

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн середовища	Рівень вищої освіти	Перший (освітньо-професійний)
Кафедра	Дизайн тканин та одягу	Рік навчання	3
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Нормативна
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	5

ПРОЄКТУВАННЯ

Семестр 5 (осінь 2024)

Викладач	Гурдіна Владислава Василівна , канд. мист., доцент
e-mail	gurdina.vladyslava@ksada.org
Заняття	За розкладом
Консультації	За розкладом
Адреса	К.317, поверх 3, корпус 3, вул. Мистецтв, 11
Телефон	+380675715032

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є листування у Telegram (+380675715032) і тільки у робочі дні та робочий час. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, під час занять або консультацій у визначений час. За умов дистанційних занять використовується програма Google Meet. Посилання на заняття у Classroom. Акаунт студента у Telegram та Google Meet бажано має бути названий справжнім ім'ям та прізвищем студента.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна базується на таких дисциплінах, як «Основи композиції», «Кольорознавство», «Академічний рисунок», «Академічний живопис», «Пластична анатомія», «Спец рисунок, скетчинг», «Експериментальний живопис», «Основи проектування і проектної графіки», «Комп'ютерні технології», «Формоутворення», «Конструювання швейних виробів», «Технологія швейних виробів», «Робота в матеріалі», «Матеріалознавство», «Основи проектування взуття та аксесуарів», «Моделювання пластичної форми костюма».

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою дисципліни «Проектування» у 5 семестрі є опанування студентами особливостей проектування чоловічого одягу. Розвиток проектного мислення студентів через оволодіння методами дослідження проектною ситуації, через визначення задач та їх оцінки; уміння самостійно ставити і вирішувати проектні завдання; конкретно і всесторонньо підходити до розгляду проектною проблеми; оволодіння основними принципами створення об'єктів в галузі дизайну чоловічого костюма композиційними засобами художньої виразності костюма, а також через розвиток креативності та художнього смаку в цілому.

Завдання дисципліни – забезпечити відповідну професійну підготовку майбутніх фахівців в галузі дизайну чоловічого костюма: в поглибленому вивчені класифікації та асортименту одягу, його стильового різноманіття; розвитку об'ємно-просторового мислення, в одержанні навичок сприйняття та аналізу об'ємної костюмної форми, різноманітних прийомів формоутворення; наданні проектно-технічних знань для творчого оперування засобами композиції, навичок моделювання предметів одягу в різних системах; вирішенні питань художньої цілісності та принципів гармонізації складових елементів в окремому одязі та в комплексах; знайомстві з функціями моди і методикою її прогнозування; опануванні графічних засобів та прийомів зображення для створення сучасного художньо-виразного чоловічого образу.

Дисципліна забезпечує набуття таких компетентностей, як:

ІК – Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю і невизначеністю умов;

ЗК1 – Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

ЗК6 – Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;

ЗК9 – Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові, предметні) компетентності:

СК1 – Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну;

СК3 – Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну;

СК4 – Здатність застосовувати навички проектною графіки у професійній діяльності;

СК5 - Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності;

СК7 – Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об'єктів дизайну;

СК8 – Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта;

СК9 - Здатність зображувати об'єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).

Дисципліна забезпечує програмні результати навчання:

ПРН1 – Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях;

ПРН3 – Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень;

ПРН4 – Визначати мету, завдання та етапи проектування;

ПРН6 – Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні;

ПРН7 – Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень;

- ПРН8 – Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію;
- ПРН9 - Створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання;
- ПРН10 - Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі;
- ПРН11 – Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах;
- ПРН12 – Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності;
- ПРН13 – Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну;
- ПРН14 - Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам'яті, національної самоідентифікації і творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики;
- ПРН15 – Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об'єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етюдизайну у мистецьких практиках;
- ПРН16 - Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності;
- ПРН17 - Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями);
- ПРН18 - Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни «Проектування» у 5 семестрі визначається професійною адаптацією мислення і візуальною особливістю сприйняття костюму, як носія соціокультурної інформації про людину, розвитком творчої уяви та фантазії, теоретичними та практичними навичками створення дизайн-продукту.

Дисципліна вивчається протягом одного семестру на 3 курсі (5 кредитів ECTS, 120 навчальних години, в тому числі 75 годин – аудиторні практичні та 45 годин – самостійні), складається з 2 модулів (5 тем).

Модуль 1

Тема 1. Особливості проектування чоловічого одягу та стилізації чоловічої фігури.

Тема 2. Тенденції в чоловічому одязі.

Тема 3. Особливості асортименту, форми, декорування чоловічого одягу.

Тема 4. Головні стилі та напрямки в чоловічому одязі.

Модуль 2

Тема 5. Екзаменаційна робота: Розробка колекції чоловічого одягу за заданою темою.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом виконання практичних робіт студентами під час пар. Самостійна робота студентів полягає у навчанні самостійно знаходити потрібну інформацію у джерелах інтернет та доопрацюванню практичного завдання. Додаткові індивідуальні завдання можуть бути пов'язані з експериментальним пошуком більш вдалого рішення завдання.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ:

Усі основні та додаткові матеріали можна переглянути у чаті групи в Telegram.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ:

Папір, олівець, фарби або графічний планшет, комп'ютер або ноутбук з виходом в Інтернет.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час проведення викладачем лекції та пояснення завдання онлайн, необхідно вимкнути мікрофони. За необхідності студент має просити дозволу зробити перерву. У разі неможливості проведення занять за розкладом з вагомих причин, викладач має право перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю з групою студентів. Вітається авторська інтерпретація теми заняття, якщо вона аргументована та студент може довести свою точку зору. Час від часу студенти повинні фіксувати в коротеньких відео та фото процес роботи над ескізами та надсилати керівнику.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTI

Не вітається запізнення на заняття (якщо є поважна причина — студент має попередити). Пропуски занять без поважних причин недопустимі (причини пропуску мають бути підтверджені). Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті представити виконану роботу. Під час дистанційної форми навчання присутність на занятті зараховується лише при постійно увімкненій камері. Якщо камера студента вимкнена, то заняття вважається пропущеним.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у питанні реалізації цієї програми – плагіату у фінальних рішеннях, які презентуються як авторські). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Корисні посилання: <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattva-akademichna-dobrochesnist-325783.html>
<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Год.	Поточний контроль	Деталі
За розкладом	1	практика	Особливості проєктування чоловічого одягу та стилізації чоловічої фігури.	5	Зарисовки чоловічої фігури у різних видах одягу. Пошуки стилізації чоловічої фігури.	(6 арк. А4)
	2	практика	Тенденції в чоловічому одязі.	5	Виявлення 5 тенденцій чоловічого одягу на основі показів останнього сезону. Обговорення.	(5 арк. А4)
	3	практика		5	Розробка модельного ряду з 5 одиниць на основі виявлених тенденцій.	(1 арк. а3)
	4	практика	Особливості асортименту, форми, декорування чоловічого одягу.	5	Вивчення історії виникнення, розвитку та сучасної ситуації обраного виду чоловічого одягу	(1 арк. а4)
	5	практика	Головні стилі та напрямки в чоловічому одязі.	5	Вивчення обраного стилістичного напрямку чоловічого одягу	(1 арк. а4)

	6	практика		5	Розробка колекції чоловічого одягу з 5 одиниць на основі попередніх аналізів	(1 арк. А3)
	7	практика	Екзаменаційна робота: Розробка колекції чоловічого одягу за заданою темою.	5	Визначення з темою. Допроєктні дослідження: аналоги за темою, аналіз тенденцій на наступний сезон у обраному асортиментному ряді	(формат А4)
	8	практика		5	Робота з джерелом натхнення, пошук формоутворення, створення форескізів	
	9	практика		5	Формування концепції проекту, пошуки кольорового рішення, пошуки стилізації	
	10	практика		5	Розробка ескізів колекції (5 ескізів)	
	11	практика		5	Технічний рисунок, деталі крою на один елемент одягу	
	12	практика		5	Вибір матеріалів, початок роботи в матеріалі	
	13	практика		5	Виготовлення одного елемента одягу колекції	
	14	практика		5	Завершення виготовлення одного елемента одягу колекції	
	15	практика		5	Оформлення графічної та технічної частини проекту на заданому форматі	(формат А1)

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
Тема 1-2	Модульний контроль 1	20
Тема 3-4	Модульний контроль 1	20
Тема 5	Модульний контроль 2	50
Екзаменаційний перегляд		10

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

БАЛИ			КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
	0-40	0-60	
A	36-40	54-60	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу. Активно проявляв себе на заняттях. В презентованій роботі є авторський креативний підхід. Робота виконана та презентована якісно та оригінально, відповідаючи всім вимогам
B	33-35	49-53	Студент повністю оволодів дисципліною, в повному обсязі виконав практичну роботу, але в процесі виконання допустив декілька незначних помилок, що можуть стосуватися самої роботи або її презентації
C	30-32	44-48	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу, але припустився грубих помилок завданнях, є проблеми з якістю роботи
D	26-29	38-43	Студент не в повному обсязі оволодів дисципліною, робота виконана із значними помилками, неточностями, грубо оформлена
E	24-25	36-37	Студент не в повному обсязі оволодів дисципліною, робота виконана із значними помилками, оформлення виконано неякісно
	0	0	Пропуск поточного контролю

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		Для екзаменаційного перегляду
90-100	A	відмінно
82-89	B	добре
75-81	C	
64-74	D	задовільно
60-63	E	
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою семестрового контролю є екзаменаційний перегляд. Для одержання підсумкової оцінки необхідно пройти всі модульні контролі за семестр і представити у повному обсязі 2 розділи пояснювальної записки під час екзаменаційного перегляду. Передбачено додаткові бали за участь у конференції за темою дослідження, виконаною в межах дисципліни або у творчому конкурсі (5–7), активність на заняттях, участь у житті академії (1–3). Максимальна кількість балів-бонусів — 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації.

Основна література

1. Горбунов О.М. Елегантна чоловіча мода.//Ательє №8, 2004, с.17.
2. Гурдіна В.В. Феномен чоловічої спідниці у сучасній модній індустрії / Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів ХДАДМ за підсумками роботи 2018/2019 навчального року // Збірник статей. ХДАДМ. – Харків, 2019. – с. 5-10
3. Гурдіна В. В., Будяк В. В., Малік Т. В., Васильєва М. І., Засоби кастомізації в сучасному дизайні одягу. Український мистецтвознавчий дискурс. 2023. № 4. с. 22-29. DOI: <https://doi.org/10.32782/uad.2023.4>
4. Єременко І.І. Проектно-художня структура костюма в сучасному дизайні.- Дисертація канд. наук: 17.00.07. Харків: ХДАДМ, 2014.- 200с.
5. Кікоть А.А. Візуальна репрезентація в костюмі «чоловічого» і «жіночого». Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. 2008. № 12. С. 47–54.
6. Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник. К.: КНУТД, 2018. 236 с.
7. Куратова М.Г. Основи проектування. Навчально-методичний посібник. 192 с.
8. Кротова Т. Історичні передумови зародження англійського національного стилю в костюмі на межі XVIII–XIX ст. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2013. Вип. 24. С. 118–133.
9. Лагода О.М. Мода в дизайні одягу: теорія та практика: навч. посібник рек МОН України. Черкаси : ЧДТУ, 2010. 247 с.
10. Чуботіна І.М. Трансформація чоловічого костюма 1960–1970-х років: мистецтвознавчий аналіз українського досвіду. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 «Дизайн» (галузь знань 02 Культура і мистецтво). – Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2022. - 200 с.
11. Amies H. ABC of Men's Fashion. London : V&A Publishing, 2008. 128 p.
12. Brightwell E. Vive les minets – French Dandyism in the 1960s. London : Amoeba, 2017.
13. Bruce G. Boyer True Style: The History and Principles of Classic Menswear, Basic Books 1 Edition. 2015. 272 p.
14. Chenoune F. A History of Men's Fashion. Paris : Flammarion, 1996. 336 p.
15. Drudi E. Figure drawing for fashion design. - М.:2001.
16. Hurdina V., Yermakova T., Tokar M. (2024). Men's fashion in the context of eco-sustainable design product consumption practices (project experience). Theory and practice of design. Culture and art. 1(31). P. 99–106, doi: <https://doi.org/10.32782/2415-8151.2024.31.11>
17. Lahoda, O., Tokar, M., Hurdina, V., Bondarenko, B., & Ieremenko, I. (2023). Ecodesign and initiatives of sustainable development in the dimension of passion of artistic and design creativity. Amazonia Investiga, 12(65), 212-218. <https://doi.org/10.34069/AI/2023.65.05.20>
18. Storey N. History of Men's Accessories: A Short Guide for Men About Town, Pen and Sword, 2013. 192 p.
19. Tucker A., Laver J., Amy de La Haye. Costume and fashion. NY: Thames&Hudson, 2020. 320 p.

Додаткова література

20. Лагода О.М., Гурдіна В.В., Малік Т.В. Принтування в дизайні текстильних виробів / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка. № 38. 2021.

21. Лагода О.М., Пасічник В.О., Гурдіна В.В. Масова кастомізація одягу як концепція індивідуалізації в сучасних дизайн-практиках / Art&Design. № 2. 2021. Київ: КНУТД. С. 129-140.
22. Ніколаєва Т.В. Основи теорії формоутворення костюма: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т.В. Ніколаєва, Н.В. Чупріна; – К. : КНУТД, 2004, – 155 с.
23. Ніколаєва Т.В.Тектоніка формоутворення костюма: Навчальний посібник.-К.:Арістей, 2005. – 224 с.
24. Тканко З., Коровицький О. Моделювання костюма в Україні ХХ століття. Львів.:2000.
25. Encyclopedia of clothing and fashion. Volume 1-3 / Valerie Steele, Editor in Chef. – Detoit – London: THOMSON Gale, 2005 – v.1 – 456 p., v.2 – 470 p., v.3 – 562 p.
26. Fashion: The Whole Story / Thames & Hudson, 2020. 576 p.