

Міністерство культури і інформаційної політики України
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Кафедра “Дизайн тканин та одягу”

Методичні рекомендації
до виконання синхронізованих практичних завдань з дисциплін
“Проектування” та “Презентація дизайн-проекту”
до розробки, виконання та презентації проекту
за українськими народними мотивами

для студентів, які здобувають освіту за освітньо-професійною програмою
“Дизайн одягу (взуття)”, СВО “Бакалавр” спеціальність 022 “Дизайн”,
7 семестр 4 курс навчання

Харків 2023

Методичні рекомендації до виконання синхронізованих практичних завдань з дисциплін “Проектування” та “Презентація дизайн-проєкту”: для студентів 4 курсу спеціальності 022 “Дизайн” за освітньо-професійною програмою “Дизайн одягу (взуття)” (І ступінь вищої освіти “Бакалавр”) денної форми навчання. Харків: ХДАДМ, 2023. 20 с. (укр. мовою)

Методичні рекомендації розроблені кафедрою “Дизайн тканин та одягу”, призначені для допомоги студентам денного відділення і покликані забезпечити єдиний підхід до організації і виконання синхронізованих практичних завдань з дисциплін “Проектування” та “Презентація дизайн-проєкту”

Укладач: доц. Гурдіна В.В.

Рецензенти:

Кривуц С.В. канд. мист., доцент, зав. кафедрою “Дизайн середовища”
Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Удріс І.М. канд. мист., доцент каф. “Декоративно-прикладного мистецтва та дизайну” Криворізького державного педагогічного університету

Розглянуто і схвалено на засіданні каф. «Дизайн тканин та одягу» ХДАДМ
Протокол № 2 від 28.08 2023 р.

Розглянуто і схвалено на засіданні науково-методичної ради ХДАДМ
Протокол № 23-11 від 08.11.2023 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дійсні методичні рекомендації розроблені на основі робочих програм дисциплін “Проектування” та “Презентація дизайн-проекту”.

Метою дисципліни «Проектування» у 7 семестрі є опанування студентами особливостей проектування одягу за народними мотивами. Акцент робиться на поглиблене вивчення особливостей народного костюма, декоративно-прикладного мистецтва, культури України та вивчення методів і прийомів трансформування народних мотивів у сучасний одяг. Студенти одержують навички сприйняття та аналізу об'ємної костюмної форми, різноманітних прийомів формоутворення, творчого оперування засобами композиції, вирішенні питань художньої цілісності та принципів гармонізації складових елементів костюму, створенні колекції одягу, опануванні графічних засобів та прийомів зображення для створення сучасного художньо-виразного образу, розвиток креативності та художнього смаку в цілому.

Метою курсу “Презентація дизайн-проекту” є навчання студентів різноманітним формам та технікам презентації дизайн-проектів, засвоєнні ключових принципів комунікації та розвитку навичок успішного впровадження своїх творчих ідей та концепцій у професійному середовищі. Основне завдання дисципліни полягає в тому, щоб студенти опанували різноманітні етапи і форми презентацій дизайн-проектів і здобули необхідні знання та практичні навички.

Взаємозв'язок цих двох дисциплін дасть на виході повноцінний дизайн-проект з його якісною презентацією, що студенти зможуть додати до свого портфоліо, а також брати з проектом участь у професійних конкурсах. Окрім того, набуті знання та навички допоможуть як в роботі над дипломним проектуванням, там і в майбутній дизайн-діяльності.

Метод повідомлення нових знань — лекції, бесіди, пояснення, зустрічі з запрошеними спікерами — професіоналами певного напрямку, робота зі спеціалізованою літературою та практична робота. Мета запропонованих завдань — отримання навичок втілити дизайн-проект у життя та презентувати його різними методами.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЮ СПАДЩИНОЮ ЯК ДЖЕРЕЛОМ НАТХНЕННЯ

Джерелом натхнення митця може стати будь-що, що його оточує, будь-яке явище чи соціальна подія є спроможними породжувати творчі задуми та певні образи. Серед найбільш багатих джерел натхнення, звісно, народний костюм та традиційна культура. А в сучасних реаліях, етнічний напрям в дизайні одягу є потужним соціально-культурним об'єднуючим фактором. Також актуальним є проектування якісного сценічного вбрання за народними мотивами. Цей одяг, зазвичай, транслюється на велику аудиторію та може передавати певні ідеї та меседжі, привертати увагу до події та впливати на свідомість широкої аудиторії.

Невичерпним джерелом натхнення є декоративно-прикладне мистецтво України: писанка, витинанка, лялька-мотанка, петриківський розпис, гончарство і кераміка, шкіряні вироби, скляні вироби, вироби з дерева тощо. Також джерелом натхнення може стати: український живопис, раритетні фотографії, рідкісні техніки пошиття, мотиви вишивки, музичні інструменти, природа та ін. Ми маємо багату культуру, що надбана і збережена поколіннями. Вона транслює світовідчуття та важливі цінності нашого народу. Тож натхнення також можна черпати в українському фольклорі, літературі, святах, обрядах, міфології. Але, найбільш популярним методом роботи з народними джерелами, все ж таки, є робота з костюмом. А саме трансформація українського традиційного вбрання, головних уборів, прикрас та взуття. Український костюм – це унікальна гармонія форми та змісту, відображення свідомості, цінностей, естетичного ідеалу нашої нації та образу епохи.

В роботі з народним костюмом важливо зібрати матеріал, вивчити і проаналізувати всі складові конкретної форми одягу в конкретному суспільстві. Важливо виявити характерні особливості обраного джерела: вплив періоду часу, тодішні естетичні ідеали, форму і силует костюма, конструкцію і крій, пропорційні співвідношення, засоби організації композиційної єдності, матеріали і фактури, колірну гаму і декор, семантику і знаковість костюма. Необхідне лише творче, глибоке прочитання. Результат має нагадувати

першоджерело та зберігати певні наративи. Звісно, рівень трансформації та переосмислення залежить від призначення одягу, що проектується. Важливо також враховувати сучасні тенденції та модні напрямки. Можливе пряме цитування певних елементів. Метод творчого переосмислення, асоціативний метод дозволяє вільніше обходитися з елементами традиційного костюма, більш інтуїтивно та багатогранно інтегрувати його до сучасних тенденцій.

Ознакою дизайну сучасності є концептуальне та образно-стильове різноманіття. Це період стилізації, еkleктики та численних художньо-композиційних засобів. Сьогодні зустріти будь-який стиль у його чистому прояві майже неможливо. Виразні образи будуються за принципом еkleктики, тобто поєднання різних стилів, мікростилів та субкультур. Засоби еkleктики та стилізації дозволяють поєднати протилежності в композиційно-цілісне рішення. Прийоми еkleктики є творчим інструментом, що потребує вмілого підходу. Створюючи модні образи з використанням народної спадщини не слід намагатися застосовувати прийоми еkleктики, оминув аналітичний етап процесу проектування. Необхідно визначитися, яка головна ідея проектно́ї розробки. Що вона повинна висловлювати і яка в неї мета. Від спрямованості творчого задуму залежить які засоби та прийоми слід використовувати. Саме виявлення та розуміння характерних особливостей та ознак джерела натхнення допоможе вийти за рамки шаблонного сприйняття народного костюму та шляхом образно-асоціативного бачення переосмислити та трансформувати їх в руслі сучасних тенденцій, поєднати з іншими напрямками. Увага ж тільки до зовнішніх ознак джерела, без усвідомлення змісту та символічного значення предмету народної творчості, може призвести до хибних помилок. Слід уникати бездумного копіювання форм джерела творчості та механічного перенесення їх в форми проектно́ї розробки [8].

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Асоціація – найбільш творчий метод роботи, що потребує переосмислення всього накопиченого матеріалу по костюму та створення сучасного, більш емоційного, яскравого та образного з дуже тонким відчуттям першооснови.

Імітація - наслідування костюма за допомогою зовсім інших художніх засобів, прийомів та матеріалів. Імітація може бути обумовлена художнім завданням, або мати негативний результат, як синонім обману - підробки костюма. Інтерпретація – творчий метод вільного перетворення, тлумачення національного чи іншого костюма.

Колекція — серія моделей різноманітного призначення, побудована на основі єдиного образного і конструктивного рішення, стилю, базової форми, матеріалів, фурнітури та ін.

Народний костюм — явище матеріально-духовної культури народу — ансамбль одягу, що склався історично колективним творчим досвідом та традиціями і відтворює естетично-світоглядні уподобання народу засобами матеріалу, форми, декору та колориту.

Реконструкція – мистецтво відновлення втраченого костюма за збереженими матеріалами, інакше, дослівна копія.

Реплікація – реконструкція костюма, виконана з оригінальних матеріалів та в натуральну величину.

Стилізація — творчий відхід від народного чи міського костюма у бік запозичення, наслідування його стильових ознак, зовнішніх форм, окремих елементів, часто через його спрощення.

Фольклорний стиль — стиль сучасного одягу, що використовує елементи народного костюма. Також: “етнічний”, “сільський” та ін.

Художній костюм за національними мотивами – творче вирішення одягу в ансамблі мистецькими засобами зі створення яскравого художнього образу переважно на асоціативної основі [15].

СТРУКТУРА ПРОЄКТУ

Проект складається з 5 частин:

- ескізний проєкт колекції одягу
- пояснювальна записка до проєкту
- робота в матеріалі
- фото та відео презентація проєкту
- графічна презентація проєкту

Ескізний проєкт колекції одягу виконується в першому модулі дисципліни “Проектування” і являє собою художньо-образне рішення колекції одягу з 7 моделей. Попереднім етапом є вибір теми, джерела натхнення, методів трансформації українських народних мотивів; визначення асортиментної групи, носія проєктного одягу, призначення костюму тощо; пошуки формоутворення, колористичного рішення та робота з форескізами. Одяг, який проєктується, повинен відповідати своєму призначенню, вимогам до нього і особливостям його виробництва. Вибір форми, матеріалу і техніки графічного виконання повинні якнайкраще розкривати художньо-образний задум автора.

Паралельно в рамках дисципліни “Презентація дизайн-проєкту”, відбувається робота над *пояснювальною запискою проєкту*. Пояснювальна записка має містити:

- титульний аркуш
- зміст
- вступ
- Розділ I Допроєктні дослідження
 - 1.1 вивчення історичного та сучасного аспекту теми
 - 1.2 збір та аналіз необхідних матеріалів за темою
 - 1.3 аналіз аналогів та модних тенденцій
- Розділ II Розробка дизайн-концепції проєкту
 - 2.1 джерело натхнення, мудборд
 - 2.2 формування концепції проєкту

2.3 рекомендовані матеріали

2.4 пошук формоутворення та стилізації, форескізи

2.5 художні ескізи колекції

- Розділ III Технологічна частина

3.1 технічні рисунки

3.2 художньо-технічний опис моделей

3.3 технічне моделювання виробу

3.5 деталі крою та їх специфікація

3.6 технологічна послідовність обробки виробу

- список використаної літератури

- додатки: фото готового виробу та графічна частина.

В залежності від особливостей теми, певні підпункти можуть змінюватися чи доповнюватися, узгоджується з керівником.

На *титульному аркуші записки* у верхній його частині вказується назва міністерства, якому підпорядковується ВНЗ, а також його повна назва. В середній частині аркушу пишеться назва проекту, курс, факультет, прізвище та ініціали студента-виконавця проекту, а також прізвище та ініціали керівника проекту. Знизу аркушу вказується рік виконання проекту.

Зміст має складатися з назв розділів з позначенням нумерації сторінок.

У *вступному розділі* записки обґрунтовується актуальність розробки проекту на задану тему. Також надається стисла характеристика стану легкої промисловості та дизайну одягу на час проектування, визначається асортиментна група. Прописується мета та задачі проекту, відповідно до теми. Обсяг вступу 1 сторінка. Тут не допускаються цитування, текст має бути повністю авторським.

В *розділі 1. Допроєктні дослідження* повинен бути аналіз аналогічного одягу обраній темі, досліджується історіографія та сучасність питання. Аналіз повинен мати дослідницький характер. Студент має посилатися в тексті на використану літературу та рисунки: [1, с. 1], (рис. 1). Текст та рисунки мають бути оформлені відповідно вимог. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжстрічковий інтервал – 1,5, поля – верхнє – 1,5 см, нижнє – 1,5

см, праве - 1,5 см, ліве – 2,5 см, абзац – 1 см. Потрібно стежити, щоб в тексті не було інтервалів після абзаців. Вони створюють розриви між абзацами, через які документ буде оформлений не за правилами. Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами по центру жирним шрифтом. Заголовки підрозділів роботи варто починати з абзацного відступу і друкувати (крім першої великої) малими літерами, жирним шрифтом. Після заголовків та підзаголовків крапка не ставиться. Подальші розділи оформлюються аналогічно. Всі рисунки мають бути пронумеровані і підписані. Рисунки рекомендовано ставити після підрозділу, де вони згадуються.

В Розділі 2. Розробка дизайн-концепції проекту ведеться робота по пошуку концептуального рішення колекції. Визначається джерело натхнення, вивчається, досліджується. Створюється мудборд. Ведеться пошук образу носія колекції, визначається його стильові переваги, соціальний і матеріальний статут. Надаються графічні варіанти пошуку художнього образу носія костюму. Проводяться пошуки для визначення фактурного рішення колекції. Формується і обґрунтовується концепція проекту. В концепції рішення проекту визначається головна ідея, об'єкт натхнення, надається характеристика образно-художнього рішення проекту, мета і задачі в розробці колекції, композиційні прийоми їх вирішення, вибір матеріалів та технік, художні особливості одягу і варіанти функціонального використання. У кожному випадку робота повинна вестися комплексно за принципом вирішення питань „Для кого, для чого, із чого, як?”.

Далі надається ескізне рішення проектного одягу згідно з обраною концепцією проекту. Вирішуються пропорції форми і її членування, пластика модельних ліній, тектоніка виробу, масштаб деталей та малюнків, використання фактур відповідно функціонального призначення виробу. Необхідно розпочати роботу з визначення функціональних особливостей та вирішення основних і другорядних елементів колекції і обґрунтувати принцип, який об'єднує моделі в колекції. Представити варіанти пошуку перспективного формоутворення,

варіанти конструктивно-декоративного заповнення форми костюму в колекції, затвердженні ескізи моделей одягу, який обрано до колекції.

В *Розділі 3 Технологічна частина* – обґрунтовується і описується художні та конструктивно-технологічні особливості, які використані в проектній розробці. Даються технічні рисунки на всі моделі та технічне моделювання, деталі крою та їх специфікація на одну модель. Окремо даються обґрунтовані рекомендації до вибору засобів виробництва і обраних матеріалів та технологій, з ціллю найбільш ефективного виробництва моделей одягу з метою покращення його функціональних та художніх якостей. Прописується технологічна послідовність обробки виробу. Також можна додати фотографії процесу роботи та додаткові підпункти, в залежності від особливостей теми.

Список використаної літератури складається студентами з урахуванням рекомендацій керівника щодо літератури, яку необхідно опанувати в процесі роботи над проектом. Обов'язково в списку мають бути присутні монографії, дисертації, наукові статті тощо. Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі. Список складається в послідовності згадування джерела в тексті. Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

В *додатках до записки* вміщуються фото готового виробу та графічна частина проекту.

Керівник надає приклад пояснювальної записки.

Наступним етапом дисципліни “Проектування” є ***робота в матеріалі***, тобто втілення у життя однієї моделі колекції. Цей етап складається з вибору моделі; матеріалів та конструктивно-технологічних засобів для її втілення; створення макету та послідовних етапів виготовлення виробу.

Оцінюються доцільність виробу, функціональність, практичність, естетичні якості, технічність виконання як традиційних так і

експериментальних конструктивних і технологічних вузлів, відповідність проєктної моделі фігурі людини.

В той час в рамках дисципліни “Презентація дизайн-проєкту” фіксується робота з виготовлення моделі у фото та відео форматі. Наступним етапом є **фото та відео презентація проєкту**.

В фотосесії та відео-зйомці готового виробу важливим є вибір локації та моделі, щоб вона донесла ваш задум і костюм гарно на ній виглядав. Виріб на фотосесії має бути в ідеальному стані, рекомендується примірка на моделі перед зйомкою. Виріб на фотографіях має бути добре видно, а також вітається художній, креативний підхід. Зйомка має розкривати та підсилювати образ. За необхідністю можна долучати додаткових членів команди: візажиста, парикмахера тощо. Тобто можна зробити певну творчу колаборацію на взаємовигідних умовах.

Рекомендується зйомка в форматі каталог чи лукбук та кампейн.

Каталог — зйомка всіх одиниць колекції для продажів онлайн. Робиться з всіх ракурсів (перед, спина, бік тощо) + деталі крупно. Зйомка може бути як на моделі, так і на спеціальному манекені, може бути розкладка. Ніщо не відволікає увагу від одягу — простий, однорідний фон; модель нейтральної зовнішності; прості позування; проста зачіска, бажано зібране волосся. Мета: показати виріб, як він виглядає в житті. Мінімум пост-обробки. Клієнт з каталогу має отримати максимум інформації про річ.

Лукбук (книга образів) — іміджева зйомка ключових образів колекції. Демонструється вже зібраний образ — готове рішення як можна носити. Вже не всі ракурси, достатньо з одного; фон трохи може ускладнюватися, позування можуть ускладнюватися; може бути більш характерна зовнішність моделі, макіяж тощо.

Кампейн (рекламна кампанія) — зйомка з метою реклами (розміщення в журналах, на білбордах тощо). Головна мета — передати настрій, концепт, ідею колекції; донести певний меседж глядачеві; викликати емоції; запам'ятатися. Тут вже не існує жодних правил. Єдине правило — донести ідею та настрій, зачипити, а речі зацікавлений споживач зможе роздивитися в каталозі. Тобто

вже не обов'язково ретельно показати одяг, увага на ньому не акцентується. Можуть бути кадри, де одяг зовсім не видно. Моделі можуть бути яскравої зовнішності, в яскравих образах. Може бути будь-яка локація, додаткові герої в кадрі тощо. В першу чергу тут оцінюється ідея/концепт зйомки, його оригінальність та актуальність.

В результаті загалом має вийти 6-10 фотографій та відео до 1 хвилини.

Етапи роботи: розробка концепту зйомки; створення мудборду (також можна зібрати окремо референси позування моделі, чи, якщо залучена команда — референси стосовно макіяжу, зачіски, образу... для кращого розуміння один одного); підготовка до зйомки — пошук локації, моделі тощо; проведення зйомки; постобробка та збірка буклету проекту, монтаж відео.

Все знімається на камеру смартфона (фотоапарат за можливістю). Додатки та програми, що можуть допомогти в обробці створеного контенту: Adobe Photoshop, VSCO, Canva, Snapseed, Videoleap та ін.

Завершальним етапом є *графічна частина проекту*. Вона виконується на форматі 60/80 см, де зображуються: художньо-образне рішення колекції (7 одиниць), джерело натхнення, концепція, рекомендовані матеріали, технічні рисунки, деталі крою на 1 модель, фото готового виробу, а також в залежності від особливостей дизайну: процес макетування, пошук варіантів декору, варіанти кольорової гами, принтів тощо. Вибір техніки графічного виконання повинен відповідати задуму роботи і повно розкривати її художні якості. Керівник надає приклад графічної частини.

Всі 5 складових демонструються на екзаменаційному перегляді та додаються до портфоліо студента. Студент відправляє отриманий результат на всеукраїнські та міжнародні професійні конкурси. Також в індивідуальному порядку може розглядатися варіант продовжити тему на дипломне проектування та виготовити ще 4 одиниці колекції.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою семестрового контролю є екзаменаційний перегляд. Для одержання підсумкової оцінки необхідно пройти всі модульні контролю за семестр і представити результат роботи у повному обсязі 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 з кожної дисципліни.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Студент отримує окрему оцінку з кожної дисципліни. Максимум 100 балів.

Сума балів	ЕС TS	Оцінка за національною шкалою	КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
90-100	A	Відмінно	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
82-89	B	Добре	Студент повністю оволодів дисциплінами, в повному обсязі виконав практичну роботу, але в процесі виконання допустив незначних помилок, що можуть стосуватися самої роботи або її презентації
75-81	C		
64-74	D	Задовільно	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному (або майже повному) обсязі виконав практичну роботу, але припустився грубих помилок в завданнях, є проблеми з якістю роботи та її презентацією
60-63	E		
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання	Студент не в повному обсязі оволодів дисципліною, робота виконана із значними помилками, оформлення виконано неякісно або в недостатньому обсязі
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисц.	Пропуск поточного контролю

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації.

Основна література

1. Алфьорова З.І. Межі видимого. Становлення візуального мистецтва: монографія. Харків: ХДАК, 2008. 267 с.
2. Білан М.С. Український стрій / М.С. Білан, Г.Г. Стельмахук. – Львів : Фенікс, 2000, - 326 с.: іл.
3. Бойлен А. Візуальна культура. ArtHuss, 2021. 430 с.
4. Васіна, З. О. Український літопис вбрання : книга-альбом. Т.2 : XIII- початок ХХ століття: Науково-художні реконструкції / З. О. Васіна. - К. : Мистецтво, 2006. - 448с.
5. Врочинська Г.В. Українські народні жіночі прикраси ХІХ – початку ХХ століть: Монографія / Г.В. Врочинська. – К. : Родовід, 2007. – 232 с.: іл.
6. Гурдіна В.В. Трансформації українського традиційного вбрання в дизайні сценічного костюма : дис. канд. мистецтвознав. : 17.00.07. Харків: ХДАДМ, 2012. 312 с.
7. 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.
8. 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.
9. 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
10. 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.
11. Крвавич Д.П. Український народний одяг ХVII – початку ХІХ ст. в акварелях

- Ю. Глоговського / Д.П. Крвавич, Г.Г. Стельмашук. – К. : Наукова думка, 1988. – 282 с.
12. 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.
 13. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – К. : Наукова думка, 1977. – 222 с.
 14. Ніколаєва Т.В. Український костюм: надія на ренесанс/ Т.В. Ніколаєва. – К. : Дніпро, 2005. – 320 с.: іл.
 15. Тканко З., Коровицький О. Моделювання костюма в Україні ХХ століття. - Львів.:2000.
 16. Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів / К.К. Стамеров. – К. : Мистецтво, 1978. – 242 с.: іл.
 17. Стельмашук Г.Г. Традиційні головні убори українців: Монографія / Г.Г. Стельмашук. – К. : Наукова думка, 1993. – 236 с. : іл.
 18. Українські народні традиції в сучасному одязі. Альбом / упорядник В.М. Бойко. – К. : Реклама, 1970. – 136 с.: іл.
 19. Федина О. Вивчення українського народного костюма кінця ХІХ – початку ХХ 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.
 20. Федина О. Особливості художньо-образної системи українського народного костюма кінця ХІХ – початку ХХ століть // Народознавчі зошити: двомісячник ІН НАНУ. – Ч. 5-6. – Львів, 2008. – С. 502-511.

Допоміжна література

1. 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.
2. Грабовський Є., Кіреєва Ю. Методика оформлення презентації проєкту на Behance (на прикладі LMS). Наукові записки. SCIENTIFIC PAPERS * 2022 / 2 (65). с. 78-95
3. 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
4. Дерман Л. М. Діджитал-проектування та презентація колекції одягу як автоматизована грамадика XXI століття: веб-сайт. URL: <https://elib.nakkkim.edu.ua/> (дата звернення: 25.07.2023).
 5. Звиняцьківська З. In progress. Дрес-код України доби Незалежності / З. Звиняцьківська. - К.: ArtHuss, 2019. 336 с.
 6. Кікоть А.А. Функціонування костюма в сучасному соціокультурному просторі. Актуальні проблеми історії, теорії та практики худож. культури: зб. наук. пр. НАККиМ. Київ : Міленіум, 2013. Вип. XXX. С. 81-87.
 7. Квасниця Р. Б. Дизайн просторів для презентації модних колекцій. Дис. канд. наук: 17.00.07, Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України. Львів, 2021.
 8. Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник. К.: КНУТД, 2018. 236 с.
 9. Куратова М.Г. Основи проектування. Навчально-методичний посібник. 192 с.
 10. Ласіцина Д. Віртуальні простори для презентації модних колекцій. V International Scientific-Practical Conference 21 October 2021 Kyiv, Ukraine. с.136-137.
 11. Мамчич О.С., Ніколаєва Т.В., Гаркін П.В. Візуалізація образу та проектування костюма в різних художніх системах: навч. посіб. Київ : КНУТД, 2011. 72 с.
 12. 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.
 13. Мельник М. Використання елементів традиційного українського костюма при створенні фешн-колекцій: веб-сайт. URL: http://mtmfashion.blogspot.com/2012/08/blog-post_21.html (дата звернення 21.08.2023).
 14. Ніколаєва Т.В. Тектоніка формоутворення костюма: Навчальний посібник.- К.:Арістей, 2005. – 224 с.
 15. Соломатова В. Візуальна культура в соціальних мережах. Культура і мистецтво у сучасному світі, (20), 2019. 200–208. <https://doi.org/10.31866/2410-1915.20.2019.172436>

16. Трач Ю. Зміст понять “Візуальна грамотність” і “Візуальна культура”. Питання культурології, (32), 2016. 170–186. <https://doi.org/10.31866/2410-1311.32.2016.155725>
17. Федас Й.С. Український народний вертеп: (У дослідженнях XIX – XX ст.) / Й.С. Федас. – К. : Наукова думка, 1987. – 182 с.
18. 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.
19. Хрущак М. Новий погляд: що таке візуальна культура сьогодні і як її споживати. Культурний проект: веб-сайт. URL: <https://culturalproject.org/journal/tpost/59d1vckim1-novii-poglyad-scho-take-vzualna-kultura> (дата звернення 21.08.2023).
20. Reynolds G. Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery. New Riders Pub, 2008. 229 p.

ДОДАТОК — ПРИКЛАДИ РОБІТ СТУДЕНТІВ

Репозитарій ХДАДМ

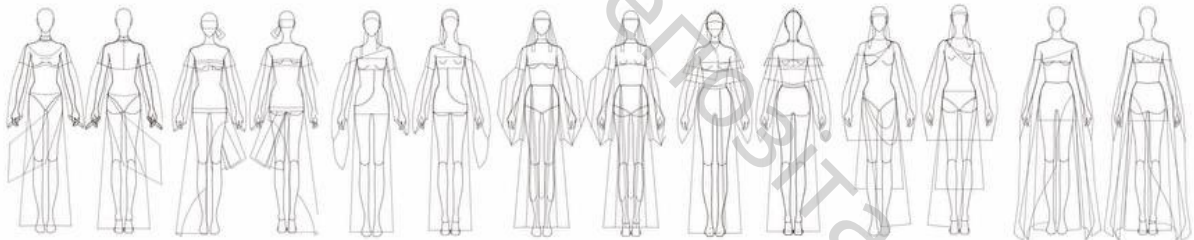
Курсовий проєкт на тему: „Трансформація народного костюма в сучасному дизайні одягу“

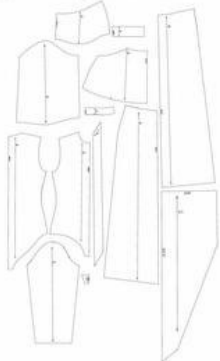
Концепція

Колекція розроблена для зірок та публічних людей. Таке вбрання повинно привертати увагу, бути сучасним та відобразити українську культуру. Також метою проєкту є створення колекції одягу, що поєднує об'ємність та тендітність, форму народного костюму та сучасні тенденції моди 2024. Колекція виконана у поєднанні спортивного та романтичного стилю. Вона містить в собі сукні, топи, спідниці та шорти. Колекція складається із об'ємних та прилеглих до тіла речей. Об'ємна форма виконана із прозорої тканини, а прилегли речі із світло жовтого матеріалу. Колекція доповнена головними уборами та прикрасами : вінки, хустки і балаклави. У модельний ряд колекції входить 7 моделей жіночого одягу.

Технічні рисунки

Деталі крою моделі №1

Мудборг

Рекомендовані матеріали

Органза

Трикотаж

Гліксія

Гудзики

Фото готового виробу

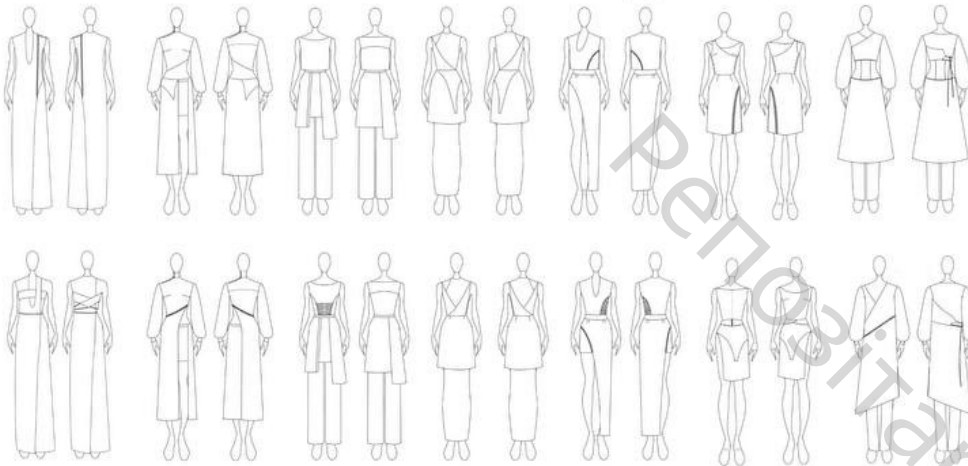
Виконала студентка 4 курсу ДО(в) Панаріна Анастасія Кер. Гурдіна В.В

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

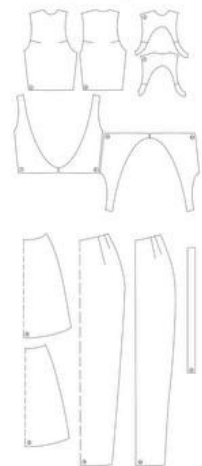
На тему: «Дизайн жіночого одягу-трансформер з використанням українських мотивів»

Технічні рисунки

Деталі крою

Концепція

Метою проекту є створення повсякденного жіночого одягу-трансформер з використанням українських мотивів. В основі проектування колекції є прийоми трансформації, а саме метод комбінаторики та модульне проектування. Деталі одягу поєднуються між собою шнурівкою, завдяки чому з'являється варіативність способів поєднання елементів. За основу формотворення був взят український народний костюм. Ще однією особливістю проекту є орнамент. Надихаючись гончарством олошні, а саме глечиком з сімейної колекції української кераміки, для кожної моделі були пропрацьовані елементи, що оздоблюються орнаментом завдяки методу термотрансферного друку на тканині. Кольорова палітра також розроблялась спираючись на джерело натхнення. Мінімалістична біла база поєднується з елементами, що за кольором нагадує гліну. Силуети наближені до прямих, однак завдяки поєднанню багатшарових елементів створюється різноманіття форм. Для підсилення характерності народних мотивів були обрані натуральні матеріали, а саме щільна бавовна, яка здатна гарно тримати форму, а також не деформується при з'єднанні елементів шнурівкою.

Фото готового виробу

Мудборд

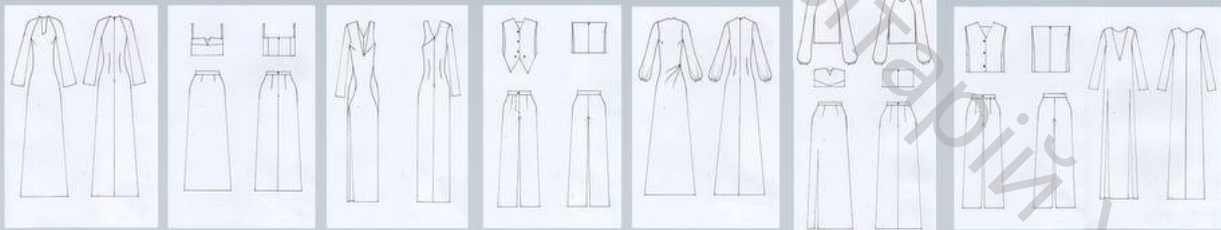

Вик. Міщенко С. 4ДО(в), кер. Гурдіна В.В.

Курсовий проєкт на тему: "Дизайн жіночого одягу з використанням авторської вишивки за українськими рослинними мотивами"

Технічні рисунки

Концепція

Мета проєкту полягає в об'єднанні етнічної української айдентики з святковим жіночим одягом. Авторська вишивка присутня у вигляді акцентного декору на кожному виробі. Вишивка - на основі рослинних мотивів, а зокрема пшениці, виконується вручну у змішаній авторській техніці. Колекція розробляється у мінімалістичному стилі у поєднанні з романтичним. Основні кольори - білий, суха троянда та коричневий, для вишивки - жовтогогарчий.

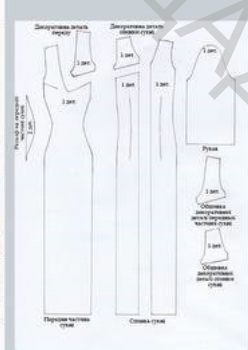
Фото готового виробу

Мудборд

Деталі крою на модель №3

Рекомендовані матеріали

Вик: ст. 4 курсу ДО(в) Конопленко Альона Кер: Гурдіна В.В.

Курсовий проєкт на тему: «Дизайн жіночого одягу з мотивами українського прапора»

Технічні рисунки

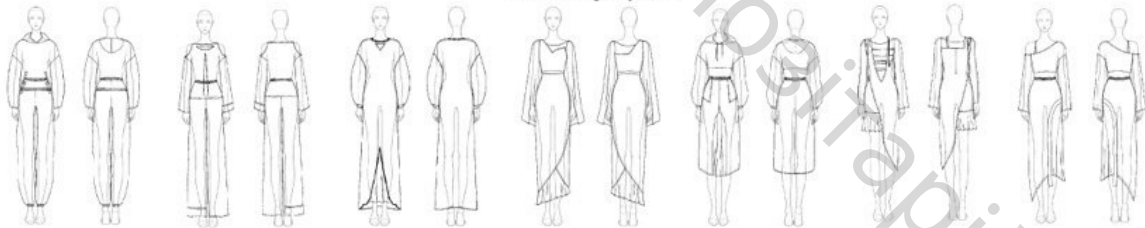
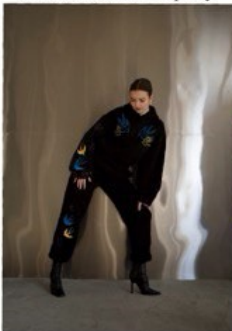

Фото готового виробу

Матеріали

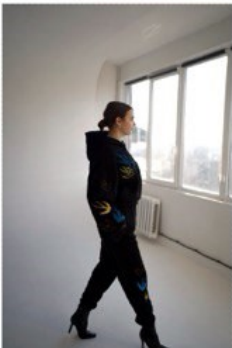
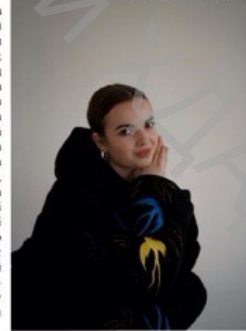
Мудборд

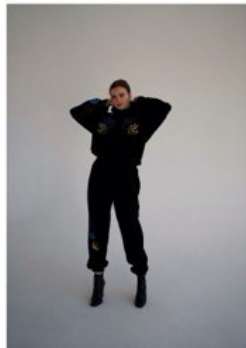
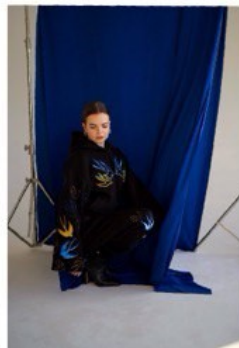
Концепція

Метою проєкту є створення повсякденного жіночого одягу з використанням мотивів українського прапора. Одяг зручний та комфортний для повсякденного носіння. Колекція розроблялася на основі народного костюму та сучасних тенденцій. Представлено 7 моделей, в яких є розвиток від зручного спортивного костюму до більш жіночих та приталених сувоць і спідниць. Вони більш складні за формою та мають акцентні пояси, накладні кишені та імітацію вишивки хрестиком. Переважає довжина міді та макси. Усі моделі об'єднані спортивним стилем та тематикою. Розміття в спортивному одязі досягається за допомогою оздоблення, фурнітури, поєднання кольорів, деталей і фактур. Присутні поєднання шуткового трикотажу та прозорої сітки, що додає багатшаровості та цікавості образу. Основний кольором є чорний. Додають яскравості синій та жовтий, що уособлюють кольори українського прапора, чистого неба та безкраїх полів. Елементом декору є український народний символ – ластівка. Ця пташка, якій притаманна жіноча символіка несе на своїх крилах радість – весну. Ластівки виконані у техніці машинна вишивка у синьому та жовтому кольорах та додають шарму звичним простим речам.

Фото готового виробу

Деталі крою на модель 1

Вик. ст. 4 к. ДО(в) Гринько М. В. Кер. Гурдіна В. В.