

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА "ДИЗАЙН КОСТЮМА"

Категория слушателей: лица с высшим, средне-специальным, неполным высшим образованием.

Срок обучения: 12 месяцев (680 академических часов)

Форма отчетности: На протяжении курса проводятся теоретические и практические занятия.

Срок обучения: 12 месяцев (680 академических часов)

Форма отчетности: На протяжении курса проводятся теоретические и практические занятия.

По окончании курса - защита дипломного проекта.

Этот курс дает возможность ознакомиться с комплексами теоретической информации, необходимой дизайнеру одежды, и приобрести практические профессиональные навыки.

КОНСТРУИРОВАНИЕ

Дисциплина сформирована специально для модельеров (дизайнеров костюма), легка в освоении. Расчеты и формулы максимально упрощены и сведены к минимуму. Это позволяет быстро (тест-контроль 10 минут) построить чертеж основы изделия с необходимым качеством посадки по фигуре. Важно понимание смысла измерений и действий, это позволяет решить любые проблемы связи конструкции и фигуры, уделять больше времени креативному моделированию.

Состоит из 3-х основных разделов:

1. "Основы конструирования" включает: измерения и прибавки, построение чертежей. Чертеж основы, платья, рукава. Правила раскроя и примерки.

Построение чертежа основы брюк. Раскрой, примерка. Средства контроля качества посадки по фигуре. Чертеж основы юбки.

2. "Конструктивное моделирование" включает: -шаблонный (без расчетов) метод конструктивного моделирования. Моделирование выточек и срезов,

кокеток, подрезов, воротников, рукавов и других элементов фасонов швейного изделия, а также моделирование сложных фасонов. Решение примеров.

3. "Макетирование (муляж, наколка)" включает: основы макетирования, то есть получение основы плечевого швейного изделия и различных моделей без чертежей и расчетов сразу на манекене и/или фигуре человека. Макетирование основы лифа, платья. Макетирование драпировок. Развитие (краткая история) кроя. и особенности исторического моделирования. Требования к крою классической, спортивной, исторической народной и фантазийной одежды. Основы модного кроя. Решение примеров. Выполнение чертежей, макетов, изделий. Назначение дисциплины – формирование и совершенствование базовых профессиональных знаний и навыков дизайнера костюма, расширение диапазона профессиональной деятельности.

ТЕХНОЛОГИЯ

Состоит из 3-х разделов:

1. "Основы технологии шитья". Основы техники безопасности.

Ответственность за сохранность оборудования и комплектующих. Введение в терминологию и обозначения. Основные сведения о швейном оборудовании. Строчки, швы, элементы узлы, детали, соединения; их виды, назначение и применение; схемы, особенности изготовления. Практическое изготовление элементов, узлов, деталей, швейных изделий.

2. "Технология пошива легкого платья". Последовательность и основные операции. Требования ГОСТ. Пошив модели платья.

3. "Конструирование и технология пошива верхней одежды".

Обоснование выбора метода конструирования. Прибавки. Особенности конструирования и моделирования жакетов и пальто. Основные сведения о технологии пошива жакетов, пальто. Разработка и пошив модели жакета или пальто.

Назначение дисциплины - подготовки дизайнера костюма к самостоятельной индивидуальной и коллективной профессиональной творческо-производственной деятельности и освоение основных этапов и последовательности изготовления швейных изделий и их элементов.

Знакомство и формирование навыков работы с оборудованием для индивидуального и массового изготовления одежды. Знакомство с основными требованиями к одежде, терминологией, документацией. Понимание и выполнение основных технологических схем. Практическое изготовление узлов, деталей, изделий. Самостоятельное изготовление моделей и/или творческое руководство швейным персоналом.

ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Состоит из разделов:

"Основы эскиза" - пропорции лица человека, особенности образов людей. Пропорции тела человека и его частей. Поло-возрастные особенности пропорций тела. Опорная – двигательная система тела человека. Основные движения и позы в моделировании костюма.

"Читаемость эскиза" - связь эскиза и конструкции. Виды эскизов, их назначение и особенности. Выполнение эскизов и зарисовок.

"Основы композиции костюма". Общие основы композиции. Законы композиции. Элементы и средства композиции: форма -силуэт, симметрия и асимметрия, виды ритмов, пропорции и другие способы композиционной организации и гармонизации. Основы построения орнаментальных композиций. Иллюзии зрительного восприятия. Цвет как основа образного решения в композиции костюма. Выполнение эскизов.

"Проектирование костюма". Костюм и одежда. Дизайн одежды как инженерно-художественная и изобретательская деятельность..
Творческо-художественное (образное) -проектирование одежды.
Проектирование единичных изделий различного ассортимента и назначения. Проектирование систем одежды . Утилитарно-практический, эргономический, изобретательский, концептуальный подходы в дизайне. Мода и стиль в костюме. Классификация потребители и требования к костюму и одежде. Выполнение эскизов, зарисовок, изделий и мини коллекций. Краткая история кроя. Особенности и находки античного средневекового, корсетного, народного и современного (плечевого) кроя. Использование исторических источников в создании модной одежды. Проектирование коллекций. Общие сведения по организации демонстраций одежды. Фотосессии. Режиссура демонстраций одежды. Процесс фотосессии и его особенности. Виды показов, особенности организации показов. Требования и рекомендации по подбору моделей. Связь моделей и одежды. Выставки, конкурсы, недели моды в России и за рубежом: условия участия, смысл, особенности форматы показов.

ОСНОВЫ РИСУНКА

Материалы для рисунка. Основы рисунка. Линейно-конструктивный и тонально-штриховой рисунок, назначение и области применения. Основы перспективы. Рисунок геометрических тел, предметов, натюрморта, манекена, драпировок, узлов изделий, одежды на манекене и человеке.

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Материалы для работы. Ахроматические и хроматические цвета. Цветовой круг Гете, И. Иттена и др. Родственные, родственно-контрастные и контрастные гаммы. Выступающие и отступающие, теплые и холодные цвета. Цветовые гармонии в костюме. Иллюзии и эффекты зрительного восприятия цвета. Психофизическое воздействие цвета. Значение цвета в различных культурах. Выполнение колористических композиций. Оформление работ. Назначение дисциплины - знакомство с научными основами цветоведения, применение цветоведения и колористики в дизайн-проектировании костюма

ИСТОРИЯ КОСТЮМА И МОДЫ

Классификация и историческое развитие стилей в искусстве и костюме. Особенности костюма разных эпох и народов: от Первобытного общества до настоящего времени. Рождение и развитие моды и модной одежды. Возникновение история домов моды. Зарождение и развитие марок (брендов). Влияние домов моды и брендов на современную моду.

АРХИТЕКТОНИКА КОСТЮМА

Назначение дисциплины – освоение и расширение средств гармонизации костюма. Костюм как система плоскостных, объемно-пространственных и пространственных решений. Методы получения рельефов. Методы получения различных форм. Пластическое моделирование формы. Исторические объекты, архитектура и природные формы как творческие источники. Пропорциональная гармония в костюме.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Практикум.

Общие сведения о программах, применяемых в дизайне костюма: Power Point. Их особенности и назначение. Векторная и Растровая графика.

"Photoshop" - знакомство с интерфейсом, изучение и практическое применение возможностей, применение в дизайне костюма

"Векторная графика" - программы «Corel Draw» и «Illustrator» - общие характеристики, сравнение, применение, выбор программы для изучения и работы. Знакомство с интерфейсом, изучение и практическое применение. Выполнение заданий, оформление и представление к отчету.

"Фирменный стиль". Реклама, промышленная графика, фирменный стиль как объекты дизайн-проектирования. Логотипы и фирменные знаки.

Требования к шрифтам. Организация визиток. Фирменные аксессуары.

Назначение дисциплины – освоение современных технических средств,

используемых в дизайне костюма, расширение диапазона профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня.

ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. Разработка коллекции или мини коллекции: различных направлений в проектных материалах: эскизах, чертежах, технических рисунках, трендовых блоках и готовых моделях.

ИТОГОВАЯ РАБОТА. ДЕФИЛЕ.

Утверждение плана-графика работы и руководителей. Выбор и обоснование темы. Разработка концепции коллекции. Проведение предпроектных исследований. Формирование проектного задания. Разработка и выполнение –эскизно-графического раздела проекта коллекции, Разработка конструкций и пошив базовых моделей коллекции (3-9 выходов-«луков») Проведение Фотосессии. Формирование пояснительной записки. Формирование Презентации Power Point. Формирование докладной записки. Утверждение и подписание пояснительной записки. Проведение предварительной защиты. Дефиле. Открытая защита (в присутствии всех желающих) перед членами Аттестационной Комиссии. Предоставление пояснительной записки Аттестационной Комиссии. Доклад по работе в сопровождении Презентации Power Point. Демонстрация (дефиле) базовых моделей коллекции. Вопросы. Замечания по работе. Оценка и комментарии.

ЗАЩИТА АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

ении курса проводятся теоретические и практические занятия.
По окончании курса - защита дипломного проекта.

Этот курс дает возможность ознакомиться с комплексами теоретической информации, необходимой дизайнеру одежды, и приобрести практические профессиональные навыки.

КОНСТРУИРОВАНИЕ

Дисциплина сформирована специально для модельеров (дизайнеров костюма), легка в освоении. Расчеты и формулы максимально упрощены и сведены к минимуму. Это позволяет быстро (тест-контроль 10 минут) построить чертеж основы изделия с необходимым качеством посадки по фигуре. Важно понимание смысла измерений и действий, это позволяет решить любые проблемы связи конструкции и фигуры, уделять больше времени креативному моделированию.

Состоит из 3-х основных разделов:

1. "Основы конструирования" включает: измерения и прибавки, построение чертежей. Чертеж основы, платья, рукава. Правила раскроя и примерки. Построение чертежа основы брюк. Раскрой, примерка. Средства контроля качества посадки по фигуре. Чертеж основы юбки.

2. "Конструктивное моделирование" включает: -шаблонный (без расчетов) метод конструктивного моделирования. Моделирование выточек и срезов, кокеток, подрезов, воротников, рукавов и других элементов фасонов швейного изделия, а также моделирование сложных фасонов. Решение примеров.

3. "Макетирование (муляж, наколка)" включает: основы макетирования, то есть получение основы плечевого швейного изделия и различных моделей без чертежей и расчетов сразу на манекене и/или фигуре человека. Макетирование основы лифа, платья. Макетирование драпировок. Развитие (краткая история) кроя. и особенности исторического моделирования. Требования к крою классической, спортивной, исторической народной и фантазийной одежды. Основы модного кроя. Решение примеров. Выполнение чертежей, макетов, изделий. Назначение дисциплины – формирование и совершенствование базовых профессиональных знаний и навыков дизайнера костюма, расширение диапазона профессиональной деятельности.

ТЕХНОЛОГИЯ

Состоит из 3-х разделов:

1. "Основы технологии шитья". Основы техники безопасности.

Ответственность за сохранность оборудования и комплектующих. Введение в терминологию и обозначения. Основные сведения о швейном оборудовании. Строчки, швы, элементы узлы, детали, соединения; их виды, назначение и применение; схемы, особенности изготовления. Практическое изготовление элементов, узлов, деталей, швейных изделий.

2. "Технология пошива легкого платья". Последовательность и основные операции. Требования ГОСТ. Пошив модели платья.

3. "Конструирование и технология пошива верхней одежды".

Обоснование выбора метода конструирования. Прибавки. Особенности конструирования и моделирования жакетов и пальто. Основные сведения о технологии пошива жакетов, пальто. Разработка и пошив модели жакета или пальто.

Назначение дисциплины - подготовки дизайнера костюма к самостоятельной индивидуальной и коллективной профессиональной творческо-производственной деятельности и освоение основных этапов и последовательности изготовления швейных изделий и их элементов.

Знакомство и формирование навыков работы с оборудованием для

индивидуального и массового изготовления одежды. Знакомство с основными требованиями к одежде, терминологией, документацией. Понимание и выполнение основных технологических схем. Практическое изготовление узлов, деталей, изделий. Самостоятельное изготовление моделей и/или творческое руководство швейным персоналом.

ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Состоит из разделов:

"Основы эскиза"- пропорции лица человека, особенности образов людей. Пропорции тела человека и его частей. Поло-возрастные особенности пропорций тела. Опорная – двигательная система тела человека. Основные движения и позы в моделировании костюма.

"Читаемость эскиза" - связь эскиза и конструкции. Виды эскизов, их назначение и особенности. Выполнение эскизов и зарисовок.

"Основы композиции костюма". Общие основы композиции. Законы композиции. Элементы и средства композиции: форма -силуэт, симметрия и асимметрия, виды ритмов, пропорции и другие способы композиционной организации и гармонизации. Основы построения орнаментальных композиций. Иллюзии зрительного восприятия. Цвет как основа образного решения в композиции костюма. Выполнение эскизов.

"Проектирование костюма". Костюм и одежда. Дизайн одежды как инженерно-художественная и изобретательская деятельность.. Творческо-художественное (образное) -проектирование одежды. Проектирование единичных изделий различного ассортимента и назначения. Проектирование систем одежды . Утилитарно-практический, эргономический, изобретательский, концептуальный подходы в дизайне. Мода и стиль в костюме. Классификация потребители и требования к костюму и одежде. Выполнение эскизов, зарисовок, изделий и мини коллекций. Краткая история кроя. Особенности и находки античного средневекового, корсетного, народного и современного (плечевого) кроя. Использование исторических источников в создании модной одежды. Проектирование коллекций. Общие сведения по организации демонстраций одежды. Фотосессии. Режиссура демонстраций одежды. Процесс фотосессии и его особенности. Виды показов, особенности организации показов. Требования и рекомендации по подбору моделей. Связь моделей и одежды. Выставки, конкурсы, недели моды в России и за рубежом: условия участия, смысл, особенности форматы показов.

ОСНОВЫ РИСУНКА

Материалы для рисунка. Основы рисунка. Линейно-конструктивный и тонально-штриховой рисунок, назначение и области применения. Основы перспективы. Рисунок геометрических тел, предметов, натюрморта, манекена, драпировок, узлов изделий, одежды на манекене и человеке.

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Материалы для работы. Ахроматические и хроматические цвета. Цветовой круг Гете, И. Иттена и др. Родственные, родственно-контрастные и контрастные гаммы. Выступающие и отступающие, теплые и холодные цвета. Цветовые гармонии в костюме. Иллюзии и эффекты зрительного восприятия цвета. Психофизическое воздействие цвета. Значение цвета в различных культурах. Выполнение колористических композиций. Оформление работ. Назначение дисциплины - знакомство с научными основами цветоведения, применение цветоведения и колористики в дизайн-проектировании костюма

ИСТОРИЯ КОСТЮМА И МОДЫ

Классификация и историческое развитие стилей в искусстве и костюме. Особенности костюма разных эпох и народов: от Первобытного общества до настоящего времени. Рождение и развитие моды и модной одежды. Возникновение истории домов моды. Зарождение и развитие марок (брендов). Влияние домов моды и брендов на современную моду.

АРХИТЕКТОНИКА КОСТЮМА

Назначение дисциплины – освоение и расширение средств гармонизации костюма. Костюм как система плоскостных, объемно-пространственных и пространственных решений. Методы получения рельефов. Методы получения различных форм. Пластическое моделирование формы. Исторические объекты, архитектура и природные формы как творческие источники. Пропорциональная гармония в костюме.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Практикум.

Общие сведения о программах, применяемых в дизайне костюма: Power Point. Их особенности и назначение. Векторная и Растровая графика.

"Photoshop" - знакомство с интерфейсом, изучение и практическое применение возможностей, применение в дизайне костюма

"Векторная графика" - программы «Corel Draw» и «Illustrator» - общие характеристики, сравнение, применение, выбор программы для изучения и работы. Знакомство с интерфейсом, изучение и практическое применение. Выполнение заданий, оформление и представление к отчету.

"Фирменный стиль". Реклама, промышленная графика, фирменный стиль как объекты дизайн-проектирования. Логотипы и фирменные знаки. Требования к шрифтам. Организация визиток. Фирменные аксессуары. Назначение дисциплины – освоение современных технических средств, используемых в дизайне костюма, расширение диапазона профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня.

ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. Разработка коллекции или мини коллекции: различных направлений в проектных материалах: эскизах, чертежах, технических рисунках, трендовых блоках и готовых моделях.

ИТОГОВАЯ РАБОТА. ДЕФИЛЕ.

Утверждение плана-графика работы и руководителей. Выбор и обоснование темы. Разработка концепции коллекции. Проведение предпроектных исследований. Формирование проектного задания. Разработка и выполнение –эскизно-графического раздела проекта коллекции, Разработка конструкций и пошив базовых моделей коллекции (3-9 выходов-«луков») Проведение Фотосессии. Формирование пояснительной записки. Формирование Презентации Power Point. Формирование докладной записки. Утверждение и подписание пояснительной записки. Проведение предварительной защиты. Дефиле. Открытая защита (в присутствии всех желающих) перед членами Аттестационной Комиссии. Предоставление пояснительной записки Аттестационной Комиссии. Доклад по работе в сопровождении Презентации Power Point. Демонстрация (дефиле) базовых моделей коллекции. Вопросы. Замечания по работе. Оценка и комментарии.

ЗАЩИТА АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.