Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола
циклова комісія дизайну середовища та моделювання одягу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник директора
з навчально-методичної роботи
_____ Марина ГЛИНСЬКА
30.08. 2024 р.

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
Художнє проєктування та дизайн одягу

Рівень освіти – **фахова передвища освіта**
Спеціальність - **182 Технології легкої промисловості**
ОПП – **Моделювання та конструювання промислових виробів**

Семестр	За навчальним планом		Аудиторні години			Самостійна робота	Форма підсумкового контролю
	К-сть кредитів	К-сть годин	Лекції	Семінарські практичні заняття	Лабораторні		
VIII	3	90	20	19		51	залік

Тернопіль, 2024

Розробник:
Наталія ПИТЕЛЬ – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Програму навчальної дисципліни «Художнє проєктування та дизайн одягу» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Моделювання та конструювання промислових виробів» підготовки здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 182 «Технології легкої промисловості», затвердженою Педагогічною радою від 03.07.2023 р., засідання №9.

Програму навчальної дисципліни «Художнє проєктування та дизайн одягу» розглянуто та рекомендовано до затвердження на засіданні ЦК дизайну середовища та моделювання одягу, протокол №1 від 30.08.2024 р.

Голова ЦК _____ **Ростислав ЛИПКА**

ПОГОДЖЕНО:
Гарант ОПП,
викладач вищої категорії,
старший викладач _____ **Наталія ЮЩАК**

Завідувач
відділення дизайну _____ **Наталія ТОКАР**

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою дисципліни «Художнє проєктування та дизайн одягу» є формування у майбутніх фахівців системи знань про теоретичні основи, закономірності та методи художнього проєктування одягу, а також практичних умінь створювати композиційно цілісні, естетично виразні й технологічні моделі та колекції одягу з урахуванням модних тенденцій, вимог споживачів і умов промислового виробництва.

Завданням дисципліни є вивчення ролі дизайну одягу в системі проєктної діяльності, закономірностей моди та стилю; засвоєння законів, правил, прийомів і засобів композиції костюма; опанування методів творчого пошуку та формоутворення одягу; набуття навичок проєктування одягу різних асортиментних груп і колекцій для промислового виробництва, виконання творчих і технічних ескізів, оформлення художньо-технічної документації та презентації колекції.

Зміст дисципліни забезпечує формування наступних компетентностей, які визначені освітньо-професійною програмою «Моделювання та конструювання промислових виробів»:

Загальні компетентності:

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Спеціальні компетентності:

СК9. Здатність здійснювати раціональний підбір матеріалів та комплектуючих для виготовлення продукції/виробів з урахуванням сучасних технологій та розвитку моди.

СК13. Здатність проєктувати художній образ та концепцію моделей одягу в різних художніх системах, трансформуючи творче джерело у матеріальний об'єкт моделювання швейних виробів.

СК14. Здатність застосовувати художньо-композиційні закономірності та закони архітектоніки при створенні швейних виробів, гармонійно поєднуючи їх форму, силует, колористику та фактуру матеріалів.

СК15. Здатність інтегрувати засоби етнодизайну та художнього декорування у процес розробки колекцій одягу різного призначення з урахуванням етнокультурних традицій України, світової культури та сучасних тенденцій індустрії моди.

Після вивчення дисципліни здобувач освіти повинен продемонструвати такі програмні результати навчання:

РН3. Володіти навичками професійної діяльності, що забезпечують кваліфіковану участь у вирішенні виробничих питань, на всіх етапах проєктування виробів швейної промисловості.

РН4. Встановлювати промислові і споживчі вимоги до виробу, що проектується, згідно технічного завдання, маркетингових досліджень, технічних та організаційних характеристик підприємства.

РН15. Формувати художній образ та концепцію моделей одягу в різних художніх системах, трансформуючи творче джерело у матеріальний об'єкт моделювання швейних виробів.

РН16. Визначати художньо-композиційні закономірності створення швейних виробів, гармонійно поєднуючи форму, силует, колористику, фактуру матеріалів та архітектоніку одягу.

РН17. Застосовувати засоби етнодизайну та художнього декорування при створенні колекцій одягу різного призначення з урахуванням сучасних тенденцій індустрії моди.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

III курс

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи художнього проєктування одягу

Предмет, мета і завдання дисципліни. Дизайн одягу як вид проєктної діяльності. Костюм як об'єкт дизайну. Функції одягу: утилітарні, естетичні, соціальні. Система «людина – одяг – середовище». Вимоги до одягу та їх урахування під час проєктування. Етапи художнього проєктування одягу: від творчого задуму до промислового зразка. Мода як соціально-культурне явище. Цикли моди, модні тенденції та джерела їх формування. Прогнозування моди. Стиль в одязі. Основні стилі сучасного костюма: класичний, спортивний, романтичний, фольклорний, авангардний. Творче джерело в дизайні одягу: природа, архітектура, мистецтво, історичний костюм. Трансформація творчого джерела в модель одягу. Український народний костюм як джерело натхнення. Використання форм, кольору, орнаменту та декору народного костюма в сучасному дизайні одягу.

Змістовий модуль 2. Композиція костюма та методи формоутворення

Поняття композиції костюма. Закони, правила та прийоми композиції. Цілісність, підпорядкованість, єдність стилю. Форма та силует як основа композиції. Класифікація силуетів, геометричні форми в костюмі. Пропорції в костюмі. Пропорції фігури людини та їх корекція засобами одягу. Засоби композиції: ритм, симетрія та асиметрія, статика і динаміка, контраст, нюанс, тотожність. Центр композиції та акценти. Конструктивні, конструктивно-декоративні та декоративні лінії в одязі, їх композиційна роль. Колір у костюмі. Колірні гармонії, психологічний вплив кольору, колористика колекції. Матеріали як засіб формоутворення: фактура, пластика, малюнок тканини. Оздоблення та декор у костюмі: види, композиційне розміщення, технологічність. Методи художнього проєктування: аналогія, асоціація, комбінаторика, трансформація, деконструкція. Модульне проєктування та варіантне формоутворення одягу.

Змістовий модуль 3. Проєктування асортиментних груп і колекцій одягу

Особливості проєктування жіночого, чоловічого та дитячого одягу різного призначення. Урахування вікових груп і типів фігур. Капсульний гардероб і комплектність одягу. Колекція одягу: види, структура, принципи побудови. Єдність і різноманітність у колекції. Проєктування колекції для

промислового виробництва: серійність, технологічність, економічність. Художньо-технічна документація на модель: технічний ескіз, опис зовнішнього вигляду, специфікація. Fashion-графіка: творчий і робочий ескіз, технічний рисунок, мудборд, колірна карта. Комп'ютерні технології в художньому проєктуванні одягу. Портфоліо дизайнера. Презентація колекції.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ з/п	Назва розділу, модуля, теми програми	Програмні результати навчання	Обсяг годин за навчальним планом		
			Всього	з них ауди-торних	з них самос-тійних
1	2	3	4	5	6
III курс, 5 семестр					
	Змістовий модуль 1. Теоретичні основи художнього проєктування одягу		**30**	**12**	**18**
1	Вступ. Дизайн одягу як вид проєктної діяльності. Костюм як об'єкт дизайну	Розуміти мету і завдання дисципліни, функції одягу та роль дизайну в проєктній діяльності	4	2	2
2	Система «людина – одяг – середовище». Вимоги до одягу. Етапи художнього проєктування	Знати вимоги до одягу та етапи художнього проєктування від творчого задуму до промислового зразка	6	2	4
3	Мода і стиль в одязі. Модні тенденції. Стилі сучасного костюма	Аналізувати модні тенденції сезону. Розрізняти стилі сучасного костюма та їх характерні ознаки	6	2	4
4	Творче джерело в дизайні одягу	Добирати творче джерело та трансформувати його образ, форму і колір у модель одягу	8	4	4
5	Український народний костюм у сучасному дизайні одягу	Використовувати елементи форми, кольору, орнаменту і декору народного костюма в сучасних моделях	6	2	4
	Змістовий модуль 2. Композиція костюма та методи формоутворення		**29**	**12**	**17**
6	Композиція костюма. Закони, правила та прийоми композиції	Знати закони, правила та прийоми композиції. Аналізувати композиційну цілісність костюма	4	2	2
7	Форма, силует і пропорції в костюмі. Корекція фігури засобами одягу	Класифікувати силуети та геометричні форми. Застосовувати пропорції для корекції фігури	6	2	4
8	Засоби композиції: ритм, симетрія, асиметрія, контраст, нюанс. Лінії в одязі	Застосовувати засоби композиції, визначати центр композиції та композиційну роль ліній у моделі	6	2	4

№ з/п	Назва розділу, модуля, теми програми	Програмні результати навчання	Обсяг годин за навчальним планом		
			Всього	з них ауди-торних	з них самос-тійних
9	Колір, матеріали та оздоблення в костюмі	Розробляти колірні гармонії. Добирати матеріали й оздоблення з урахуванням образу і технологічності	8	4	4
10	Методи художнього проєктування. Модульне та варіантне формоутворення	Застосовувати методи аналогії, асоціації, комбінаторики, трансформації для розробки серії моделей	5	2	3
	Змістовий модуль 3. Проєктування асортиментних груп і колекцій одягу		**31**	**15**	**16**
11	Проєктування жіночого, чоловічого та дитячого одягу	Враховувати особливості асортиментних груп, вікових груп і типів фігур під час проєктування	6	2	4
12	Капсульний гардероб. Колекція одягу: види, структура, принципи побудови	Розробляти капсульний гардероб і структуру колекції з дотриманням єдності та різноманітності	5	3	2
13	Проєктування колекції для промислового виробництва. Художньо-технічна документація на модель	Враховувати вимоги серійності, технологічності, економічності. Виконувати технічні рисунки та опис моделі	6	2	4
14	Розробка міні-колекції одягу	Проєктувати міні-колекцію одягу для промислового виробництва	8	4	4
15	Fashion-графіка та комп'ютерні технології. Портфоліо дизайнера. Презентація колекції	Виконувати творчі й робочі ескізи, мудборд, колірну карту. Оформлювати портфоліо та презентувати колекцію	4	2	2
16	Узагальнююче заняття. Контроль знань	Систематизувати та застосовувати набуті знання з дисципліни	2	2	
	Всього за курс		**90**	**39**	**51**

4. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ІІІ курс

1. Аналіз модних тенденцій сезону. Розробка мудборду (колажу) на основі аналізу актуальних модних тенденцій.

2. Розробка ескізів моделей за творчим джерелом. Аналіз творчого джерела та трансформація його образу, форми і кольору в ескізи моделей одягу.

3. Трансформація елементів українського народного костюма в сучасну модель. Використання силуету, орнаменту, кольору та декору народного костюма у творчих ескізах.

4. Ескізи моделей різних силуетних форм. Розробка моделей одягу різних силуетів та корекція пропорцій фігури засобами одягу.

5. Застосування засобів композиції в костюмі. Розробка моделей із застосуванням ритму, симетрії/асиметрії, контрасту та нюансу.

6. Розробка колірних гармоній і карти матеріалів. Добір колірної гами, матеріалів та оздоблення для групи моделей.

7. Розробка серії моделей методом комбінаторики та модульного проєктування. Варіантне формоутворення на основі базової моделі.

8. Проєктування одягу різних асортиментних груп. Розробка ескізів моделей жіночого, чоловічого або дитячого одягу з урахуванням призначення та типу фігури.

9. Розробка капсульного гардеробу. Проєктування комплекту взаємозамінних виробів єдиного стилю та колірної гами.

10. Виконання технічних рисунків і опису зовнішнього вигляду моделі. Оформлення художньо-технічної документації на модель.

11. Розробка міні-колекції одягу для промислового виробництва. Проєктування колекції з урахуванням серійності, технологічності та економічності.

12. Оформлення та презентація колекції. Підготовка портфоліо, творчих і технічних ескізів, мудборду та колірної карти колекції.

5. САМОСТІЙНА РОБОТА

III курс

Самостійна робота полягає у самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу, завершенні та оформленні практичних робіт та виконанні індивідуальних завдань з наступних тем:

1. Функції одягу та їх урахування під час проєктування.
2. Історія розвитку дизайну одягу та провідні дизайнери XX–XXI ст.
3. Цикли моди та прогнозування модних тенденцій.
4. Характерні ознаки основних стилів сучасного костюма.
5. Природа, архітектура та мистецтво як творчі джерела в дизайні одягу.
6. Регіональні особливості українського народного костюма.
7. Сучасні українські дизайнери та використання етнічних мотивів у їх колекціях.
8. Закони композиції костюма та їх прояв у сучасних моделях.
9. Класифікація силуетів і геометричних форм у костюмі.
10. Типи фігур та прийоми їх корекції засобами одягу.
11. Психологічний вплив кольору. Колірні гармонії в костюмі.
12. Фактура та пластика матеріалів як засоби формоутворення.
13. Види оздоблення та декору в сучасному одязі.
14. Метод деконструкції в дизайні одягу.
15. Біоніка та образне моделювання в дизайні одягу.
16. Особливості проєктування дитячого одягу для різних вікових груп.
17. Види колекцій одягу: авторська, промислова, капсульна.
18. Технічний рисунок і специфікація моделі.
19. Графічні редактори та САПР у художньому проєктуванні одягу.
20. Структура та оформлення портфоліо дизайнера.

6. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Форма підсумкового контролю: залік.

Залік виставляється на підставі поточних оцінок, отриманих здобувачами освіти протягом усього курсу навчальної дисципліни, звітів про виконання практичних робіт (творчих і технічних ескізів, міні-колекції, портфоліо) та результатів письмової контрольної роботи.

Перелік теоретичних запитань:

1. Предмет, мета і завдання дисципліни. Дизайн одягу як вид проєктної діяльності.
2. Костюм як об'єкт дизайну. Функції одягу.
3. Система «людина – одяг – середовище». Вимоги до одягу.
4. Етапи художнього проєктування одягу.
5. Мода як соціально-культурне явище. Цикли моди.
6. Модні тенденції та джерела їх формування.
7. Стиль в одязі. Основні стилі сучасного костюма.
8. Творче джерело в дизайні одягу та його трансформація в модель.
9. Використання українського народного костюма в сучасному дизайні одягу.
10. Поняття композиції костюма. Закони композиції.
11. Правила та прийоми композиції костюма.
12. Форма та силует як основа композиції. Класифікація силуетів.
13. Пропорції в костюмі. Корекція пропорцій фігури засобами одягу.
14. Ритм у костюмі. Види ритму.
15. Симетрія та асиметрія, статика і динаміка в костюмі.
16. Контраст, нюанс, тотожність. Центр композиції та акценти.
17. Конструктивні та декоративні лінії в одязі.
18. Колір у костюмі. Колірні гармонії.
19. Психологічний вплив кольору. Колористика колекції.
20. Матеріали як засіб формоутворення.
21. Оздоблення та декор у костюмі.
22. Методи художнього проєктування: аналогія, асоціація, комбінаторика.
23. Трансформація та деконструкція як методи проєктування.
24. Модульне проєктування та варіантне формоутворення одягу.
25. Особливості проєктування жіночого, чоловічого та дитячого одягу.
26. Капсульний гардероб і комплектність одягу.
27. Колекція одягу: види, структура, принципи побудови.

28. Проєктування колекції для промислового виробництва.

29. Художньо-технічна документація на модель.

30. Fashion-графіка та комп'ютерні технології в дизайні одягу. Портфоліо дизайнера.

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Підручники та навчальні посібники:

1. Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник. К.: КНУТД, 2018. 236 с.

2. Малинська А.М., Пашкевич К.Л., Смирнова М.Р., Колосніченко О.В. Розробка колекцій одягу: навч. посібник. К.: Профі, 2014. 140 с.

3. Ніколаєва Т.В. Тектоніка формоутворення костюма: навч. посібник. 3-тє вид., доп. К.: Арістей, 2011. 376 с.

4. Горбатюк Н., Авілкова Л., Откидач Г., Романюк І., Животовська Г. Практичне ескізування одягу: навч. посіб. Київ: Грамота, 2021. 192 с.

5. Чупріна Н.В., Струмінська Т.В. Сучасні технології дизайн-діяльності: навч. посіб. К.: КНУТД, 2017. 416 с.

Додаткова література:

1. Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л., Кротова Т.Ф. та ін. Дизайн одягу в полікультурному просторі: монографія. К.: КНУТД, 2020. 268 с.

2. Пашкевич К., Лю Ц. Декоративне оздоблення в дизайні одягу XX – XXI століття: монографія. Київ: КНУТД, 2023. 200 с.

3. Мельник М.Т. Мода: від авангарду до япстерів. К.: MODOSLAV, 2018. 190 с.

Інформаційні ресурси:

1. Навчальна платформа Moodle коледжу: http://moodle.gi.edu.ua

2. Ukrainian Fashion Week: https://fashionweek.ua