

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн середовища	Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Кафедра	Дизайн тканин та одягу	Рік навчання	4
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	нормативна
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	8

ПРОЄКТУВАННЯ

Семестр 8 (весна 2025)

Викладач	Гурдіна Владислава Василівна
e-mail	gurdina.vladyslava@ksada.org
Заняття	За розкладом
Консультації	За розкладом
Адреса	К.317, поверх 3, корпус 3, вул. Мистецтв, 11
Телефон	067-5715032 викладач

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

Дисципліна «Проектування» у 2 семестрі 4 курсу присвячена роботі над дипломним проектом. При виконанні дипломного проекту систематизуються, поглиблюються, закріплюються теоретичні, практичні знання і навички студентів. Студенти повинні показати вміння використовувати одержані ними в процесі навчання знання для вирішення теоретичних та практичних задач за спеціальністю. Осмислювати, ґрунтовно досліджувати і виявляти актуальні проблеми сьогодення в індустрії, формуючи основну ідею проекту, прогнозувати перспективне формоутворення костюму, досліджувати та трансформувати джерело натхнення в художній образ костюму, засобами художньої виразності відтворювати художньо-образне рішення костюма в проектній графіці.

Завдання дисципліни — забезпечити відповідну професійну підготовку майбутніх фахівців в галузі дизайну костюма: в поглибленому вивченні особливостей проектування колекції за затвердженою темою, 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 колекції; створенні колекції одягу; опануванні графічних засобів та прийомів зображення для створення сучасного художньо-виразного образу.

Дисципліна забезпечує набуття таких компетентностей, як:

ПК – 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 етнодизайну 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

Основною спрямованістю дисципліни «Проектування» у 8 семестрі є професійна адаптація мислення і візуальна особливість сприйняття костюму, як носія соціокультурної інформації про людину; розвиток творчої уяви та фантазії; теоретичні та практичні навички 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).

Тема 1. Вступ до проектування. Допроєктний етап.

- обґрунтування та затвердження теми,
- збір та аналіз необхідних матеріалів за темою,
- вивчення історичного та сучасного аспекту теми, аналіз аналогів та тенденцій, пошук джерела натхнення.

Тема 2. Проектно-пошуковий етап.

- Включає аналіз і трансформацію джерела натхнення, розробку форескізів і концепції проекту
- пошук базово-конструктивної форми
- пошук образного, стильового, колористичного, фактурного рішення
- виконання художніх ескізів

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 ВІДВІДУВАНOSTІ

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	Тижень день	Вид заняття	Зміст	год	Поточний контроль	Деталі
дати занять визнача ються розкла дом	1	практика	Вступ до проєктування.	9	Затвердження теми, вступ: обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети і постановка задач	1 стор.
	2	практика	Допроєктний етап. Перший розділ пояснювальної записки	9	Збір та аналіз необхідних матеріалів за темою	5-7 стор.
	3	практика		9	Вивчення історичного та сучасного аспекту теми	5-7 стор.
	4	практика		9	Аналіз аналогів та тенденцій	5-7 стор.
	5	практика		9	Оформлення списку використаних джерел	1-3 стор.
	6	практика	Проектно-пошуковий етап. Другий розділ пояснювальної записки.	9	Аналіз і трансформація джерела натхнення, розробка концепції проєкту	2-3 стор.
	7	практика		9	Розробка форескізів	5-10 стор.

	8	практика		9	Пошук базово-конструктивної форми	2-4 стор.
	9	практика		9	Пошук образного, стильового, колористичного, фактурного рішення	2-4 стор.
	10	практика		9	Виконання художніх ескізів	5-7 еск.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1	1 розділ ПЗ	24-40
2	2 розділ ПЗ	26-60

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. Гайдук Л.М. Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення одягу. К.: КНУТД, 2008. 129 с.
2. Гахова А. Ю. Дизайн екологічного одягу: генеза, концепції, новації : Дис. доктора філософії (Ph.D) за спеціальністю 022 «Дизайн». Харків: ХДАДМ, 2021.
3. Гурдіна В. В. Трансформації українського традиційного вбрання в дизайні сценічного костюма : дис. канд. мистецтвознав.: 17.00.07. Харків: ХДАДМ, 2012. 180с.
4. 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>
5. 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.
6. Єременко І. І. Проектно-художня структура костюма в сучасному дизайні: дис. канд. мистецтвознав.: 17.00.07. Харків: ХДАДМ, 2014.- 200с.
7. Історія моди. Ілюстрована енциклопедія з давнини до сьогодення [пер. з англ.]. Харків: Фактор, 2014. – 256 с.: іл.
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. Ніколаєва Т.В. Основи теорії формоутворення костюма: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т.В. Ніколаєва, Н.В. Чупріна; – К. : КНУТД, 2004, – 155 с.
11. Ніколаєва Т.В.Тектоніка формоутворення костюма: Навчальний посібник.-К.:Арістей, 2005. 224 с.
12. Ніколаєва Т.В. Український костюм: надія на ренесанс. К. : Дніпро, 2005. 320 с.: іл.
13. Лагода О.М. Мода в дизайні одягу: теорія та практика: навч. посібник рек МОН України. Черкаси : ЧДТУ, 2010. 247 с.
14. Лагода О. М. Художньо-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця ХХ - початку ХХІ століття : дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.07 / Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. Х., 2007. 275арк. Бібліогр.: арк. 166-182.
15. Лосєва М. Теорія моди. Концепції і практики [текст]. Харків: Юнісофт, 2021 176 с.

16. 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.
17. Тканко З., Коровицький О. Моделювання костюма в Україні ХХ століття. Львів.: 2000.
18. Чупріна Н. В. Прогнозування формоутворення як етап художнього проектування костюма: монографія. К.: КНУТД, 2010. 180 с.
19. Чупріна Н.В. Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти): Монографія. Київ: КНУТД, 2019. 475 с.
20. Харченко А. В. Синтез стилів у практиці сучасної моди: тенденції, художні прийоми : Дис. доктора філософії за спеціальністю 022 «Дизайн» (02 Культура і мистецтво). Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2021. 210 с.
21. 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>

Допоміжна література

1. Гурдіна В.В. Класичний стиль, як глобальний тренд та складова екологічного напрямку в дизайні одягу / Всеукраїнська наук. К-ція «Актуальні питання мистецтвознавства: сучасність і перспективи (постать мистця у векторі сучасних художніх трансформацій: український вимір)»: Зб. статей. Харків: ХДАДМ, 2019. С. 30-32.
2. Звиняцьківська З. In progress. Дрес-код України доби Незалежності. К.: ArtHuss, 2019. 336 с.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Федина О. Концептуалізм у сучасній моді: теорія і практика проектування / З. Тканко // Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2012. Вип. 23. С. 26-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2012_23_6
7. Drudi E. Figure drawing for fashion design. - М.:2001.
8. 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.
9. Erlhoff M. Design Dictionary. Perspectives on Design Terminology. - Basel - Boston –Berlin: Birkhäuser, 2008. 466 p.
10. Fashion: The Whole Story / Thames & Hudson, 2020. 576 p.
11. Hopkins D. After Modern Art: 1945-2000. New-York: Oxford University Press, 2000. 282 p.
12. Muller F. Art and Fashion. – London: Thames & Hudson, 2000. 80 p. (From the FASHION MEMOIR SERIES).
13. Pieter E. Vermaas. Philosophy and Design. – Delft: Springer Science, 2008. 364 p.
14. Sorger R. The Fundamentals of Fashion Design. – Lousanne: An AVA Book, 2006. 170 p.
15. Wolff Colette. The Art of Manipulating Fabric. – New York: Krause Publikations, 2000. 290 p.