Приложение 1 к РПД Основы дизайна и технологии изготовления костюма 54.03.01 Дизайн Направленность (профиль) Графический дизайн Форма обучения – очная Год набора - 2022

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.	Кафедра	Искусств и дизайна
2.	Направление подготовки	54.03.01 Дизайн
3.	Направленность (профиль)	Графический дизайн
4.	Дисциплина (модуль)	Основы дизайна и технологии изготовления костюма
5.	Форма обучения	очная
6.	Год набора	2022

I. Методические рекомендации

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения лекционных занятий

Изучение дисциплины «Проектирование рекламного комплекса» позволяет студенту сформировать практические компетенции, обеспечивающие успешную деятельность в сфере проектирования шрифтовых форм, шрифтовых композиций и других носителей информации, зафиксированной при помощи шрифта.

Работа с лекционным материалом – это работа с записями.

Материал лекций является алгоритмом поиска информации на заданную тему, ориентирует в проблемах и ресурсах информационных систем. Материалы лекции необходимо использовать для подготовки к практическим занятиям. В ходе лекции следует внимательно относится к тем моментам, где преподаватель указывает на основные и дополнительные источники информации: следует четко записывать данные источника, оставлять место для дополнительных комментариев, а также для того, чтобы записать аналогичный источник информации, раскрывающий данный пункт темы. В качестве дополнительной работы следует применять метод формализации записей, то есть на свободном месте создавать схемы, зафиксированного материала. Новые термины, понятия, определения следует выделять, добиваться глубокого запоминания формулировок, а также мысленно выстраивать логику связей между терминами и определениями различных модулей.

1.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Практические занятия посвящены изучению наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой лисциплине.

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.

Рекомендуется подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной практикой. Список рекомендованной литературы следует дополнить современными источниками, в том числе аналитикой по реализованным проектам в креативных индустриях, культурных мероприятий.

1.3 Методические указания к выполнению терминологического диктанта

Терминологический диктант предполагает проверку понимания ключевых терминов по дисциплине, может быть проведен как самостоятельное контрольное мероприятие или быть включенным в собеседование со студентом. Проведение диктанта предполагает, что студент умеет раскрывать содержание термина или по развернутому определению записывать термин (понятие) в чек-лист. Терминологический диктант проводится как подготовка к тестовым заданиям. Для подготовки к диктанту можно использовать следующие формы работы:

- работа с конспектом лекций;
- составление глоссария по темам;
- составление мемокарты понятия, где используется несколько терминов.

1.4. Методические рекомендации по подготовке презентаций

Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения нормативной и специальной литературы, статистических данных, систематизации собранного материала. Презентационный материал должен быть достаточным для раскрытия выбранной темы.

Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут.

Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и умения самостоятельного обобщения материала, выделения главного.

При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго соблюдать заданный регламент времени.

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, основной части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, кратко перечислить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную форму изложения.

Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, навыки и умения по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, способствовать формированию у других студентов стремления познакомиться с нормативными и специальными источниками по рассматриваемой проблематике.

Алгоритм создания презентации

- 1 этап определение цели презентации
- 2 этап подробное раскрытие информации,
- 3 этап основные тезисы, выводы.

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:

- первый слайд титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени докладчика и его контактной информации;
- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое описание основных вопросов;
 - все оставшиеся слайды имеют информативный характер.

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.

Рекомендации по созданию презентации:

Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом.

Тщательно структурированная информация.

Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков.

Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац.

Главную идею надо выложить в первой строке абзаца.

Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно.

Графика должна органично дополнять текст.

Выступление с презентацией длится не более 10 минут.

1.5. Методические указания к выполнению тестовых заданий

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые необходимо дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.

Вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей, в этом случае необходимо найти ответ, который является верным по существу, обобщает какое-либо понятие, раскрывает процесс и т.п.

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме определено так, чтобы быть достаточным для оценки знаний по всему пройденному материалу.

1.6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета.

Подготовка к зачету предполагает последовательную активность в освоении материалов курса, участие в лабораторных занятиях, выполнение заданий для самостоятельной работы. В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическим материалам и закрепляют промежуточные знания. На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:

самостоятельная работа в течение семестра;

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на вопросы.

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, основную и дополнительную литературу.

Зачет проводится в устной форме по билетам, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках билета, а также, помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-ориентированной направленности по программе данного курса.

На подготовку к ответу на билет на зачете отводится 20 минут.

Результат зачета выражается оценками «зачтено», «незачтено».

При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю в начале зачета, а также письменные принадлежности. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета.

II. Планы лабораторных занятий

Дисциплина практико-ориентирована. Важным в процессе изучения дисциплины является самостоятельная работа студента. Особое внимание следует уделить выполнению творческих заданий.

Лабораторная работа 1. Костюм в системе искусства.

План:

- 1. Исторический костюм и его место в системе художественной культуры.
- 2. История развития костюма.
- 3. Мода экскурс в историю.
- 4. Основные понятия и определения.

Литература:[1], [2],фильм Филиппе Алланте « История моды» часть 1, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Что называют одеждой и костюмом? Объясните разницу.
- 2. Дайте определение понятия «мода». Почему существует много определений этого понятия?
- 3. Что общего есть у понятий «стиль» и «художественный образ»?
- 4. Является ли прическа и макияж элементами костюма?

5. Какое место занимает исторический костюм в системе искусств?

Задание для самостоятельной работы

Составить глоссарий «Основные исторические стили в искусстве и костюме».

Лабораторная работа 2. Зарождение искусства. Костюм первобытного человека.

План:

- 1. Первые одежды.
- 2. Костюм эпохи палеолита
- 3. Декор костюма
- 4. Прическа первобытного человека

Литература: [1], [2],фильм ФилиппеАлланте « История моды» часть 1, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля

- 1. Какой была одежда эпохи палеолита?
- 2. Назовите материалы, из которых изготавливали первые одежды.
- 3. Использовал ли украшения древний человек?
- 4. Какими были прически и макияж древних людей?

Составить кроссворд «Костюм как элемент и продукт материальной культуры».

Лабораторная работа 3. Костюм Древнего мира.

План:

- 1. Египет
- 2. Ассирия и Вавилон
- 3. Древняя Греция
- 4. Древний Рим

Литература: [1], [2],фильм ФилиппеАлланте « История моды» часть 1-2, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Из каких элементов состоял костюм Древнего Египта (женский и мужской)?
- 2. Назовите виды головных уборов фараонов?
- 3. Какие прически носили древние египтяне?
- 4. Из каких элементов состоял костюм грека и гречанки?
- 5. Какие ткани шли на изготовление одежды?
- 6. Из чего состоял костюм спартанки?
- 7. Из каких элементов одежды состоял костюм римлянина и римлянки?
- 8. Были ли классовые различия в костюме римлян?
- 9. Каким был идеал женской красоты в Древнем Риме?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности костюма Древней Египта, Древней Греции, Древнего Рима. В работе необходимо освятить важные вопросы выбранной эпохи: шедевры архитектуры; произведения прикладного искусства; театральное искусство и спорт; идеал красоты; виды и формы одежды; обувь, головные уборы, прически, украшения и косметика; связь костюма с архитектурой.

Лабораторная работа 4.Костюм Средних веков.

План

- 1. Византия
- 2. Романский стиль
- 3. Готический стиль

4. Индийский, китайский и японский костюм

Литература: [1], [2],фильм ФилиппеАлланте « История моды» часть 1-2, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Какими были идеалы красоты человека в Византии?
- 2. Почему византийцы считали золото необходимым атрибутом костюма?
- 3. Какая страна является наследницей и продолжательницей византийских традиций?
- 4. Каковы хронологические рамки романского стиля?
- 5. Каким был идеал красоты в романскую эпоху?
- 6. Наиболее популярные головные уборы романского стиля.
- 7. Хронологические границы готического стиля.
- 8. Идеал женской красоты готического стиля.
- 9. Какие характерные черты бургундских мод?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности костюма: Византия, романский стиль, готический стиль. В работе необходимо освятить важные вопросы выбранной эпохи: религиозные законы; шедевры архитектуры; произведения прикладного искусства; театральное искусство; идеал мужской и женской красоты; виды и формы одежды; символика цвета в костюме обувь, головные уборы, прически, украшения и косметика; связь костюма с архитектурой

Лабораторная работа 5. Костюм эпохи Возрождения.

План:

- 1. Общая характеристика эпохи.
- 2. Раннее Возрождение.
- 3. Высокое Возрождение.
- 4. Искусство эпохи возрождения
- 5. Европейский костюм стиля ренессанс

Литература: [1], [2],фильм ФилиппеАлланте « История моды» часть 2, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Какие величайшие имена подарила эпоха Возрождения миру, создавшие шедевры живописи, скульптуры, архитектуры, науки и литературы?
- 2. Какая эпоха имела сильное влияние на культуру Возрождения?
- 3. Каким был идеал красоты в Италии эпохи Возрождения?
- 4. Перечислите характерные черты испанской моды стиля Ренессанс.
- 5. Каким было женское платье во Франции XVI века?
- 6. Каким был мужской французский костюм этого времени?
- 7. Какие воротники были модны во Франции XVIвека?
- 8. Каким был идеал женской и мужской красоты в эпоху Реформаторства в Германии?
- 9. Что такое саксонские воротники?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности костюма эпохи Возрождения. В работе необходимо освятить важные вопросы выбранной эпохи: новый характер жизни, новое представление о человеке; шедевры архитектуры; произведения прикладного искусства; театральное искусство; идеал мужской и женской красоты; виды и формы одежды; символика цвета в костюме обувь, головные уборы, прически, украшения и косметика; связь костюма с архитектурой

Лабораторная работа 6. Костюм XVII в.

План:

- 1. Европа XVII века.
- 2. Стиль Барокко
- 3. Французский костюм стиля Барокко
- 4. Голландский костюм стиля Барокко

Литература: [1], [2],фильм ФилиппеАлланте « История моды» часть 2-3, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Каким был идеал красоты женщины в эпоху стиля барокко?
- 2. Каким был идеал красоты мужчины в эпоху стиля барокко?
- 3. Какое влияние на моду оказал Людовик XIV?
- 4. Модны ли были кружева?
- 5. Как назывались популярные женские прически того времени?
- 6. Какие популярные мужские прически и головные уборы были в ту эпоху?
- 7. Какую одежду предпочитали носить в буржуазной Голландии XVIIвека?
- 8. Какой текстиль предпочитали голландцы?
- 9. Какой была цветовая гамма в костюме голландцев?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности европейского костюма стиля барокко. В работе необходимо освятить важные вопросы выбранной эпохи: время становления государственности; придворная культура Франции; расцвет французской моды; век кружев; архитектура; произведения прикладного искусства; театральное искусство; идеал мужской и женской красоты; виды и формы одежды; символика цвета в костюме обувь, головные уборы, прически, украшения и косметика; связь костюма с архитектурой.

Лабораторная работа 7. Костюм западной Европы в XVIIIв.

План:

- 1. Искусство эпохи того времени
- 2. Особенности костюма стиля рококо
- 3. Искусство Руси того времени
- 4. Русский народный костюм

Литература: [1], [2],фильм ФилиппеАлланте « История моды» часть 3, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Каким был идеал красоты женщины при господстве стиля рококо?
- 2. Как называлось платье со складками «Ватто», как оно выглядело?
- 3. Охарактеризуйте женский костюм стиля рококо.
- 4. Что такое полонез?
- 5. Что характерно для текстиля XVIIIвека?
- 6. Как европейская мода пришла на Русскую землю?
- 7. Каким был костюм Петра I?
- 8. Что представляла собой костюм русской знати того времени?
- 9. Что представлял собой костюм русской женщины XVIII века?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности костюма стиля рококо: французский, английский, немецкий, русский. В работе необходимо освятить важные вопросы выбранной эпохи: дальнейший рост культуры и искусств в Западной Европе; влияние культуры Франции и Германии на

русские моды; произведения прикладного искусства; театральное искусство; идеал мужской и женской красоты; виды и формы одежды; символика цвета в костюме; обувь, головные уборы, прически, украшения и косметика; связь костюма с архитектурой.

Лабораторная работа 8-9. Костюм XIX в.

План:

- 1. Искусство и архитектура XIXвека.
- 2. Западноевропейский костюм
- 3. Эволюция русского народного костюма
- 4. Русский городской костюмXIX века

Литература: [2], [3],фильм ФилиппеАлланте « История моды» часть 3-4, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Каким образом развитие капитализма в странах Европы влияет на тенденции моды того времени?
- 2. Как вы понимаете «второе рококо»?
- 3. Можно Россию того времени назвать полноценным европейским государством?
- 4. Русские моды полностью подвержены французскому влиянию?
- 5. Назовите общие черты костюма российского общества.
- 6. Как одевалась знать?
- 7. Как одевались славянофилы?
- 8. Как одевались фабричные рабочие?
- 9. Какие виды текстиля, применялись в костюме этого периода?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности европейского костюма XIXвека. Все этапы развития русской модыXIX века соответствовали французским: ампир — время Наташи Ростовой, бидермайер — время Татьяны Лариной, второе рококо — время тургеневских барышень, позитивизм и модерн — время Анны Карениной и чеховских героинь.В работе необходимо освятить важные вопросы выбранной эпохи: архитектура; произведения прикладного искусства; театральное искусство; идеал мужской и женской красоты; виды и формы одежды; символика цвета в костюме обувь, головные уборы, прически, украшения и косметика; связь костюма с архитектурой.

Лабораторная работа 10-13. Костюм конца XIX в. и в XX в.

План:

- 1. Кто стоял у истоков современной моды
- 2. Господствующие стили того времени.
- 3. Стиль модерн в костюме
- 4. Романтизм

Литература: [2], [3],фильм ФилиппеАлланте « История моды» часть 4, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Можно назвать Чарлза Ворта родоначальником от кутюр?
- 2. Кто придумал подписывать свои костюмы, подобно художнику-живописцу?
- 3. Как вы понимаете мода «от кутюр»?
- 4. Как вы понимаете мода «прет а порте»?
- 5. Какое приспособление поле кринолина поддерживало объем юбки сзади?
- 6. Поль Пуаре освободил женское тело от жестких корсетов?
- 7. Кто был виртуозным мастером кроя по косой?

- 8. Кому принадлежит идея внедрения тельняшки в женский гардероб?
- 9. Феномен маленького черного платья.
- 10. Кто и модельеров использовал большое количество насекомых для дизайна своих аксессуаров?
- 11. Кто из модельеров был знаком с Сальвадором Дали?
- 12. Чье это изобретение шляпка в виде туфельки?
- 13. Кто автор моды «нью лук»?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Кто стоял у истоков современной моды: Кутюрье №1 – Чарльз Ворт; Поль Пуаре; Коко

Шанель; Мадлен Вионне; Эльза Скъяпарелли; Кристиан Диор; Надежда Ламанова – русская модная школа.

Мастера моды второй половины XX столетия: Пьер Карден; Ив сен- Лоран; Мэри Куант; АндрэКурреж; ПакоРаанн; Джанни Версаче; ЕджиЯмамото; Вячеслав Зайцев; Ирина Крутикова и др.

Лабораторная работа 14-16.Современная модная индустрия.

План:

- 1. Мода как социальное явление
- 2. Прогнозирование моды
- 3. Современные известные модельеры
- 4. Современные молодые русские модельеры

Литература: [2], [3], фильм Филиппе Алланте « История моды» часть 4-5, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Как вы понимаете «феномен моды»?
- 2. Что такое жизненный цикл моды?
- 3. От чего зависит продолжительность жизненного цикла?
- 4. Можно ли моду прогнозировать?
- 5. Когда родилась молодежная мода?
- 6. Какие события повлияли на рождение молодежной моды?
- 7. Кто из модельеров первым стал работать с молодежными коллекциями?
- 8. Кто из русских модельеров создали русскую модную школу XX века?
- 9. Какой известный русский модельер с точностью инженерного расчета работает с мехом?
- 10. Кого из русских модельеров назвали «красный Диор»?
- 11. Кто из русских дизайнеров ассоциируется с петербуржским брендом?
- 12. Кому принадлежит коллекция «Русь изначальная»?
- 13. Где проходило профессиональное становление Вячеслава Зайцева?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности создания моды: жизненный цикл моды; метаморфозы моды; анатомия моды; школы моделирования; рождение образа; воплощение замысла; современные русские