

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн середовища	Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Кафедра	Дизайн тканин і одягу	Рік навчання	1
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Нормативна
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	2

КОЛЕКЦІЯ

Семестр 2 (весняний 2024-2025 н. р.)

Викладач	Лагода Оксана Миколаївна, док. мист., професор
E-mail	oxanalahoda@gmail.com
Заняття	за розкладом (он-лайн)
Консультації	під час занять та за індив. домовленістю
Адреса	група МАГІСТРИ «КД» 2023 в Telegram
Телефон	+380 63 177 47 97 (викладач)

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні. Умови листування: 1) в *темі* листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено — К); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: *прізвище_ завдання*. *Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf*. Усі роботи в ел. вигляді мають бути зафіксовані на етапі виконання та надіслані на ел. пошту викладача. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, гонсультування з викладачем тощо відбуваються он-лайн у визначені дні та години. За бажанням можна пропонувати листування у Messenger, Viber, Telegram.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Колекція» (К) є логічним продовженням ключових дисциплін «Проектна концептуалістика» і «Концептуальне проектування» з циклу професійної підготовки студентів-магістрів спеціальності 022 «Дизайн». Вона концентрує в собі компетентності, знання та навички відповідні освітньо-кваліфікаційному рівню «магістр дизайну» в частині практичної реалізації в матеріалі розроблених дизайн-проектів. Її опанування завершує процес підготовки студента до самостійної проектно-творчої діяльності, зокрема, на концептуальному рівні. Рекомендованою передумовою для вивчення дисципліни «К» є також дисципліни циклу професійної підготовки, опановані

студентами під час навчання на ОПП ДО(в), зокрема, «Конструювання швейних виробів», «Технології швейного виробництва», «Робота в матеріалі», «Технічне моделювання» або «Конструювання складних форм одягу» чи «Моделювання пластичної форми костюма».

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою дисципліни є планомірна реалізація в матеріалі авторських концепт-проектів у контексті формування гармонійно розвинутої творчої особистості студента-дизайнера одягу, здатної самостійно, на підставі отриманих компетентностей, професійних знань і навичок, вирішувати складні проектні задачі засобами дизайну. В програмний зміст дисципліни закладено методологію концептуального формотворення, що є базовою для вирішення будь-яких проектних завдань, а її застосування у проектному процесі розкриває причинну залежність між реальними запитами суспільства і його ідейно-соціальними настановами, з одного боку, і реалізацією творчого потенціалу дизайнера – з іншого.

Завданнями дисципліни «К» є наступні:

- розвиток інноваційного, зокрема, екологічно орієнтованого мислення студентів щодо вибору системи конструювання, здійснення технічного моделювання або макетування, підбору матеріалів з точки зору сталого розвитку індустрії моди;
- розвиток проектно-аналітичних та конструктивно-технологічних навичок студента;
- засвоєння знань і вмінь щодо формування інноваційної дизайнерської ідеї та її функціонально-технічної та композиційно-пластичної реалізації в матеріалі у вигляді завершеної форми промислового виробу (дизайн-об'єкту);
- оволодіння студентами професійним інструментарієм формотворення складних за морфологією та стилістикою об'єктів;
- опанування сучасних засобів презентації та репрезентації авторського дизайн-проекту;
- знайомство з новітніми формами і методами організації процесу професійної дизайн-діяльності;
- розвиток креативної естетики студентів та формування індивідуального креативного простору в контексті сучасних тенденцій розвитку дизайну, суспільних запитів і особливостей функціонування сучасної індустрії моди.

Відповідно Стандарту вищої освіти України (затвердженого МОНУ 21.12.2018 р. № 1433) дисципліна забезпечує набуття всіх загальних компетентностей ЗК 1 – ЗК 7, а також фахових компетентностей ФК 1 – ФК 11.

Завдяки цьому дисципліна забезпечує наступні програмні результати навчання:

ПРН 1 – Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, застосовувати основні концепції візуальної комунікації у мистецькій та культурній сферах;

ПРН 2 – Розробляти науково-обґрунтовану концепцію для розв'язання фахової проблеми;

ПРН 5 – Розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проекту;

ПРН 6 – Формувати проектні складові у межах проектних концепцій; володіти художніми та мистецькими формами соціальної відповідальності;

ПРН 8 – Здійснювати допроектний аналіз із урахуванням всіх вагомих чинників, що впливають на об'єкт проектування; формулювати авторську концепцію проекту;

ПРН 9 – Застосовувати методіку концептуального проектування та здійснювати процес проектування з урахуванням сучасних технологій і конструктивних вирішень, а також функціональних та естетичних вимог до об'єкта дизайну;

ПРН 10 – Критично опрацювати художньо-проектний доробок українських і зарубіжних фахівців, застосовувати сучасні методики та технології наукового аналізу для формування авторської концепції, пошуку українського національного стилю;

ПРН 14 – Застосовувати інноваційні методи і технології роботи з матеріалами (за спеціалізаціями);

ПРН 15 – Представляти концептуальне вирішення об'єктів дизайну засобами новітніх технологій, застосовувати прийоми графічної подачі при розв'язанні художньо-проектних завдань (за спеціалізаціями).

ПРН 16 – Формувати дизайн-маркетингову стратегію позиціонування та просування продуктів дизайну (товарів і послуг) на внутрішньому та глобальному ринках

ПРН 18 – Планувати професійну діяльність у сфері дизайну відповідно до потреб і запитів суспільства та ринку: провадити підприємницьку діяльність у сфері дизайну.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Зміст дисципліни формується на підставі системного підходу, в основу якого покладено принцип послідовності розподілу учбового часу та методичного матеріалу відповідно зростанню рівня складності проектно-дидактичних задач. Навчально-методична змістовність дисципліни визначається взаємодією і логічно спланованими відносинами таких професійних складових, як: проектні категорії, зміст, форма організації та етапність проектного процесу, методи і засоби дизайн-діяльності, об'єкт і предмет дизайн-розробки, критерії оцінки якості кінцевого дизайн-продукту.

Показником рівня підготовки студента до самостійної проектно-творчої діяльності є курсовий, а на завершальній стадії навчання – дипломний проєкт, зміст і якість виконання якого наочно демонструють рівень опанування студентом необхідного діапазону професійних компетенцій, вмінь, знань і навичок.

Дисципліна вивчається протягом другого семестру 1-го курсу (4 кредити ECTS, 120 навчальних години, зокрема 45 год. — аудиторні, практичні заняття та 75 годин — самостійна робота студентів). Курс має 1 модуль і 2 змістовних модулі.

Весняний семестр: 45 год. аудиторних занять і 75 год. — самостійної роботи студентів.

МОДУЛЬ 1. ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ (1-3 ОДИНИЦІ КОЖНИМ СТУДЕНТОМ ГРУПИ) НА ОСНОВІ ОБРАНОГО АВТОРСЬКОГО КОНЦЕПТ-ПРОЄКТУ

Змістовний модуль 1.1. Технічне та технологічне опрацювання авторського концепт-проєкту колекції одягу за визначеною тематикою

Практичне 1. Напрацювання технічних рисунків моделей колекції. Визначення базової форми та її особливостей. Закономірностей формоутворення (стильових, функційних, ергономічних тощо)

Практичне 2. Побудова базових конструкцій виробів (м.б. використаний муляжний метод). Технічне моделювання. Виготовлення комплекту лекал.

Практичне 3. Виготовлення макету моделі, внесення необхідних правок в конструкцію та лекала виробів. Обґрунтування технологічної послідовності виготовлення моделі. Узгодження масштабу та місця розташування декоративно-оздоблювальних елементів.

Змістовний модуль 1.2. Виготовлення розробленої моделі (1-3 одиниці, залежно від складності) в матеріалі

Практичне 4. Виконання дизайн-об'єкту в матеріалі

Практичне 5. Оформлення документації до виконаного завдання (кожен етап роботи повинен фіксуватися з тим, щоб можна було на перегляді продемонструвати процес в презентації).

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми практичних завдань дисципліни «К» розкриваються послідовно, відображаючи процес втілення авторського задуму в реальному дизайн-об'єкті. Практичні заняття орієнтовані на ретельне обговорення та узгодження роботи студента з викладачем на кожному окремому етапі. Самостійна робота здобувача спрямована на закріплення отриманих знань і навичок та завершення розпочатої під час практичних занять роботи. Підсумком аудиторної та самостійної роботи студента є підготовка презентації поетапного виконання визначеного виробу (1-3 одиниці) та його захист під час екзаменаційного перегляду.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

- Малинська А. М., Пашкевич К. Л., Смирнова М. Р., Колосніченко О. В. Розробка колекцій одягу: навч. посібник. К.: ПП НВЦ Профі 2018. 242 с.
- Лагода О. Концептуальне підґрунтя проектно-художньої діяльності в умовах сучасності / Регіональний дизайн і освіта: потенціал сучасності. Черкаси: видавець Вовчок О.Ю., 2017. С. 180-183.
- Чупріна Н.В. Прогнозування формоутворення як етап художнього проектування костюма: монографія. К.: КНУТД, 2010. 180 с.
- Гур'янова О.В. Композиція костюма: Практикум. Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 88с.
- Ніколаєва Т.В. Тектоніка формоутворення костюма: навч. посібник (видання третє, доповнене). К.: Арістей, 2011. 376 с.

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

Додаткові навчально-інформаційні матеріали, зокрема, актуальні розробки у сфері дизайну одягу та в індустрії моди, можна переглядати у мережі Інтернет. Відповідні посилання на потрібні сайти (Link – код в HTML або РНР документі) викладач надає під час занять або в процесі електронного листування.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Блокнот для конспекту, ручка, папір, фломастери, олівці, маркери тощо. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет) з можливістю демонстрації тематичних презентацій і виходу до мережі Інтернет, пакет графічних редакторів для розробки авторських проєктів: Microsoft Word – Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator. Швейне обладнання, манекен і матеріали для виготовлення арт-дизайн-об'єктів.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є рейтингові (рубіжні) та семестрові (екзаменаційні) перегляди.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	Бали	ECTS	Диференціація А (внутрішня)	Національна	Бали	ECTS
відмінно	90–100	А	А+ 98–100	задовільно	64–74	D
			А 95–97		60–63	E
			А- 90–94	незадовільно	35–59	FX
добре	82–89	В		незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
	75–81	С				

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і викладачу. За необхідності студент має спитати дозволу вийти з аудиторії. В процесі проведення практичних занять вітається власна думка студента з теми заняття, аргументоване відстоювання авторської позиції та креативність у вирішенні тих чи інших проектних завдань. У разі неможливості проведення занять за розкладом з вагомих причин викладач має право перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю з групою студентів.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTI

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтвержені). Запізнення на заняття не вітаються. В разі пропуску студентом окремих лекційних або практичних занять з дисципліни, він повинен опрацювати їх самостійно.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх дослідженнях, при написанні пояснювальних записок до проекту тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю викладач виявляє порушення академічної доброчесності, плагіат (у текстовій або візуальній частині проекту) студент втрачає право отримати бали за свою роботу та мусить виконати її в новій – авторській редакції в повному обсязі.

Корисні посилання: <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>; <https://saiup.org.ua/novyny/akadem-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Бали
1	2	3	4	5	6	7
2-й семестр (весняний)						
Модуль 1. ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ (1-3 ОДИНИЦІ КОЖНИМ СТУДЕНТОМ ГРУПИ) НА ОСНОВІ ОБРАНОГО АВТОРСЬКОГО КОНЦЕПТ-ПРОЄКТУ						

Змістовний модуль 1.1. Технічне та технологічне опрацювання авторського концепт-проекту колекції одягу за визначеною тематикою						
дати занять визначаються розкладом	1	Практичне 1	Напрацювання технічних рисунків моделей колекції. Визначення базової форми та її особливостей. Закономірностей формоутворення (стильових, функційних, ергономічних тощо)	3	Технічний рисунок моделі. «Бібліотека» зібраних зразків	10
	1	Практичне 2	Побудова базових конструкцій виробів (м.б. використаний муляжний метод). Технічне моделювання. Виготовлення комплекту лекал. Пошук і підбір відповідних матеріалів	6	Фотофіксація процесу	10
	1	Практичне 3	Виготовлення макету моделі, внесення необхідних правок в конструкцію та лекала виробів. Обґрунтування технологічної послідовності виготовлення моделі. Узгодження масштабу та місця розташування декоративно-оздоблювальних елементів	6	Фотофіксація процесу	10
Рейтинговий перегляд: демонстрація презентації етапів розробки проекту, доповідь по презентації, її обговорення						10
Змістовний модуль 1.2. Виготовлення розробленої моделі (1-3 одиниці, залежно від складності) в матеріалі						
дати занять визначаються розкладом	1	Практичне 4	Виконання дизайн-об'єкту в матеріалі	25	Макет виробу, лекала	30
	1	Практичне 5	Оформлення документації до виконаного завдання (кожен етап роботи повинен фіксуватися з тим, щоб можна було на перегляді продемонструвати процес в презентації)	5	Реалізація в матеріалі	10
Семестровий екзаменаційний перегляд: демонстрація презентації всіх етапів розробки проекту, доповідь по презентації, її обговорення						20

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

2-й семестр

Тема	Форма звітності	Бали
1	Змістовний модуль 1.1.	0–40
1	Змістовний модуль 1.2.	0–40
1	Складання іспиту (захист авторського проекту на перегляді)	0–20
Всього балів		100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	Бали		Критерії оцінювання
	0–20	0–40	
A+	20	40	Студент у повному обсязі опанував матеріали, надав додаткові матеріали та приклади за темою. На високому професійному рівні креативно реалізував проектні завдання, продемонстрував самобутню авторську проектну графіку. Подача дизайн-проекту

			охайна, професійна, без помилок
A	17–19	37–39	Студент у повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові відомості. Подача дизайн-проекту в цілому професійна та охайна, проектна графіка оригінальна, проект реалізовано без помилок
A-	16	36	Студент у повному обсязі опанував матеріал теми, подача дизайн-проекту відповідає вимогам завдання, охайна, без виражених помилок. Проектна графіка достатньо індивідуальна і професійна
B	12–15	32–35	Студент у повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив декілька незначних помилок. Подача дизайн-проекту, в цілому, професійна та охайна, графічна частина справляє враження
C	8–11	22–31	Студент у повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив значні помилки, є невеликі проблеми з форматкуванням і подачею дизайн-проекту. Проектна графіка виконана на недостатньо високому рівні, не виразна
D	4–7	10–21	Студент не в повному обсязі опанував матеріал теми, робота виконана на недостатньому професійному рівні із значними недоліками (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, відсутність творчого підходу тощо), наявні проблеми з форматкуванням, охайністю подачі дизайн-проекту, з проектною графікою
E	1–3	1–9	Студент у недостатньому обсязі опанував матеріал теми, виконана робота має багато недоліків (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, невідповідність завданню, невчасна здача виконаної роботи, неохайність представлення дизайн-проекту тощо).
	0	0	Дизайн-проект студентом не виконано і не представлено

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за активність студента під час практичних занять, за своєчасність і етапність виконання роботи протягом усього семестру, за виступ на конференції або публікацію статті за індивідуальною темою дослідження, реалізованою в межах дисципліни «КП». Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела з кожної окремої теми.

Основна:

1. Будяк В. В. Особливості формоутворення гламурного костюма 1930 – 1950-х років. Art and Design. 2018. № 3. С. 65-74.
2. Будяк В. В. Колористичні та орнаментально-декоративні прийоми "гламуризації" одягу та доповнень до нього. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2015. № 8. С. 4-7.с.
3. Дизайн одягу в полікультурному просторі: монографія/ М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова та інш. К.: КНУТД, 2020. 268 с.
4. Єременко І.І. Проектно-художня структура костюма в сучасному дизайні. Дисертація канд. наук: 17.00.07, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2014.- 200 с.
5. Кісіль М.В. Концепції формоутворення костюму в західноєвропейському дизайні ХХ століття: витоки, розвиток, тенденції : Дис... канд. наук: 17.00.07 - 2010.
6. Лагода О. Концептуальне підґрунтя проектно-художньої діяльності в умовах сучасності. II Всеукр. наук.-практич. конф.: Регіональний дизайн і освіта: потенціал сучасності. Черкаси: видавець Вовчок О.Ю., 2017. С. 180-183.

7. Лагода О. Формування нової методології навчання в дизайнерській освіті. Педагогічні аспекти підготовки викладачів з дизайну: сучасність і перспективи. ДО 2017. Харків: ХДАДМ, 2017. С. 62-64.
8. Розробка колекцій одягу: навч. посібник / А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова, О.В. Колосніченко. 2-е вид. Київ : ПП НВЦ «Профі», 2018. 138 с.
9. Чупріна Н.В. Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти): монографія. К.: КНУТД, 2019. 476 с.

Додаткова література:

10. Будяк В.В. Прояв гламуру в роботах художників ХІХ – ХХ століття. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2012. № 8. С. 55-57.
11. Будяк В. В. Аксесуари та доповнення – невід'ємні атрибути гламурного костюма. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. 2019. № 2. С. 169-175.
12. Lahoda O. Search for Uniqueness and Identification Using Fashion. Space and Culture. Indian. 2018. 6:4.
13. Мельник М.Т. Мода в контексті художніх практик ХХ ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / М.Т. Мельник ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2008. — 19 с.
14. Тканко О. Українська мода в контексті соціально-економічних трансформацій кінця ХХ ст. // Вісник Львівської академії мистецтв. 2002. Вип. 13. С. 120–128.
15. Тканко З., Тканко О. Екологічний дизайн в індустрії моди початку ХХІ ст. Вісник ЛНАМ 2019. Вип. № 39. С. 161-169.

Рекомендовані посилання на вітчизняні наукові видання:

ВІСНИК ХДАДМ <https://ksada.org/v2020.html>

ВІСНИК ЛНАМ <https://visnyk.lnam.edu.ua>

ART&DESIGN <https://artdesign.knutd.edu.ua/archiv/>

НАРОДОЗНАВЧІ ЗОШИТИ <https://nz.lviv.ua/category/archive/>