

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн середовища	Рівень вищої освіти	Перший (освітньо-професійний)
Кафедра	Дизайн тканин та одягу	Рік навчання	4
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Нормативна
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	7

ПРОЄКТУВАННЯ

Семестр 7 (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», «Історія української культури і мистецтва».

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою дисципліни «Проектування» у 7 семестрі є опанування студентами особливостей проектування одягу за народними мотивами. Розвиток проектного мислення студентів через оволодіння методами дослідження проектної ситуації, через визначення задач та їх оцінки; уміння самостійно ставити і вирішувати проектні завдання; конкретно і всебічно підходити до розгляду проектної проблеми; оволодіння основними принципами створення об'єктів в галузі дизайну 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 костюма: в поглибленому вивченні особливостей народного костюма, декоративно-прикладного мистецтва, культури України та вивчення методів і прийомів трансформування народних мотивів у сучасний одяг, в одержанні навичок сприйняття та аналізу об'ємної костюмної форми, різноманітних прийомів формоутворення; наданні проектно-технічних знань для творчого оперування засобами композиції, вирішенні питань художньої цілісності та принципів гармонізації складових елементів в окремому одязі та в комплексах; створенні колекції одягу; опануванні графічних засобів та прийомів зображення для створення сучасного художньо-виразного 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 проектної 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 7 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 4 курсі (6 кредитів ECTS, 180 навчальних години, в тому числі 90 годин — аудиторні практичні та 90 годин – самостійні), складається з 2 модулів (2 теми).

Модуль 1

Тема 1. Актуальність, методи і прийоми проектування одягу за народними мотивами.

Розробка колекції за українськими народними мотивами.

Модуль 2

Тема 2. Втілення в матеріалі однієї моделі.

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 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/stattya-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	Тема 1. Методи і прийоми проектування одягу за народними мотивами. Розробка колекції за українськими народними мотивами	6	Визначення з темою	
	2	практика		6	Робота з джерелом натхнення	
	3	практика		6	Робота над форескізами	
	4-5	практика		12	Розробка художніх ескізів	
	6	практика		6	Створення макету	
	7	практика		6	Вибір матеріалів	
	8-15	практика	Втілення в матеріалі однієї моделі.	48	Етапи виконання обговорюються індивідуально в залежності від особливостей дизайну	

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1-4	Поточний контроль	24-40
5	Поточний контроль	36-50
	Іспит (перегляд)	0-10
	Всього балів	100

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

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою семестрового контролю є екзаменаційний перегляд. Для одержання підсумкової оцінки необхідно пройти всі модульні контролю 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.

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

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації.

Основна література

1. Білан М.С. Український стрій / М.С. Білан, Г.Г. Стельмашук. – Львів : Фенікс, 2000, - 326 с.: іл.
2. Васіна, З. О. Український літопис вбрання [Текст] : книга- альбом. Т.2 : XIII-початок XX століття: Науково-художні реконструкції / З. О. Васіна. - К. : Мистецтво, 2006. - 448с.
3. Врочинська Г.В. Українські народні жіночі прикраси XIX – початку XX століть: Монографія / Г.В. Врочинська. – К. : Родовід, 2007. – 232 с.: іл.
4. Гурдіна В.В. Трансформації українського традиційного вбрання в дизайні сценічного костюма : дис. канд. мистецтвознав. : 17.00.07. Харків: ХДАДМ, 2012. 180 с.
5. Гурдіна В.В. Українські бренди — сучасний погляд на народну спадщину. Міжнародна науково практична конференція: Тенденції розвитку дизайну, дизайн-освіти та мистецтвознавства. Київ: Арт академія сучасного мистецтва, 2023. с. 171-173.
6. Гурдіна В.В., Васильєва М.І. Особливості роботи студентів-дизайнерів одягу з українською спадщиною як джерелом натхнення. Міжнародна науково-практична конференція «60 років Харківської вищої школи дизайну» // Збірник наукових матеріалів. Харків: ХДАДМ, 2022. с. 15-16.
7. Гурдіна В.В., Момот В.О. Дизайн сучасного одягу за народними мотивами як фактор розвитку національної ідентичності / Соціокультурні тенденції розвитку сучасного дизайну та мистецтва // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, ХНТУ / за ред. Чепелюк О.В. – Херсон: ХНТУ, 2021. - с. 215-217
8. Єременко І.І. Джерело натхнення в дизайні одягу: аспекти вивчення і використання в творчому процесі. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2007. - № 9. - С. 41-48.
9. Крвавич Д.П. Український народний одяг XVII – початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського / Д.П. Крвавич, Г.Г. Стельмашук. – К. : Наукова думка, 1988. – 282 с.
10. Лагода О.М. Національна ідентичність в практиці створення сучасного костюму // Дизайн-освіта 2009: «Сучасна концепція дизайн-освіти України» / О.М. Лагода, О.М. Мартинова, К.М. Стеценко. – Вісник ХДАДМ. № 7. – Х. : ХДАДМ, 2009. – С. 68-73.
11. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – К. : Наукова думка, 1977. – 222 с.
12. Ніколаєва Т.В. Український костюм: надія на ренесанс/ Т.В. Ніколаєва. – К. : Дніпро, 2005. – 320 с.: іл.
13. Попова Т.І., Гурдіна В.В., Васильєва М.І. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУТУВАННЯ ЕТНІЧНОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУ СЛОБОЖАНЩИНИ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XX СТ. (1900-1930 РР.) / Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених (категорія Б): Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, випуск 67, том 2, 2023 р. С. 79-91. посилання http://www.aphn-journal.in.ua/archive/67_2023/part_2/11.pdf
14. Тканко З., Коровицький О. Моделювання костюма в Україні XX століття. - Львів.:2000.
15. Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів / К.К. Стамеров. – К. : Мистецтво, 1978. – 242 с.: іл.

16. Стельмашук Г.Г. Традиційні головні убори українців: Монографія / Г.Г. Стельмашук. – К. : Наукова думка, 1993. – 236 с. : іл.
17. Українські народні традиції в сучасному одязі. Альбом / упорядник В.М. Бойко. – К. : Реклама, 1970. – 136 с.: іл.
18. Федина О. Вивчення українського народного костюма кінця XIX – початку XX століть як джерела інтерпретації в сучасному дизайні одягу (методологічний аспект) // Музеї народного мистецтва та національна культура: збірник наукових праць / За ред. М.Селівачова. – К.: Златограф, 2006. – С. 238-241.
19. Федина О. Особливості художньо-образної системи українського народного костюма кінця XIX – початку XX століть // Народознавчі зошити: двомісячник ІН НАНУ. – Ч. 5-6. – Львів, 2008. – С. 502-511.

Допоміжна література

20. Астахова О.В. Свята та побут Слобожанщини: Альбом / О.В. Астахова, Т.М. Крупа, В.А. Сушко; 2-ге вид., доп. – Х.: Колорит, 2008. – 143 с.: іл.
21. Гурдіна В.В. Сучасні сценічні костюми з використанням елементів традиційного українського вбрання / В.В. Гурдіна // Теорія і практика матеріально-художньої культури. – Х. : ХДАДМ, 2008. - № 10. – С. 51-54
22. Звиняцьківська З. In progress. Дрес-код України доби Незалежності / З. Звиняцьківська. - К.: ArtHuss, 2019. 336 с.
23. Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник. К.: КНУТД, 2018. 236 с.
24. Куратова М.Г. Основи проектування. Навчально-методичний посібник. 192 с.
25. Матейко К.І. Використання в сучасному одязі елементів традиційного вбрання / К.І. Матейко, С.Й. Сидорович // Народна творчість та етнографія. — Київ, 1963. — № 2. — С. 14—20.
26. Мельник М. Використання елементів традиційного українського костюма при створенні фешн-колекцій: веб-сайт. URL: http://mtmfashion.blogspot.com/2012/08/blog-post_21.html.
27. Ніколаєва Т.В. Тектоніка формоутворення костюма: Навчальний посібник.-К.:Арістей, 2005. – 224 с.
28. Федас Й.С. Український народний вертеп: (У дослідженнях XIX – XX ст.) / Й.С. Федас. – К. : Наукова думка, 1987. – 182 с.
29. Харченко А. В. Синтез стилів у практиці сучасної моди: тенденції, художні прийоми. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дис. доктора філософії за спеціальністю 022 «Дизайн» (галузь знань 02 Культура і мистецтво). – Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2021. 210 с.