

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор
з науково-методичної та
навчальної роботи

Олексій ЖИЛЬЦОВ
« 01 » 09 2020 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОБОТА В МАТЕРІАЛІ

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
освітнього рівня другого (магістерського)
освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди»

Київ – 2020

Розробники програми: Ліана Миколаївна Білякович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка; Лілія Миколаївна Дерман, кандидат філософських наук, доцент кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Викладач: Лілія Миколаївна Дерман, кандидат філософських наук, доцент кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Протокол № 10 від «29» серпня 2019 р.

Завідувач кафедри
образотворчого мистецтва Н. І. Кравченко

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми
022.00.03 «Прогнозування моди»

«29» серпня 2019 р.

Гарант освітньо-професійної програми
022.00.03 «Прогнозування моди» - Л. М. Білякович

Робочу програму перевірено

«__» _____ 2019 р.

Заступник директора
з науково-методичної та навчальної роботи А. О. Таранник

Пролонговано:

На 2020/2021 н.р. (підпис) (Н. І. Кравченко) (ПІБ), «31» 08 2020 р., протокол № 18

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), «__»__ 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), «__»__ 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), «__»__ 20__ р., протокол № __

1. Структура програми навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання			
	Денна		Заочна	
Проектування та робота у матеріалі				
Вид дисципліни	Обов'язкова			
Мова викладання, навчання, оцінювання	Українська			
Заг. обсяг кредитів / годин	5 / 150			
Курс	5		5	
Семестр	9	10	9	10
Кількість змістових модулів з розподілом:	1	1	1	1
Обсяг кредитів	2	3	2	3
Обсяг годин, в тому числі:	60	90	60	90
Аудиторні	16	24	8	12
Модульний контроль	4	6	-	-
Семестровий контроль	-	-	-	-
Самостійна робота	40	60	52	78
Форма семестрового контролю	залік	-	залік	-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни «Проектування та робота у матеріалі» є ознайомлення студентів із сучасними концепціями дизайну, іноваційними методами проектування та виготовлення дизайн-об'єктів. Курс також спрямований на розвиток графічних навичок, освоєння теоретичних та практичних принципів формоутворення та аналізу проектних завдань.

Вивчення курсу передбачає вирішення наступних **завдань**:

- розширення і поглиблення художньої освіти студентів;
- засвоєння понятійно-термінологічного апарату з фаху;
- формування навичок проектно-технологічної діяльності та вміння реалізувати та презентувати власні розробки та дизайн-проекти.
- прищеплення навичок інтегративного (культурологічного, естетичного, філософського, художнього) вирішення завдань у проектуванні одягу, аксесуарів, об'єктів предметного дизайну;
- вдосконалення навичок роботи з теоретичним і візуальним матеріалом у вигляді виконаних графічних робіт: замальовок, ескізів, клаузур;
- засвоєння методів проектування таких як: цитування, метод аналогії, імітація, робота з мотивами, синтез, дифузія стилів, риторичні трансформації тощо;
- формування навичок проектування одягу, аксесуарів, об'єктів предметного дизайну;
- digital- розробка модельного ряду шляхом риторичних трансформацій.

Вивчення дисципліни «Проектування та робота в матеріалі» зумовлює формування у студентів таких загальних та фахових **компетентностей**.

Загальні компетентності:

- *світоглядна*: усвідомлення антисексизму, національної та гендерної рівності; знання і розуміння предметної області і розуміння професії; здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей;
- *громадянська*: здатність цінувати і поважати національну своєрідність та мультикультурність;
- *інформаційна*: здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатність до розроблення і управління проектами;
- *науково-дослідницька*: здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- *самоосвітня*: здатність навчатися та самонавчатися; розвиватися як мультикультурна творча особистість.
- *універсальна*: здатність до планування та розподілу часу; здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми; здатність застосовувати знання на практиці; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність оцінювати і підтримувати якість роботи; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.

Фахові компетентності:

- *організаційна*: здатність до співпраці з фахівцями інших спеціальностей; здатність до організації й виконання оригінальних творчих проектів у складі групи;
- *естетико-культурологічна*: здатність застосовувати методiku концептуального проектування об'єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог; здатність до формування сучасного дизайнерського та художньо-творчого мислення, застосування набутих знань на практиці;
- *особистісно-креативна*: здатність до самостійної розробки та реалізації авторських проектів у галузі дизайну; володіння методикою проведення проектного аналізу усіх впливових чинників і складових проектування та формування авторської концепції проекту;
- *художньо-творча*: здатність розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв'язки у розвитку дизайну і сучасних видів мистецтв; здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій; здатність визначати доцільну стилістику дизайн-проекту та дотримуватися принципів стилістичної єдності в розробці й подачі всіх складових проекту.
- *медіакомпетентність*: здатність бути носієм медіакультурних смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, створювати нові елементи медіакультури сучасного суспільства;
- *управлінська*: здатність застосовувати комплекс методів і форм управління закладом культури та установ, пов'язаних з дизайнерською і прогностичною діяльністю, володіння високою методологічною культурою;

- *практична*: здатність застосовувати здобуті знання на практиці, розв'язувати складні задачі в галузі дизайнерської діяльності; володіння теоретичними й методичними основами навчання та фахової підготовки дизайнерів у синтезі із практичним застосуванням отриманих знань при організації навчального процесу;
- *інноваційна*: вміння застосовувати на практиці інноваційні технології та методи проектування, формотворення, художнього оформлення/оздоблення, виготовлення об'єктів індустрії моди; здатність розробки і проектування інноваційного асортименту продукції індустрії моди відповідно до перспективного трендоутворення та реструктуризації / зміни кон'юнктури ринку споживачів модної продукції.
- *аналітична*: розробляти глобальні перспективні тренди щодо визначених чи нових fashion-напрямоків; надавати своїм розробкам професійну мотивацію та обґрунтування; розробляти дискретні тренди елементів моди;
- *прогностична*: вміння застосовувати методи прогнозування моди для короткострокового, середньострокового та довгострокового прогнозування для основних рангових категорій одягу (Haut Couture, Pret-a-porter de lux, Pret-a-porter, Confektion, Mass Market); здатність до науково-обґрунтованого проектного прогнозу в дизайні на основі Trend Books & Mood Boards.

3. Результати навчання

- Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері аналітики та прогнозування моди.
- Ефективно формувати комунікаційну стратегію; спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою, виробниками-практиками та громадськістю в галузі професійної діяльності.
- Володіти державною та однією з іноземних мов на рівні професійного спілкування та письмового перекладу.
- Використовувати на практиці навички та уміння організовувати науково-дослідні роботи, керувати колективом, впливати на формування цільової функції команди, впливати на її соціально-психологічний клімат у необхідному для досягнення мети напрямі, оцінювати якість результатів діяльності.
- Демонструвати навички роботи в творчому колективі та генерувати нові ідеї (креативність)
- Ефективно застосовувати знання про новітні матеріали, що використовуються при розробці об'єктів дизайну; володіти сучасними принципами конфекціювання матеріалів і пакетів матеріалів відповідно до призначення колекцій та їх рангових груп; застосовувати інноваційні методи і технології роботи з матеріалом.
- Визначати мету, об'єкт і предмет наукових досліджень, формулювати науково-дослідні завдання для досягнення поставлених цілей, аналізувати,

синтезувати і підсумовувати отримані результати досліджень; оптимально використовувати на практиці методи прогнозування моди.

- Проводити наукові, в тому числі інноваційні дослідження, в сфері дизайнерської, прогностичної, аналітично-маркетингової, конфекційної та рекламно-комунікаційної діяльності з використанням сучасних досягнень науки, техніки і технологій, оцінювати результати досліджень.

- Розробляти науково-обґрунтовану концепцію для розв'язання фахової проблеми.

- Використовувати поглиблені теоретичні і практичні знання з прогнозування моди, що відповідають новітнім науковим досягненням; розуміти специфіку прогностично-концептуального проектування; здійснювати передпроектний аналіз та проектний прогноз з урахуванням всіх вагомих чинників, що впливають на об'єкт проектування; формулювати прогностичну концепцію проекту; застосовувати методи концептуального проектування та прогнозування моди, здійснювати процес проектування з урахуванням сучасних технологій, інноваційного конфекціювання та формотворення, вивчення кон'юнктури ринку і перспектив його розвитку.

- Критично опрацьовувати проектний доробок українських та зарубіжних фахівців, застосовувати сучасні методики та технології наукового аналізу.

- Самостійно набувати і використовувати в практичній діяльності за допомогою інформаційних технологій нові знання та уміння, в тому числі нових галузей знань, які безпосередньо не пов'язані зі сферою діяльності, розширювати і поглиблювати свій науковий світогляд.

- Генерувати ідеї для продукування креативних проектних пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій. Представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному професійному середовищі.

- Відображати концептуальне рішення об'єктів дизайну, застосовувати прийоми графічної подачі при розв'язанні проектних завдань; формувати і розвивати власний авторський стиль, манеру виконання.

4. Структура програми навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

Назви змістових модулів	Усього	Розподіл годин між видами робіт					Самостійна
		Аудиторна					
		Лекції	Семінари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні	
Змістовий модуль I. Проектування одягу: основні прийоми створення об'ємно - просторових форм							
Тема 1. Суть дизайну та світоглядні адекватії формоутворень одягу XX-XXI століття	14	2		4			8
Тема 2. Особливості композиції та художнього	18	2		4			12

проектування одягу XXI століття						
Тема 3. Проектування одягу в контексті декоративно-прикладного мистецтва	24		4			20
<i>Модульний контроль</i>	4					
<i>Разом</i>	60	4	12			40
<i>Підготовка та проходження контрольних заходів</i>						
<i>Усього</i>	60	4	12			40
Змістовий модуль 2. Методи концептуального та системного проектування одягу з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог						
Тема 4. Проектування одягу на основі біонічної клаузури : динамічний формотворчий простір в одязі.	14	2	2			10
Тема 5. Культурологічна колекція та арт-колекція у проектуванні одягу	14	2	2			10
Тема 6. Прогностичне проектування перспективних колекцій одягу	28	4	4			20
Тема 7. Системне digital-проектування одягу: риторичні трансформації як автоматизована граматики проектування	28	4	4			20
<i>Модульний контроль</i>	6					
<i>Разом</i>	90	12	12			60
<i>Підготовка та проходження контрольних заходів</i>						
<i>Усього</i>	90	12	12			60
<i>Разом за навчальний рік</i>	150	16	24			100

Тематичний план для заочної форми навчання

Назви змістових модулів	Усього	Розподіл годин між видами робіт					Самостійна
		Аудиторна					
		Лекції	Семинари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні	
Змістовий модуль I. Проектування одягу: основні прийоми створення об'ємно - просторових форм							
Тема 1. Суть дизайну та світоглядні адекватності формоутворень одягу XX-XXI століття	14	2		2			16
Тема 2. Особливості композиції та художнього проектування одягу XXI століття	18			2			16
Тема 3. Проектування одягу в контексті декоративно-прикладного мистецтва	24			2			20
<i>Модульний контроль</i>							
<i>Разом</i>	60	2		6			52
<i>Підготовка та проходження контрольних заходів</i>							
<i>Усього</i>	60	2		6			52
Змістовий модуль 2. Методи концептуального та системного проектування одягу з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог							
Тема 4. Проектування одягу на основі біонічної клаузури : динамічний формотворчий простір в одязі.	26	2		2			22
Тема 5. Культурологічна колекція та арт-колекція у проектуванні одягу	20			2			18
Тема 6. Прогностичне проектування перспективних колекцій одягу	18	2					16
Тема 7. Системне digital-проектування одягу: риторичні трансформації як автоматизована граматики проектування	26	2		2			22

<i>Модульний контроль</i>						
<i>Разом</i>	90	6		6		78
<i>Підготовка та проходження контрольних заходів</i>						
<i>Усього</i>	90	6		6		78
<i>Разом за навчальний рік</i>	150	8		12		130

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Проектування одягу: основні прийоми створення об'ємно-просторових форм

Тема 1. Суть дизайну та світоглядні адекватності формоутворень одягу ХХ-ХХІ століття (2 год.)

Мода як соціокультурний феномен. Основні характеристики моди – релятивізм, циклічність, ірраціональність, універсальність. Мода як знак і символ. Функції та значення моди в сучасній культурі: проблеми демократизації та деестетизації моди. Плюралістичність моди ХХІ століття.

Дисциплінарні практики моди: динаміка змін формотворчих принципів в одязі та теоретичний аналіз різних формотворчих елементів в контексті дизайну костюма. Антропологічні виміри моди та дизайну одягу ХХ століття. Ювенальний код моди. Мода як репрезентатив соціокультурних аспектів соціалізації людини. Суть дизайну. Творчість провідних світових дизайнерів одягу. Поняття «проектний прогноз» або «дизайн-прогноз».

Основні поняття: репрезентація, плюралістичність, де естетизація, дисциплінарні практики, ювенальний код, антропологічні виміри, циклічність, ірраціональність, формоутворення, проектний прогноз.

Практичне заняття 1 (4 год.). Ознайомитися із прийомами створення пластично-конструктивної форми керамічного виробу. Зрозуміти та виконати побудову простої форми керамічного виробу.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 4, 5

Додаткова: 3, 13, 15, 37, 39, 40

Тема 2. Особливості композиції та художнього проектування одягу

Форма як інструмент пізнання естетичного або функціонального в дизайні. Фігура людини як об'єкт проектування. Закономірності композиції костюма: симетрія, асиметрія, ритм, метр. Поняття про форму костюма (силуетні форми). Класифікація основних та похідних силуетів. Зорові ілюзії в проектуванні костюма з урахуванням особливостей фігури. Основні положення графічного моделювання форм одягу без зміни силуету: роль конструктивно-декоративних ліній у дизайні костюма. Гармонізація форми: пропорції та членування форми в костюмі. Значення художнього оформлення і структури поверхні тканини у проектуванні костюма. Прогностичні аспекти вирішення проблем та основ кольорової гами костюма.

Зображувальний простір проекту: стилізація в моделюванні одягу. Стилізація фігури людини: традиційні матеріали і графічні техніки виконання ескізів.

Основні поняття: проектування, костюм, стилізація, симетрія, асиметрія, ритм, метр, силуетні форми, гармонізація форми.

Практичне заняття 2 (4 год.). Ознайомитися з основами ювелірного мистецтва: Розробити кольоровий ескіз фантазійного мінералу у масштабі 1:25.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 3, 4, 5

Додаткова: 5, 10, 12, 29, 31, 38, 40, 41

Тема 3. Проектування одягу в контексті декоративно-прикладного мистецтва.

Основні формотворчі інтенції у проектуванні одягу на основі прогностичних аспектів. Форма та оздоблення одягу як інструмент пізнання, або як чинник, що є основним виразником естетичної, функціональної або пізнавальної інформації в продукті мистецтва або дизайну. Характеристика конструктивного устрою одягу як джерела модифікації. Основні засоби декорування та оздоблення одягу.

Основні поняття: муляжування, метод наколки, формоутворення, конструктивний устрій.

Практичне заняття 3 (4 год.). Виконати практичну роботу: опанувати основи мистецтва вишивки, здійснити розробку фрагменту декоративно-художньої композиції.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 4, 5, 6

Додаткова: 10, 14, 24, 26, 34, 35, 36, 37

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Методи концептуального та системного проектування одягу з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та художніх, естетичних вимог.

Тема 4. Проектування одягу на основі біонічної клаузури: динамічний формотворчий простір в одязі (2 год.)

Біоніка як наука, що використовує знання про конструкцію та форму, принципи та технологічні процеси живої природи. Біонічні принципи в дизайні: природні форми, живі організми та біонічні структури у формоутворенні одягу. Технічна біоніка: принципи побудови і функціонування об'єктів живої природи з метою їх використання у вирішенні інженерних питань та проектних рішень у дизайні. Архітектоніка та біомеханіка тіла людини. Функціональний, ергономічний та біонічний підходи до проектування одягу. Проектування одягу за принципами біонічного формоутворення.

Основні поняття: біоніка, формоутворення, архітектоніка, біомеханіка, клаузула, технічна біоніка.

Практичне заняття 4 (2 год.). Розробити проект колекції одягу із 2 одиниць, спираючись на художній, функціональний, ергономічний підходи до проектування одягу за мотивами біонічного формоутворення.

Рекомендовані джерела:

Основна: 2, 3, 4, 5, 6

Додаткова: 3, 6, 8, 10, 16, 24, 25

**Тема 5. Культурологічна колекція та арт-колекція у проектуванні одягу
(2 год.)**

Культурологічна колекція: зображувальний простір проекту. Тіло в просторі культури та культурні метаморфози тіла. Динаміка моди в культурологічному аспекті. Арт-колекція та видовищний одяг в дизайн-проектуванні ХХ-ХХІ століття. Арт-колекція як засіб художнього прочитання традиції. Культурно-історична типологія формоутворень одягу.

Сценічний костюм: взаємозв'язок сучасної моди та сценографії. Біомеханіка тіла людини в проектуванні виробничого одягу та сценічного костюма 20-х років. Ідея «біомеханіки» на театральній сцені В. Мейєрхольда. Співпраця дизайнерів одягу та режисерів у контексті проникнення театру в сучасні модні шоу й навпаки. Вплив моди на створення сценічних костюмів.

Культурологічна колекція в сучасному проектуванні одягу дизайнерів ХХІ століття. Арт-колекція в дизайнерських практиках моди ХХІ століття. Прогностичний аналіз в моді: діалектика вуличної та високої моди у моделюванні колекцій одягу.

Основні поняття: арт-колекція, біомеханіка, культурологічна колекція, сценографія, сценічний костюм, типологія формоутворення.

Практичне заняття 5 (2 год.). Розробити культурологічну колекцію (арт-колекцію) одягу із 20 одиниць за принципами системного проектування одягу (риторичні трансформації).

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 4, 5

Додаткова: 5, 6, 11, 15, 17, 19, 20, 24, 28

**Тема 6. Прогностичне проектування перспективних колекцій одягу
(4 год.)**

Проектування одягу на основі прогнозування моди. Прогностичні аспекти в моді. Проектування костюма в художній системі «колекція» за методикою Т.В. Козлової. Типи і види колекції та особливості їх проектування. Особливості художнього проектування костюма. Костюм як засіб комунікації та інформації. Костюм в системі художньої культури. Створення колекції прет-а-порте як певної автоматизованої граматики. Естетичний та художній образ колекції. Графічна мова проектування. Характеристика художніх систем одягу. Поняття костюм, комплект, ансамбль, гардероб. Динамічний формотворчий простір проектування. Полісистемний підхід до дизайн-проектування. Принципи моделювання виробів промислового призначення. Актуальність прогнозування моди в легкій промисловості. Категорія прет-а-порте як певна стратегія редукції модельного простору. Апроксимація та редукція як формотворчі настанови модельного простору.

Основні поняття: прет-а-порте, полі системність, комплект, ансамбль, гардероб, система «колекція», апроксимація.

Практичне заняття 6 (4 год.). Проектування одягу в художній системі «колекція» (графічне виконання роботи, конструктивно-технологічні розробки, ілюстративний матеріал, портфоліо тощо).

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 4

Додаткова: 15, 16, 23, 26, 31

Тема 7. Системне digital-проектування одягу: риторичні трансформації як автоматизована граматики проектування (4 год.)

Формотворчі можливості в дизайні одягу в просторі світової культури. Освоєння оперативного простору моделювання. Стратегії формотворення як перманентне засвоєння формотворчого простору. Драпірувальний, накладний і розстібний одяг як засоби формотворення одягу, в кожен історичний період. Системне digital-проектування одягу в творчості дизайнерів ХХІ століття. Риторичні трансформації у сучасному дизайн-проектуванні одягу. Інструментарій формоутворення на основі риторики. Риторичні прийоми: трансформація, плюралізація, деформація, інверсія, редукція, підв'язка тощо.

Основні поняття: digital-проектування, риторика, системне проектування, макрорівень, макрорівень, формоутворення.

Практичне заняття 7 (4 год.). Розробити колекцію одягу за системою digital-проектування: риторичні трансформації (графічне виконання роботи, пошук джерел для натхнення тощо).

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 4, 5

Додаткова: 4, 5, 8, 22, 23, 25, 35

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	2	2	6	6
Відвідування семінарських занять	1	Не передбачено навчальним планом			
Відвідування практичних занять	1	6	6	6	6
Відвідування лабораторних занять	1	Не передбачено навчальним планом			
Робота на семінарському занятті	10	Не передбачено навчальним планом			
Робота на практичному занятті	10	6	60	6	60
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	10	Не передбачено навчальним планом			
Виконання завдань для самостійної роботи	5	3	15	4	20

Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25
	Разом	-	108	-	117
Максимальна кількість балів:			108	117	
Розрахунок коефіцієнта:			108 : 100=1,08	-	

6.2. Завдання для самостійної роботи

№ Теми	Зміст завдання	К-сть год.	Академічний контроль	Бали
Змістовий модуль 1. Проектування одягу: основні прийоми створення об'ємно-просторових форм				
Тема 1. Суть дизайну та світоглядні адекватії формоутворень одягу ХХ-ХХІ століття	Підготувати презентацію на тему «Сучасні тенденції в дизайні»	8	Виконати завдання в електронному вигляді, завантажити на google - диск та розмістити на Moodle-платформі Університету в рубриці «самостійні роботи студентів» з дисципліни. Контроль та оцінювання самостійних робіт здійснюється протягом семестру згідно графіку і відображується в електронному журналі.	5
Тема 2. Особливості композиції та художнього проектування одягу	Виконати завдання з основ композиції: ритм, метр, симетрія, асиметрія тощо. Освоїти принципи стилізації проектного простору із використанням знань отриманих на практичних заняттях із ювелірної та керамічної майстерності. Виконати ескіз керамічного та ювелірного виробу на форматі А4 в графічній програмі або від руки використовуючи такі матеріали як: акварельні олівці, гуаш, маркер чи туш.	12	Виконати завдання в електронному вигляді, завантажити на google - диск та розмістити на Moodle-платформі Університету в рубриці «самостійні роботи студентів» з дисципліни. Контроль та оцінювання самостійних робіт здійснюється протягом семестру згідно графіку і відображується в електронному журналі.	5
Тема 3. Проектування одягу в контексті декоративно-прикладного мистецтва	Розробити ескіз одягу із використанням елементів вишивки. Виконати ескіз костюма на формат А3 з окремим зображенням рапорту вишивки. Роботи можуть бути зроблені	20	Виконати завдання в електронному вигляді, завантажити на google - диск та розмістити на Moodle-платформі Університету в рубриці «самостійні роботи студентів» з дисципліни.	5

	або в графічній програмі або від руки використовуючи такі матеріали як: акварельні олівці, гуаш, акварельні фарби, маркери.		Контроль та оцінювання самостійних робіт здійснюється протягом семестру згідно графіку і відображується в електронному журналі.	
Усього		40		15
Змістовий модуль 2. Методи концептуального та системного проектування одягу з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та художніх, естетичних вимог				
Тема 4. Проектування одягу на основі біонічної клаузури: динамічний формотворчий простір в одязі .	Розробити колекцію одягу із 5 одиниць (графічне рішення - ескізи) спираючись на принципи біонічного проектування (5 ескізів на форматі А4 по 1 ескізу). Роботи можуть бути зроблені або в графічній програмі або від руки використовуючи такі матеріали як: акварельні олівці, гуаш, акварельні фарби, маркери.	10	Виконати завдання в електронному вигляді, завантажити на google - диск та розмістити на Moodle-платформі Університету в рубриці «самостійні роботи студентів» з дисципліни. Контроль та оцінювання самостійних робіт здійснюється протягом семестру згідно графіку і відображується в електронному журналі.	5
Тема5. Культурологічна колекція та арт-колекція у проектуванні одягу	Здійснити графічне проектування культурологічної / арт-колекції одягу із 6 ескізів на форматі А4 по 1 ескізу або на форматі А3 по 2 ескізи на лист. Роботи можуть бути виконані або в графічній програмі або від руки використовуючи такі матеріали як: акварельні олівці, гуаш, акварельні фарби, маркери.	10	Виконати завдання в електронному вигляді, завантажити на google - диск та розмістити на Moodle-платформі Університету в рубриці «самостійні роботи студентів» з дисципліни. Контроль та оцінювання самостійних робіт здійснюється протягом семестру згідно графіку і відображується в електронному журналі.	5
Тема 6. Прогностичне проектування перспективних колекцій одягу	Розробити колекцію одягу прет-а-порте із 6 одиниць на форматі А4 по 1 ескізу або на форматі А3 по 2 ескізи на лист. Роботи можуть бути виконані або в графічній програмі або від руки використовуючи такі матеріали як: акварельні	20	Виконати завдання в електронному вигляді, завантажити на google - диск та розмістити на Moodle-платформі Університету в рубриці «самостійні роботи студентів» з дисципліни. Контроль та оцінювання самостійних робіт здійснюється протягом семестру згідно графіку і	5

	олівці, гуаш, акварельні фарби, маркери.		відображується в електронному журналі.	
Тема 7. Системне digital-проекування одягу: риторичні трансформації як автоматизована граMATика проектування	Digital-проекування колекції одягу із 20 одиниць за системою риторичних трансформацій (розробка колекції одягу в графічній програмі) Презентація самостійної роботи. 20 ескізів на форматі А2, та 7 обраних ескізів на форматі А4.	20	Виконати завдання в електронному вигляді, завантажити на google - диск та розмістити на Moodle-платформі Університету в рубриці «самостійні роботи студентів» з дисципліни. Контроль та оцінювання самостійних робіт здійснюється протягом семестру згідно графіку і відображується в електронному журналі.	5
Усього		60		20

Система оцінювання самостійної роботи:

5 балів – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками.

4 бали – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок.

3 бали – посередній рівень знань, виконання із значною кількістю недоліків.

2 бали – мінімально можливий допустимий рівень виконання.

Критерії оцінювання рівня виконання самостійної роботи:

1. своєчасність виконання;
2. повнота обсягу виконання;
3. якість, охайність виконання;
4. самостійність виконання;
5. інноваційність творчих ідей та дизайнерських рішень.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Модульний контроль проводиться у формі модульної контрольної роботи з урахуванням уніфікованої системи оцінювання навчальних досягнень студентів.

Модульна контрольна робота №1

В письмовій формі розкрити питання: сучасні методи дизайн-проекування при розробці колекцій одягу за ранговими групами: pret-a-porter, mass market. Надати дефініцію поняттям «дизайн», «проекування». Надати портфоліо з виконаними завданнями самостійних та практичних робіт відповідно до програми.

Модульна контрольна робота №2

В письмовій формі розкрити питання методів проектування колекцій одягу, а саме: біонічного, digital-проекування, культурологічного підходу та прогностичного проектування перспективних колекцій одягу.

Підготувати та надати графічні матеріали (портфоліо з виконаними завданнями самостійних та практичних робіт відповідно до програми), що містять розробки колекцій одягу, та проєкт колекції одягу до дипломної роботи.

Критерії оцінювання модульного контролю наведено у таблиці.

Критерії оцінювання	Бали
<ul style="list-style-type: none"> • на високому рівні володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями; • здатен пояснити та розробити науково - обґрунтовану концепцію для розв'язання фахової проблеми; • впевнено, чітко й в повному обсязі розкриває питання методів проєктування колекцій одягу, а саме: біонічного, digital-проєктування, культурологічного підходу та прогностичного проєктування перспективних колекцій одягу. • у практичних роботах відображені концептуальні рішення об'єктів дизайну, студент застосовує прийоми графічної подачі при вирішенні проєктних завдань, у роботі сформований авторський стиль; • у практичній роботі, що подає студент застосовується метод або комбіація сучасних методів проєктування; • графічні матеріали, що містять розробку проєкту колекції одягу до дипломної роботи виконані з урахуванням сучасних технологій та формотворення відповідно до перспективного трендоутворення. 	21-25
<ul style="list-style-type: none"> • на достатньому рівні володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями; • здатний грамотно сформулювати, розкрити та пояснити методи проєктування колекцій одягу; • здатен описати основні закони композиції в проєктуванні одягу; • у практичній роботі відображені концептуальні рішення об'єктів дизайну, а студент грамотно застосовує метод проєктування та прийоми графічної подачі проєктного завдання; • студент володіє теоретичними положеннями та практичними методиками активізації дизайнерської креативності та творчої інтуїції. 	17-20
<ul style="list-style-type: none"> • на посередньому рівні володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями; • здатний в достатній мірі пояснити методи проєктування колекцій одягу; • в достатній мірі може описати основні закони композиції в проєктуванні одягу; • у практичній роботі недостатньо демонструє здатність визначати основні задачі та грамотно виконувати їх; • погано володіє теоретичними положеннями та практичними методиками активізації дизайнерської креативності та творчої інтуїції. 	13-16
<ul style="list-style-type: none"> • студент в цілому виявив посередній рівень теоретичних знань, допускав помилки у поясненні основних методів проєктування та принципів їх застосування; • практичне завдання виконано в неповному обсязі та неохайно, у роботі допущені помилки. 	9-12
<ul style="list-style-type: none"> • студент виявив низький рівень знань, допускав помилки у поясненні основних методів проєктування; • практичне завдання виконано в неповному обсязі, у роботі виявлено грубі помилки. 	5-8

- студент виявив мінімально можливий допустимий рівень знань, допускав грубі помилки у поясненні основних методів проектування;
- практичне завдання було виконано в неповному обсязі, оформлено неохайно, з суттєвими помилками.

1-4

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Семестровий контроль в 9 семестрі відповідно до освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди» передбачений у вигляді заліку, який виставляється, як сума балів за всі форми роботи протягом семестру.

В 10 семестрі семестровий контроль відповідно до освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди» не передбачений.

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

Семестровий контроль в 9 семестрі відповідно до освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди» передбачений у вигляді заліку, який виставляється, як сума балів за всі форми роботи протягом семестру.

В 10 семестрі семестровий контроль відповідно до освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди» не передбачений.

6.6. Шкала відповідності оцінок

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90-100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками.
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності.
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична карта дисципліни «Проектування та робота в матеріалі»

Модулі	Змістовий модуль 1			Змістовий модуль 2			
Назва модуля	Проектування одягу: основні прийоми створення об'ємно -просторових форм			Методи концептуального та системного проектування одягу з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог			
Бали за модулі	108			117			
Лекції	1	2	3	4	5	6	7
Теми лекційних занять	Суть дизайну та світоглядні адекватії формоутворень одягу XX-XXI століття	Особливості композиції та художнього проектування одягу XXI століття		Проектування одягу на основі біонічної клаузури : динамічний формотворчий простір в одязі	Культурологічна колекція та арт-колекція у проектуванні одягу	Прогностичне проектування перспективних колекцій одягу	Системне digital-проектування одягу: риторичні трансформації як автоматизована граматика проектування
	1 б.	1 б.		1 б.	1 б.	2 б.	2 б.
Теми практичних занять	Ознайомитися із прийомами створення пластично-конструктивної форми керамічного виробу. Зрозуміти та виконати побудову простої форми керамічного виробу	Ознайомитися з основами ювелірного мистецтва: Розробити кольоровий ескіз фантазійного мінералу у масштабі 1:25	Виконати практичну роботу: опанувати основи мистецтва вишивки, здійснити розробку фрагменту декоративно-художньої композицій	Розробити проект колекції одягу із 2 одиниць, спираючись на художній, функціональний, ергономічний підходи до проектування одягу за мотивами біонічного формотворення	Розробити культурологічну колекцію (арт-колекцію) одягу із 20 одиниць за принципами системного проектування одягу (риторичні трансформації)	Проектування одягу в художній системі «колекція» (графічне виконання роботи, конструктивно-технологічні розробки, ілюстративний матеріал, портфоліо тощо)	Розробити колекцію одягу за системою digital-проектування: риторичні трансформації (графічне виконання роботи, пошук джерел для натхнення тощо).
	2 б. + 20 б. за роботу	2 б. + 20 б. за роботу	2 б. + 20 б. за роботу	1 б. + 10 б. за роботу	1 б. + 10 б. за роботу	2 б. + 20 б. за роботу	2 б. + 20 б. за роботу
Самостійна робота	5 б.	5 б.	5 б.	5 б.	5 б.	5 б.	5 б.
Види поточного контролю	Модульна контрольна робота 25 балів			Модульна контрольна робота 25 балів			
Підсумковий рейтинговий бал	108 балів (коефіцієнт успішності: 108:100=1,08)			117 балів			

8. Рекомендовані джерела

Основна:

1. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Ролан Барт : пер. с фр. С. Н. Зенкина. – М.: Издательство имени С. Сабашниковых, 2003. – 512 с. Режим доступа – <http://elib.kubg.edu.ua/5287/>
2. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма / Т. В. Козлова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144 с. Режим доступа – <http://elib.kubg.edu.ua/3309/>
3. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма: Учеб. для вузов/ под ред. Т.В. Козловой. – М.: Легпромбытиздат, 1988. 352 с. Режим доступа – <http://elib.kubg.edu.ua/5279/>
4. Легенький Ю.Г. Дизайн одежды: Навчальний посібник / Юрій Григорович Легенький. – К.: Вища школа, 1992. – 440 с. Режим доступа – <http://elib.kubg.edu.ua/5304/>
5. Легенький Ю.Г. Дизайн: культурологія та естетика / Юрій Григорович Легенький. – К.: 2000. – 412 с. Режим доступа – <http://elib.kubg.edu.ua/5305/>
6. Николаева Т.В. Тектоника формообразования костюма / Т. В. Николаева. – К.: Арістей, 2005. – 412 с. <http://elib.kubg.edu.ua/2773/>

Додаткова:

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика/ Ролан Барт: пер. С.фр.; сост., общ.ред. и вступ.ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс,1994. – 816с.
2. Базен Ж. Барокко и рококо / Ж. Базен. – М. : Слово, 2001. – 287 с.
3. Бердник Т.О. Дизайн костюма/ Т. О. Бердник, Т.П. Неклюдова. – Ростов – на - Дону. Феникс, 2000. – 417с.
4. Благова Т.Ю. Креативные методы дизайна. Учебное пособие / Т.Ю. Благова. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. – 72 с.
5. Бхаскаран Л. Дизайн и время/ Пер. с англ. И.Д.Голыбиной / Бхаскаран Л. – М.: АРТ-РОДНИК, 2006. – 256с.
6. Вейс Г. История культуры народов мира. Пламенеющая готика. Европейское Средневековье / Г. Вейс. – М.: Эксмо, 2005. – 144с.
7. Ганзен В., Кудин П., Ломов Б. О гармонии в композиции // Техническая эстетика. – 1969. – № 4. – С. 1 – 4.
8. Ганзен В.А. Восприятие целостных объектов. – Л., 1974.
9. Гасюк О. О., Степан М. Г. Художне вишивання: Альбом. — Київ : «Вища школа», 1982. — 240 с.
10. Гика Матила. Эстетика пропорций в природе и искусстве. – М., 1936.
11. Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб. пособие / Голубева О.Л. – М.: Искусство, 2004. – 120с.
12. Гомілко О.Є. Глобальні трансформації людської тілесності / О.Є. Гомілко // Людина і культура в умовах глобалізації. – К.: ПАРАПАН, 2003. – С. 129 – 136.
13. Глазычев В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе / В. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. – 517с.
14. Дагльдиян К.Т. Декоративная композиция: учебн.пособие / Дагльдиян К.Т. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 312с.

15. Дизайн. Очерки теории системного проектирования. – Л., 1983.
16. Дзеконьская – Козловская А. Женская мода XX века / А. Дзеконьская – Козловская: пер. с пол. – М.: Наука, 1987. – 344 с.
17. Захаржевская Р. Костюм для сцены/ Р. Захаржевская. – М.: 1967. – 211с.
18. Каган М.С. Морфология искусства. – Л., 1972.
19. Каминская Н.М. История костюма / Каминская Н.М. – М.: Высш. школа, 1997. – 302 с.
20. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды/ Л. Кибалова, О. Гербенева, М. Ламарова: перевод с чешск. – Прага: Артня, 1986. – 510 с.
21. Кара-Васильева Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильева. — К. : Мистецтво, 2008. — 464 с.
22. Кензо Танге. Архитектура Японии. Традиции и современность. – М.,1976.
23. Корбюзье Л. Архитектура XX века. – М., 1977.
24. Легенький Ю.Г. Історія дизайну: навчальний посібник / Юрій Григорович Легенький. – К.:Вища школа, 2006. – 560 с.
25. Лазарев Е.Н. Бионика и художественное конструирование / Е. Н. Лазарев. – Л.: Знание, 1971. – 109 с.
26. Лармин О.В. Эстетический идеал и современность / О.В. Лармин. - М.: Педагогіка, 1964. - 148 с.
27. Ллимос А.О. Глина. Чудесные поделки. / А. Ллимос. – Х.: Книжный клуб «Семейного досуга», 2006. – 32 с. – ISBN: 966-343-391-4.
28. Малік Т.В. Історія дизайну архітектурного середовища: навч. Пос / Т.В. Малік. – К.: КНУБА, 2003. – 192 с.
29. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов: Т 1, 2 / М. Н.
30. Мерцалова. – М.: 1993, 1995. – 306 с./408 с.
31. Мода и стиль: современная энциклопедия / под ред. В.А. Вологодина. – М.: Аванта, 2002. – 480 с.
32. Нельсон Д. Проблемы дизайна / Д. Нельсон. – М.: 1971. – 413 с.
33. Ничкало С.А. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник / Ничкало С.А. – К.: Либідь, 1999. – 208с.
34. Орел Л. Українські рушники / Л. Орел. — Л. : Кальварія, 2003. — 230 с.
35. Причепій Тетяна. Вишивка Східного Поділля / Тетяна Причепій, Євген Причепій. — К. : Родовід, 2008. — 108 с.
36. Радкевич В. О., Пащенко Г. М. Технологія вишивки: Підручник / За ред. Н. Г. Ничкало. — К. : Вища шк., 1997. — 303 с.
37. Резніченко М.І. Художня графіка. Кн.1 / Резніченко М.І., Твердохлібова Я.М. – Т.: Навчальна книга «Богдан», 2011. – 272с.
38. Русакова А. Ювелирные изделия /А. Русакова. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2008. – 184 с.
39. Романець Т.А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки: Навч.посібник для вузів / Т. Романець. – Київ : Просвіта, 1996 . – 207 с. – ISBN 966-7115-10-0

40. Тойбл К. Ювелирное дело/К. Тойбл. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 200 с.
41. Ювелирное искусство и материальная культура. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитаж, 2003. – 148 с.