.					
6. Закономерности цветовой композиции.		4	1	3	Практ.раб №6
Цвет как средство композиции. Типы цветовых гармоний. Цвет и форма. Цвет и материал. Цвет и функция. Родственные, контрастные, родственно-контрастные сочетания. Сектора цветового круга. Методика и способы составления цветовых гармоний.					
7.Эмоциональное значение цвета.		4	1	3	Практ.раб №7
Закономерности восприятия цвета. Цветовые ассоциации.					
8. Понятие о цветотипах людей. Знакомство с существующими системами определения цветотипов.		4	1	3	Практ.раб №8
Поиск собственной цветовой гаммы в рамках модных тенденций.					
9. Роль цвета в современной моде.		4	1	3	Практ.раб №9
Цветовые сочетания модных сезонов. Текстильные цвет-фактуры и текстуры. Тематические цветовые решения в модных направлениях.					
10. Цвет в изобразительном искусстве и в дизайне. Примеры из живописи, дизайна костюма, дизайна интерьера, архитектуры. Демонстрация визуального материала на цифровых носителях на экране в аудитории. Определения и терминология		4	1	3	Практ.раб №10

стилевых направлений.				
11. Исследование мировой моды с точки зрения колористического решения на основе видеоряда	4	4	-	
12. Краткая история журнальной графики моды. Модная периодика, журналы мод, особенности графики. Силуэт, линия, пластика, цвет, материал.	4	1	3	Практ.раб №11
13.Цветовое эскизирование в дизайне костюма. Спец-рисунок, постановка фигуры, пропорции, введение локального цвета в эскиз.	4	1	3	Практ.раб №12
14.Цветовые фактуры, материальность. Использование цветных художественных и вспомогательных материалов и приемов для передачи различной материальности в костюме.	4	1	3	Практ.раб №13
15.Цвет в базовом гардеробе, индивидуальном стайлинге и промышленных коллекциях одежды.	4	1	3	Практ.раб №14
16. Систематизация знаний, оформление авторской папки по предмету	4	1	3	Практ.раб №15
Всего часов по блоку № 2	48	12	36	
ИТОГО	96	27	69	

3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п		Наименование тем практических работ	Количество часов занятий
1	Практ. раб №1	Создание коллажей по разному ассортименту модной одежды (пальто, платья, юбки, брюки и т. д.) Создание коллажей по стилям	6,0
2	Практ. раб №2	Выполнение зарисовок фигуры человека в одежде разного ассортимента (форма, силуэт, конструкция, детали) разного ассортимента.	9,0
3	Практ. раб №3	Проектирование по аналогу (модель из журнала мод) Зарисовки моделей одежды (журналы мод). Создание коллажей.	9,0
4	Практ. раб №4	Приёмы получения новых вариантов композиционного решения моделей, используя масштаб, пропорции, ритм и т. д. Создание эскизов моделей.	9,0

5	Практ. раб №5	«Смешивание цветов и получение новой палитры. Цветовые сочетания в системе цветового круга {теплый/холодный, контраст, нюанс, монохром}»:	3,0
6	Практ. раб №6	. «Цветовые эмоции, семантика цвета. Абстрактные монокомпозиции»: создать серию формальных абстрактных выкрасок с эмоционально-эстетическим содержанием цвета и цветовых сочетаний. Передать и цвету визуальные, музыкальные, вкусовые ассоциации	3,0
7	Практ. раб №7	«Контрастный натюрморт»: создать натюрморт с натуры в контрастной цветовой гамме	3,0
8	Практ. раб №8	«Натюрморты в теплых и холодных тонах»	3,0
9	Практ. раб №9	«Тематический натюрморт с наличием множества предметов, деталей, орнамента	3,0
10	Практ. раб №10	«Копии работ известных мастеров живописи»:	3,0
11	Практ. раб №11	Практические работы на закрепление темы «Силуэт, линия, пластика, цвет, материал»	3,0
12	Практ. раб №12	Спец-рисунок, постановка фигуры, пропорции, введение локального цвета в эскиз.	3,0
13	Практ. раб №13	Использование цветных художественных и вспомогательных материалов и приемов для передачи	3,0
14	Практ. раб №14	Индивидуальный стайлинг	3,0
15	Практ. раб №15	Оформление авторской папки	3,0
		ИТОГО:	69,0

5. Организационно-педагогические условия реализации программы

В качестве материально-технического обеспечения реализации программы наряду с традиционным оборудованием аудиторий (классная доска, аудиторные столы и стулья), обеспечивающим чтение лекций и проведение практических занятий, используются мольберты (1 мольберт на 1 обучающегося).

6. Оценочные материалы и оценка качества освоения программы

Промежуточная аттестация проходит по окончании каждого блока (1,2) учебного процесса путем создания в ходе обучения художественно-творческой работы (авторской папки)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Основная литература

1. Цветовое моделирование в дизайне и художественном творчестве : учеб.-метод. пособие / Е. А. Вязникова. - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 168 с.
2. Бесчастнов, Н.П. Графика натюрморта : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – М. : ВЛАДОС, 2014. - 304 с. <https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785001360353.html?SSr=0601348c5c1221169e50506>
3. Цветная графика : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2014. - 176 с. - Режим доступа: <https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785001360353.html?SSr=0601348c5c1221169e50506>

4. Проектирование костюма : учебник / Л.А. Сафина, Л.М. Тухбатуллина, В.В. Хамматова, Л.Н. Абуталипова. — М. : ИНФРА- М, 2017. — 239 с. Режим доступа: <https://new.znaniium.com/catalog/document?id=256846>
5. Архитектоника объемных структур : учеб. пособие для вузов / О. И. Докучаева ; Моск. гос. ун-т дизайна и технологии. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. Режим доступа: <https://new.znaniium.com/catalog/document?id=329173>
6. Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и чертежах : учеб. пособие для вузов / Л. П. Шершнева, Е. А. Дубоносова, С. Режим доступа: Г. Сунаева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 272 с. Режим доступа:<https://new.znaniium.com/catalog/document?id=309366>
7. Паранюшкин, Р.В. Рисунок фигуры человека.: учеб. пособие / Р.В. Паранюшкин, Е.Н. Трофимова. СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/64347/#1>
8. Гнатюк, О.А. набросок как средство графического изображения костюма : учебное пособие / О.А. Гнатюк. - Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 80 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436839>
9. Бикташева, Н. Р. Технический рисунок. Специальность «Дизайн костюма» : учебное пособие / Н. Р. Бикташева. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 168 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/129118>
10. Цветовое моделирование в дизайне и художественном творчестве : учеб.-метод. пособие / Е. А. Вязникова. - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 168 с.
11. Бесчастнов, Н.П. Графика натюрморта : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – М. : ВЛАДОС, 2014. - 304 с. Режим доступа: <https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785001360353.html?SSr=0601348c5c1221169e50506>
12. Цветная графика : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2014. - 176 с. Режим доступа: <https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785001360353.html?SSr=0601348c5c1221169e50506>

Дополнительная литература

1. Цветоведение и колористика : учеб. пособие / Е. В. Омеляненко. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 104 с.
2. Цветоведение : учеб. пособие / С. П. Ломов. - М. : Владос, 2015. - 128 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=264038&sr=1
3. Казарина Т.Ю. Цветоведение и колористика : практикум / Т.Ю. Казарина. - Кемерово : КГИК, 2017. - 36 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472625&sr=1
4. Федоров Н.Т. Общее цветоведение - М.: Государственное объединенное научно-техническое издательство, 1939. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103996&sr=1
5. Осинкин, Л.Н. Альбом по пластической анатомии человека: учебно-наглядное пособие / Л.Н. Осинкин, О.Е. - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 65 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455465&sr=1
6. Бесчастнов Н.П. Портретная графика: уч. пособие/Н.П.Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2007. – 367 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56675&sr=1
7. Куракина И. И. Архитектоника объемных форм в дизайне одежды : учеб.-метод. пособие / И. И. Куракина. - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 80 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455458&sr=1
8. Куракина И. И. Пластическое моделирование на основе трансформации плоского листа : учеб.-метод. пособие / И. И. Куракина, О. Ю. Куваева ; Урал. гос. архитектурно-художеств. акад. - Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 32 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436875>

8. Составители программы

Дополнительная общеразвивающая программа составлена авторами:				
№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Место работы
1	Чинцова Маргарита Константиновна	Профессор	Профессор кафедры ДО	УрГАХУ

2	Иванова Светлана Викторовна		Художник-модельер	ООО производственно- художественная компания "АКЦИОНИЯ"
Дополнительная общеразвивающая программа одобрена на заседании ФДПО (Протокол от 05.09.2023г № 001-430-12)				
Должность			Ф.И.О.	
Проректор по ОДиЦТ			Исаченко В.И.	
Зам.начальника УМУ			Уколов С.Ю.	
Декан ФДПО			Дивакова М.Н.	