

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Ивановский государственный политехнический университет"**

УТВЕРЖДАЮ

Директор института _____

_____ 2026 г.

Художественное проектирование костюма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **ДКТ им.Н.Г.Мизоновой**

Учебный план 54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Направленность (профиль) Дизайн костюма

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **16 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 512

в том числе:

Виды контроля в семестрах:

экзамен, 7 семестр

курсовой проект, 3,6,7 семестры

зачет с оценкой, 4,5 семестры

аудиторные занятия 204

самостоятельная работа 276

часов на контроль 32

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	3		4		5		6		7		Итого	
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Лабораторные	42	42	48	48	42	42	36	36	36	36	204	204
Итого ауд.	42	42	48	48	42	42	36	36	36	36	204	204
Контактная работа	42	42	48	48	42	42	36	36	36	36	204	204
Сам. работа	54	54	48	48	54	54	60	60	60	60	276	276
Часы на контроль									32	32	32	32
Итого	96	96	96	96	96	96	96	96	128	128	512	512

Программу составил(и):

Максимова Е.В., доцент, _____

Рецензент(ы):

Маяковский В.П., доцент, _____

Рабочая программа дисциплины

Художественное проектирование костюма

Разработана в соответствии с ФГОС ВО

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля (Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1005)

составлена на основании учебного плана

54.03.03 Искусство костюма и текстиля

утвержденного ученым советом вуза от 26.03.2026 протокол №6

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

ДКТ им.Н.Г.Мизоновой

Зав. кафедрой О.В. Сурикова _____

Согласовано

Зав. выпускающей кафедрой ДКТ им.Н.Г.Мизоновой Сурикова О.В. _____

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Цели:	- приобретение студентами знаний по теории художественного проектирования костюма и приобретение практических навыков по разработке стилистических концепций и дизайн-стратегий, выполнению графических работ-эскизов костюма на высоком художественном уровне. - формирование профессиональных компетенций на основе творческого потенциала студента, развитие образно-ассоциативного и пространственно-аналитического мышления, необходимого для авторского проектирования костюма.
Задачи:	Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: - уметь использовать базовые знания по профессии в художественном проектировании; - способность разрабатывать новый ассортимент изделий различного назначения, осуществлять контроль над их выработкой в производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять необходимый комплект технической документации; - способность создавать художественно-технические проекты швейных изделий и изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.01.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
	Рисунок, Живопись, Общая композиция, Архитектоника объемных структур, Художественное моделирование костюма, История России, Философия, Иностранный язык, а также учебные практики.
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
	История дизайна, История моды и стиля, Презентационные технологии артпроекта, Цвет в костюме, Костюмографика, Выполнение проекта в материале

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-1:Способен использовать базовые знания по профессии в художественном проектировании	
ПК-1.1. Разрабатывает проекты на основе знаний о художественных технологиях и навыков построения композиций различной степени сложности	
ПК-1.2. Владеет различными техниками декоративноприкладного искусства	
ПК-1.3. Создает гармоничные цветовые решения в процессе художественного проектирования	
ПК-3:Способен к творческому самовыражению при создании оригинальных и уникальных изделий, визуальных образов и стилей	
ПК-3.1. Выполнение проектной деятельности в области искусства костюма и текстиля на всех этапах выполнения артпроекта	
ПК-3.2. Создавать объемнопространственные и плоскостные композиции и формы из различных материалов и в различных декоративно-прикладных техниках, исследовать свойства материалов при создании конкретной формы	
ПК-3.3. Формирование грамотного имиджа, в котором согласованы все составляющие: стиль одежды, цветовое решение, форма костюма, аксессуары, украшения, прическа, макияж, манера поведения	
ПК-6:Способен выполнять анализ и прогнозирование трендов в индустрии моды	
ПК-6.1. Изучение специфики производимой одежды на отечественном и зарубежном рынке	
ПК-6.2. Исследование модных тенденций на отечественном и зарубежном рынках	
ПК-6.3. Прогнозирование будущих трендов по используемым цветам, материалам, формам и пропорциям в костюме	
ПК-6.4. Использование прогнозов модных трендов в разработке модели или коллекции моделей одежды	
ПК-7:Способен разрабатывать новый ассортимент одежды различного назначения, осуществлять контроль над их выработкой в производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять необходимый комплект технической документации	
ПК-7.1. Контроль правильности выполнения рабочих операций дизайн-проекта модели или коллекции одежды	
ПК-7.2. Проведение постоянного мониторинга и контроля выполнения требований дизайнпроекта (проведение измерений, дизайнерских исследований, дизайн-анализа) с целью предупреждения или корректировки возможных изменений определенных параметров эталонного образца моделей/коллекций одежды и обуви при серийном производстве	
ПК-7.3. Выполнять преобразования чертежей конструкции модели на основе базовой конструкции; практическими приемами и средствами по формированию объемных структур	
ДПК-1:Способен решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе формирования индивидуальной образовательной траектории	
ДПК-1.2. Формирование творческого отношения к решению профессиональных задач	
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:	
Знать:	- основные правила художественного проектирования костюма, законы общей композиции и композиции костюма, теорию цвета, приемы стилизации, законы построения объемно-пространственной композиции, виды и свойства материалов, основы муляжирования и макетирования, основы организационно-управленческой деятельности;

Уметь:	- разрабатывать новый ассортимент изделий различного назначения, осуществлять контроль над их выработкой в производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять необходимый комплект технической документации, применять теоретические знания на практике в художественно-проектной деятельности по созданию коллекций одежды, выполнять эскизы с использованием различных выразительных средств и материалов;
Владеть:	- методикой создания художественно-технических проектов швейных изделий и изделий декоративно-прикладного искусства, методикой разработки моделей и коллекций одежды, изделий индивидуального и интерьерного назначения, методикой работы с визуальной информацией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Примечание
Раздел 1. Образ и костюм 1.1. Костюм в системе культуры и искусства 1.2. Образно-ассоциативные концепции художественного проектирования костюма 1.3. Образ и композиция костюма 1.4. Образ и цвет 1.5. Образ и фактура, структура материала 1.6. Образ и пластика. Образ и ритм 1.7. Образ и форма. Образ и силуэт. Образ и пропорции 1.8. Образ и стиль. Образ и мода			
/Лаб/	3	42	
/СР/	3	54	
/КП/	3	0	
Раздел 2. Форма и костюм 2.1. Архитектура костюма 2.2. Фигура человека и костюм 2.3. Конструкция и композиция костюма в эскизе 2.4. Силуэтное формообразование в костюме 2.5. Форма и материал 2.6. Оптические иллюзии в костюме 2.7. Форма костюма и стиль. Форма и мода 2.8. Исторический костюм как источник творчества 2.9. Исторический стиль в костюме			
/Лаб/	4	48	
/СР/	4	48	
/ЗаО/	4	0	
Раздел 3. Народный стиль в костюме 3.1. Искусство народного костюма 3.2. Искусство русского народного костюма 3.3. Русский народный костюм в современной моде 3.4. Искусство костюма народов Востока 3.5. Искусство костюма народов Европы и Америки 3.6. Этническая тема в современной моде			
/Лаб/	5	42	
/СР/	5	54	
/ЗаО/	5	0	
Раздел 4. Коллекция моделей одежды 4.1. Теория художественного проектирования костюма 4.2. Теория художественного проектирования коллекции моделей 4.3. Мода и стиль в коллекции моделей одежды 4.4. Концептуальное проектирование коллекции моделей одежды 4.5. Коллекция от-кутюр 4.6. Коллекция прет-а-порте 4.7. Авторский костюм и стиль			
/Лаб/	6	36	
/СР/	6	60	
/КП/	6	0	
Раздел 5. Инновации в костюме 5.1. Бионика в костюме 5.2. Стилизация объектов истории моды и стиля в костюме 5.3. Этнический стиль в костюме 5.4. Стилизация объектов архитектуры и дизайна в костюме 5.5. Стилизация произведений графики и живописи в костюме 5.6. Концептуальное проектирование авторского костюма			
/Лаб/	7	36	
/СР/	7	60	
/КП/	7	0	
/Эк/	7	32	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В рамках внутренней системы оценки качества подготовки для текущего контроля и промежуточной аттестации в университете применяется балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся (очной формы обучения).

Для реализации компетентного подхода в учебном процессе различных видов (теория и практика) широкое применение имеет анализ и разбор проектов и произведений искусства известных мастеров прошлого и современных художников и дизайнеров, работ студентов российских и иностранных учебных заведений аналогичной профессиональной направленности. Результат визуального исследования оформляется в формате мудборда, сбор информации по темам семестра выполняется в виде подбора референсов.

Чтобы сформировать художественную индивидуальность студента в рамках учебного процесса предусмотрены встречи с представителями российского и зарубежного искусства и культуры (художниками, дизайнерами, архитекторами, кинематографистами и другими представителями творческих профессий), проведение совместных выставок и мастер-классов с участием профессиональных дизайнеров и художников.

Важную роль в формировании компетенций и развития у обучающихся профессиональных навыков имеет посещение показов моделей одежды, лекций и мастер-классов по истории и аналитике моды, выставок по истории костюма и текстиля, других музейных и бизнес-экспозиций, экскурсии на предприятия и в магазины в офлайн и онлайн формате.

При проведении лекционных, лабораторных, практических занятий используется визуальный фото- и видео- материал из методического фонда кафедры и открытых источников в интернете.

При реализации образовательной программы в университете применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Для проведения аудиторной и внеаудиторной контактной работы используются технологии видеоконференцсвязи. Для проведения всех видов занятий используется электронная информационно-образовательная среда вуза - E-learning Портал электронного образования ИВГПУ.

В соответствии с программой стратегического развития Университета большую роль в реализации образовательной программы по дисциплине играет проектная деятельность - учебное задание становится частью междисциплинарного проекта, реализуемого в ИВГПУ. Программой предусмотрено, что студент в процессе изучения дисциплины приобретает знания в процессе решения практико-ориентированных проектных задач, работая совместно с индустриальными партнерами ИВГПУ.

Для подготовки студента к проектной деятельности и работе в команде в учебный процесс включены элементы тематических деловых игр: «Проектное задание», «Общение с заказчиком», «Презентация проекта», «Общение с прессой» и др.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Оценочные средства для контроля успеваемости:

Просмотр текущий

Рейтинговая оценка качества работы в семестре (текущий контроль) производится с помощью оценочного средства "Просмотр текущий". В течение семестра преподаватель назначает несколько просмотров, результатами которых являются баллы за 1-ю и 2-ю аттестации, которые проводятся во время контрольных недель. За текущую работу в семестре студент может получить до 50 баллов (до 25 баллов за каждую контрольную неделю).

- индивидуальный разбор выполненного учебного задания во время лабораторных/ практических занятий;
- открытое обсуждение выполненного задания в группе студентов, свободная дискуссия, диспут;
- анализ конкретных творческих проблем с проработкой вариантов их решения.

Просмотр промежуточный

Рейтинговая оценка качества работы в семестре (промежуточный контроль) по дисциплине (экзамен, зачет, зачет с оценкой) производится с помощью оценочного средства "Просмотр промежуточный" на промежуточной аттестации по дисциплине в конце семестра. Преподаватель назначает общий просмотр всех работ, выполненных за семестр, максимально студент может получить 60 баллов. В ходе просмотра производится:

- анализ объема и оценка качества выполненных заданий по всем темам семестра, подводится итог работы студента в семестре.

После проведения промежуточного просмотра преподаватель выставляет общую оценку за семестр, которая складывается из баллов 1-й и 2-й аттестации (текущий контроль), полученных на текущих просмотрах, а также баллов, полученных на промежуточном просмотре (промежуточный контроль). Итоговый рейтинг обучающегося может составить 100 баллов, при этом до 40 баллов выставляется за текущую работу в семестре (до 25 баллов за каждую контрольную неделю) и до 50 - за экзамены и зачеты.

Главным критерием при оценке работ является выполнение запланированного объема учебных заданий, соответствие теме, рекомендованным техникам, материалам и формату. Учитывается отсутствие ошибок в композиции, цвете, стиле, а также профессиональный уровень выполнения эскизной графики, оригинальность идеи и креативность.

Кафедра предусматривает поощрение обучающихся за участие в проектной и практико-ориентированной деятельности университета, за хорошую работу, прилежание, активное участие в учебной, научно-исследовательской, общественной, творческой и спортивной и др. видах деятельности в течение семестра предоставлением "премиальных" баллов (не более 5 баллов) с возможностью получить семестровую оценку без сдачи экзаменов или зачетов.

В конце семестра предусмотрен итоговый общий кафедральный междисциплинарный просмотр с участием коллектива ведущих преподавателей кафедры.

ФОС по дисциплине представлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РПД.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1 Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие, назначение, ссылка	Издательство, год
Л1.1	Чинцова М.К.	Графические образы моды: учебное пособие, ,	Екатеринбург: Архитектон, 2013,
Л1.2	Бесчастнов Н. П	Цветная графика. Учебное пособие , ,	М.: ВЛАДОС, 2014.
Л1.3	Гуменюк А.С., Чуйко Л.В.	Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / 2-е изд. , ,	Москва : Издательство Юрайт, 2019,

Л1.4	Ермилова Д.Ю.	История домов моды : учебное пособие для вузов / 3-е изд., перераб. и доп. , ,	Москва: Издательство Юрайт, 2020,
Л1.5	Куваева О.Ю.	Моделирование одежды методом муляжа: техника макетирования, ,	Ур-ГАХУ.- Екатеринбург : б.и., 2013,
Л1.6	Бердник Т. О.	Дизайн костюма - 446 с, ,	Ростов н/Д : Феникс, 2000,
Л1.7	Звягинцев С.В.	Технический и эстетический образы в процессе формирования ди-зайн-объектов в системе "костюм" , ,	М: НИЦ МГУДТ, 2005,
Л1.8	Гнатюк О.А.	Набросок как средство графического изображения костюма : учебное пособие , ,	Екатеринбург : Архитектон, 2013,
Л1.9	Цветкова Н.Н.	История текстильного искусства и костюма. Древний мир : учебное пособие , ,	Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2010,
Л1.10	Старикова Ю.С.	Основы дизайна : учебное пособие, ,	Москва : А-Приор, 2011,

7.1.2 Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие, назначение, ссылка	Издательство, год
Л2.1	Докучаева О. И.	Художественное проектирование детского трикотажа: учеб. пособие , ,	Рос. гос. ун-т им. А.Н. Косыгина. - М.:Берлин : Директ-Медиа, 2018. ,
Л2.2		Новое в моде, придуманное в 20 веке , ,	Омский гос. ун-т: – Омск, 1996-2009,

7.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

E-learning Портал электронного образования ИВГПУ: <https://moodle.ivgpu.ru/>

7.3. Информационное обеспечение дисциплины

7.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

	1. Лицензионное программное обеспечение вуза: Microsoft Windows, Microsoft Office 2. Свободно распространяемое: программный пакет Moodle 3. Прикладное программное обеспечение: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и др.
--	---

7.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7.3.2.1	Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам", http://window.edu.ru/window/catalog
7.3.2.2	ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн", https://biblioclub.ru
7.3.2.3	Электронная библиотека ИВГПУ, https://lib.ivgpu.ru/
7.3.2.4	ЭБС издательства "Лань", https://e.lanbook.com/

8. МТО (ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ)

Аудитории для проведения контактных учебных занятий на кафедре (ГШ301-310).

- Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.
- Производственное оборудование–раскройные столы, швейные машины и оверлог, утюг, гладильная доска.
- Научно-исследовательское оборудование - компьютеры, сканеры, принтеры, проектор.
- Другое материально-техническое обеспечение – манекены, подиум и др.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Режим и характер учебной работы тесно связан с творческой самореализацией студента и его индивидуальным творческим подходом к выполнению поставленной задачи. В процессе работы нужно, в зависимости от сложности и трудоемкости проекта, гибко подстраиваться под личность студента и корректировать объем и сроки выполнения учебных работ, составлять индивидуальный план для студента и график его выполнения.

10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Преподавание дисциплины должно учитывать особенности познавательной деятельности и личностной особенности обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов (по возможности на лекциях, семинарах, лабораторных работах и т.д.). Учет особенностей обучающихся с инвалидностью в полной мере проявляется на предусмотренных для таких обучающихся индивидуальных консультациях по дисциплине.

Необходимо во время преподавания в общей группе учитывать реальные возможности лиц с ОВЗ и инвалидов. Коррекция методики преподавания для данной группы лиц возможна на индивидуальных занятиях. Преподаватель должен учитывать физиологические особенности обучаемого и разработать рекомендации и приемы выполнения поставленной задачи индивидуально. Возможен подбор индивидуального задания с коррекцией уровня сложности выполняемого задания.

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Необходимо учитывать тот факт, что обучающиеся не всегда имеют физическую возможность посещать занятия. Поэтому целесообразно разрабатывать дистанционную информационную поддержку процесса обучения. Таким средством могут являться обучающие компьютерные фильмы по данной дисциплине, презентации, которые обучающийся может просматривать дома в комфортной среде и без лимита времени.

Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

При проведении занятий в компьютерных лабораториях целесообразно использовать проектор для наиболее удобного размещения обучающегося с ОВЗ при изложении материала занятия.