

Косівський інститут прикладного декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв
Кафедра «Дизайн»

ХУДОЖНЄ ПРОЕКТУВАННЯ
Силабус

Рівень вищої освіти	<u>перший рівень</u>	Кафедра	Дизайн
Ступінь вищої освіти	<u>бакалавр</u>	Вид дисципліни	нормативна
Галузь знань	<u>02 Культура і мистецтво</u>	Рік навчання	IV
Спеціальність	<u>022. 02 Дизайн одягу (взуття)</u>	Семестри	VII

Розробник: Бович-Углер Л. Ю. старший викладач кафедри «Дизайн»

E-mail: luugler@gmail.com

Викладач: Стеф'юк Н.А. старший викладач кафедри «Дизайн»

за адресою: м. Косів, вул. Міцкевича 2, поверх 2, аудиторія 8

E-mail: nina17stef@gmail.com

Консультації: вівторок, аудиторія №8, т. + 380989280111

Комунікація з викладачем:

Заняття та додаткові консультації з викладачем відбуваються в інституті згідно розкладу занять та у визначені дні та години. Окрім визначених занять офіційним каналом комунікації з викладачем є листування електронною поштою, а також створені навчальні групи у Viber, Telegram де студенти можуть отримати відповіді на запитання та індивідуальне пояснення програмового матеріалу. У разі необхідності додаткової консультації, ескізи практичних завдань студенти можуть надіслати на пошту викладача чи у групу.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ECTS (150 години) з них 90 - аудиторних (4 лекційних, 86 практичних), 60 - самостійних. Структура дисципліни містить 1 модулі, 2 змістових модулі і 12 теми.

Навчальні матеріали:

Методичні матеріали

1. Бович-Углер Л. Ю. Проектна графіка: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]– Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2017.-96 с.
2. Бович-Углер Л. Ю. Проектування одягу: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]– Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2017.-96 с.
3. Бович-Углер Л. Ю. Проектування одягу: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] Частина II – Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2019. – 96 с.
4. Навчально-методичне забезпечення та унаочнений матеріал з фонду кафедри.

Необхідне обладнання:

Альбом для ескізів, олівець, фарби (гуаш, акварель), туш, перо, пензель. Комп'ютерна техніка: ноутбук, планшет, графічний планшет, цифрова фотокамера тощо з можливістю виходу до мережі Інтернет.

Анотація до курсу «Художнє проектування»

Курс «Художнє проектування» зосереджений на вивчення особливостей поетапного процесу художньо-проектного рішення колекції одягу за джерелом творчості. Передбачається міжпредметний зв'язок з іншими дисциплінами, такими як: «Історія мистецтв за фахом», «Основи комп'ютерної графіки», «Рисунок», «Пластична анатомія», «Дизайн форм», «Геометрія поверхонь одягу», «Робота в матеріалі» тощо.

Формат дисципліни

Програма дисципліни побудована на циклі теоретичних лекцій, практичних аудиторних завдань і передбачає самостійну роботу студентів. Самостійна робота студентів спрямована на завершення практичних завдань. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз, виконання ескізів та оригіналів практичних робіт.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є розвинути художньо-професійну грамоту і фахову майстерність, допомогти оволодіти художніми та технічними засобами процесу художнього проектування моделей одягу в системі колекція, на основі базової форми та трансформації джерела творчості, а також підвищити естетичний рівень творчої особистості. Освоїти зв'язок форми і змісту, людини і костюма, матерії і форми як основного закону гармонізації.

Завдання дисципліни в наданні професійних навичок поетапного процесу проектування одягу в художній системі «колекція» з вираженням базової форми, а також формування проектного образу костюма у відповідності до джерела творчості. Створення художньо-естетичного проектного образу ансамблів колекції засобами асоціативного переосмислення першоджерела та методів графічного рішення.

Дисципліна формує спеціальні (фахові) компетентності (СК)

СК1. Знання та розуміння специфіки дизайну одягу й закономірностей функціонування системи індустрії моди.

СК2. Здатність застосовувати сучасні методики проектування одягу одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну костюма (одиничних виробів, комплектів, ансамблів, колекцій).

СК4. Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну.

СК5. Здатність застосовувати навички проектно-графіки.

СК7. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології у відповідних матеріалах, об'ємно-просторових формах.

СК9. Здатність зображувати об'єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка й живопису.

СК10. Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності дизайнера одягу.

Очікувані програмні результати навчання (ПРН)

ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну костюма.

ПРН4. Застосовувати практичні навички з художнього проектування та технологій виготовлення одягу у сфері дизайну.

ПРН5. Ефективно працювати самостійно, застосовувати здатність до навчання впродовж життя, працювати у складі команди.

ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати джерело творчості для художньо-проектних вирішень.

ПРН8. Оцінювати об'єкти проектування одягу, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.

ПРН9. Створювати молі одягу засобами проектно-графічного моделювання.

ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну костюма у відповідних техніках і матеріалах.

ПРН14 Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам'яті, національної самоідентифікації та 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 костюма, враховувати регіональні особливості етнодизайну в мистецьких практиках.

ПРН18. Відображати стильові та кольоро-фактурні властивості костюма.

Політика курсу

Вимоги викладача та правила поведінки студентів на заняттях.

Комунікація та спільна співпраця є важливими компонентами засвоєння знань і професійних компетентностей під час вивчення курсу (модуля). Студент і викладач несуть спільну відповідальність за створення безпечного і сприятливого навчального середовища.

Правила викладача:

1. Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і викладачу. За необхідності студент має запитати дозволу вийти з аудиторії. Під час аудиторних занять заборонено користуватися й іншими цифровими електронними пристроями, які мають бути вимкнені або переведені у беззвучний режим. Ноутбуки чи планшети можуть використовуватися лише для виконання навчальних завдань.
2. Вітається власна думка за темою заняття, креативність студента, аргументоване відстоювання позиції та толерантне відношення до колег.

Політика відвідуваності:

3. Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові питання. Якщо пропуски становлять більше 50 % аудиторних занять то вважається, що такий студент не засвоїв програмовий матеріал курсу в повному обсязі, тому кількість балів на модульному контролі може становити не більше 60.
4. Усі практичні завдання, які передбачені навчальною програмою дисципліни, повинні бути виконанні вчасно та в повному обсязі, а також належним чином оформлені та представлені на екзаменаційну сесію. У разі незадовільної оцінки студент має право перездати курс у 7-денний термін.

Академічна доброчесність:

5. Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (під час композиційного пошуку рішення теми, виконанні ескізів та оригіналів). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічені елементи плагіату, студент втрачає право отримати бали за виконане завдання.

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/>

6. Студенти мають право користуватися методичним забезпеченням та власними навчальними посібниками викладачів кафедри, а також унаочненим матеріалом і літературою за фахом.

Календарно-тематичний план дисципліни «Художнє проектування»

Дата тижні	Назва змістових модулів і тем	Форма заняття	Кількість годин	Методи викладу	Модульний контроль
Тиж.15	Модуль 5. Формування концепції творчої колекції одягу за джерелом творчості.		90 год.		Екзамен-перегляд
Тиж.8	Змістовий модуль 14. Художнє проектування творчої колекції одягу за мотивами історичного костюма України.		80год.		Поточний перегляд
Тиж.1	Тема 1. Традиційний історичний народний костюм як джерело творчості в сучасному дизайні одягу. Історичні аспекти розвитку національного костюма.	Лекція	2 год.	Демонстрація унаочнення Фронтальне пояснення	Усне опитування, усний аналіз
	Виконання зарисовок історичного костюма з метою виявлення домінуючих композиційних аспектів джерела творчості.	Практична робота	4 год.	Застосування набутих знань та навиків	3 графічні роботи Ф А4
	Вивчити особливості та характерні ознаки історичного народного костюма.	Самостійна робота	8 год.	Засвоєння нового матеріалу	Зарисовки джерела
Тиж.1	Тема 2. Ансамбль як образно-стилістична система одягу та доповнюючих аксесуарів.	Лекція	1 год.	Застосування набутих знань	Усне опитування, усний аналіз
	Тема 3. Обрядовий, сценічний та концептуальний одяг в дизайні. Аналіз сучасних тенденцій моди.	Практична робота	4 год.	Демонстрація унаочнення та відеоматеріалів	Фронтальна бесіда
	Проаналізувати основні стилі та напрямки етномоди в колекціях відомих дизайнерів (українських та європейських).	Самостійна робота	2 год.	Засвоєння матеріалу.	Збір навчального матеріалу
	Тема 4. Художня система «колекція» в проектуванні одягу. Види колекції та основні етапи її художнього проектування.	Лекція	1 год.	Презентація відеоматеріалів	Фронтальна бесіда Усний аналіз
Тиж.2	Тема 5. Художнє проектування колекції ансамблів одягу за джерелом творчості.	Практична робота	11год.	Пошуково-творчий метод	10 творчих ескізів Ф А4

	Виконати серію творчих ескізів моделей колекції в колористично-графічному вираженні.	Самостійна робота	6 год.	Застосування набутих умінь	Серія фор-ескізів
	Тема 6. Технічне моделювання одягових виробів колекції.	Самостійна робота	8 год.	Застосування набутих знань	Технічне моделювання
Тиж.4	Тема 7. Художньо-проектне вираження колекції одягу в системі «людина-костюм-середовище» за власним творчим задумом.	Практична робота	24 год.	Індивідуальний контроль	Проект Ф 80x120 см
Тиж.7	Змістовий модуль 15. Концептуальний ескіз дипломного проектування.		70 год.		Поточний перегляд
	Тема 1. Художнє проектування колекції як дизайн-проекту за власним творчим задумом.	Самостійна робота	2 год.	Застосування набутих умінь	Збір матеріалу за джерелом творчості
Тиж.1	Тема 2. Визначення концепції творчої колекції одягу за довільним джерелом творчості. Аналіз сучасних тенденцій моди.	Практична робота	6 год.	Індивідуальний контроль та консультації	Фотоматеріал
	Сформувати концепцію творчої колекції засобами трансформації джерела творчості та аналізу сучасних тенденцій моди	Самостійна робота	4 год.	Застосування набутих умінь та навичок	Варіативне ескізування
Тиж.1	Тема 3. Вибір та аналіз джерела творчості.	Практична робота	6 год.	Застосування набутих умінь	30 фотоілюстрації
	Проаналізувати характерні ознаки джерела творчості. Опрацювати джерело творчості.	Самостійна робота	4 год.	Застосування набутих умінь	Збір матеріалу
Тиж.2	Тема 4. Колористично-графічне образне рішення моделей колекції. Виконання ескізів.	Практична робота	12 год.	Індивідуальні консультації	10 творчих ескізів Ф А4
	Розробити ряд творчих ескізів колекції в кольорі. Образне рішення моделей колекції.	Самостійна робота	8 год.	Застосування набутих умінь	Серія фор-ескізів
Тиж.3	Тема 5. Виконання графічного фризу дипломного проектування.	Практична робота	18 год.	Індивідуальні консультації	Проект Ф 60x80 см
	Виконати рисунок проекту. Визначити колорит та графічну мову виконання концептуального ескізу. Ескізування.	Самостійна робота	10 год.	Застосування набутих навиків	Серія ескізів Рисунок проекту

Формат семестрового контролю

Формою контролю є екзамен-перегляд. Рубіжні етапи контролю: модульні перегляди та результати виконання практичних і самостійних робіт студентів.

Політика виставлення балів

При оцінюванні враховуються бали набрані на поточному контролі (змістові модулі), підсумковому контролі (екзамен-перегляд) та за самостійну роботу. На результат оцінювання також впливає присутність студента на заняттях та його активність під час практичної роботи. Максимальна кількість балів за вивчення даного курсу становить 100 балів: 60 балів за практичні завдання, знання теоретичного матеріалу і 40 балів за екзамен.

Система бонусів. Передбачено додаткові бали за мистецьку активність студента під час навчання: участь у науково-практичних конференціях, всеукраїнських виставках, конкурсах тощо. Максимальна кількість балів: 10.

Розподіл балів які, отримують студенти

Змістовий модуль 14			
Дослідження та аналіз джерела творчості	Розробка творчих ескізів	Виконання проекту	Сума
10	10	20	40
Змістовий модуль 15			
Дослідження та аналіз джерела творчості	Розробка творчих ескізів	Концептуальний ескіз дипломного проектування	Сума
5	5	10	20
Екзамен - перегляд			40

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		Екзамен, курсовий проект (робота), практика	залік
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання	Не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	Не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Підсумковий контроль знань

Перелік завдань, що виставляються на екзамен-перегляд.

1. Зарисовки українського історичного костюма в кольорі. Технічний та структурний аналіз джерела творчості (3 графічні роботи Ф А4).
2. Творчі ескізи колекції (10 ескізів в кольорі Ф А4).
3. Проект колекції. Ф 120х60 см.
4. Фотоілюстративний матеріал за джерелом творчості до теми дипломного проектування (30 фотоілюстрацій).
5. Творчі ескізи колекції (10 ескізів в кольорі Ф А4).
6. Концептуальний ескіз дипломного проектування (проект Ф А1).

Критерії оцінювання

90–100 балів («відмінно» за національною шкалою, **A** — за шкалою ECTS) може отримати студент за вичерпне розкриття змісту завдання. Засвоєння викладеного теоретичного матеріалу в повному обсязі. На високому рівні виконання всіх етапів навчального завдання, що передбачає використання набутих практичних навиків та вмінь. Грамотне композиційне вирішення завдання на заданому форматі. Творчий підхід до розв'язання практичних завдань, вираження власної думки, що ґрунтується на знанні головних засобів проектування. Вдале використання вмінь формотворення одягових форм та знань основних законів художнього проектування. Оперування навичками конструктивно-структурного аналізу. Грамотне колористично-тональне та графічне рішення. Висока акуратність виконання й якісно оформлена робота.

82–89 балів («добре» за національною шкалою, **B** — за шкалою ECTS) отримує студент за розкриття змісту завдання та вирішення поставленої проблеми. Виявлення систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань. Правильне, але не досить виразне подання композиції одягових форм та їх модифікації. Вміння користуватися методами художнього проектування та конструктивного аналізу. Недопрацювання в колористично-графічному рішенні завдання. Здатність до самостійного опрацювання практичних завдань.

75–81 балів («добре» за національною шкалою, **C** — за шкалою ECTS) отримує студент, який в цілому добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з більшістю поставлених завдань, достатньо творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні недоліки.

64–74 балів («задовільно» за національною шкалою, **D** — за шкалою ECTS) отримує студент за недостатнє розкриття змісту завдання. Виявлення знань навчального матеріалу на достатньому рівні для подальшого вивчення фахової

дисципліни. Можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний виправити їх за допомогою викладача. Невиразність колористично-графічного вирішення завдання. Недостатня охайність виконання роботи. Поверхнева обізнаність основної та додаткової літератури

60–63 балів («задовільно» за національною шкалою, **E** — за шкалою ECTS) отримує студент, який в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо).

35–59 балів («незадовільно» за національною шкалою, **FX** — за шкалою ECTS) отримує студент за часткове засвоєння навчального матеріалу, недостатньо сформовані практичні навички та вміння. Невиконання завдань в повному обсязі. Практичні роботи містять суттєві помилки, які потребують подальшого усунення. Відсутність композиційної та конструктивної виразності формотворення костюма. Можливе повторне складання курсу.

1–34 балів («незадовільно» за національною шкалою, **F**— за шкалою ECTS) Незасвоєння більшої частини програмового матеріалу, невпевнене володіння основними термінами та поняттями, що передбачені навчальним курсом. Значні помилки в практичних завданнях. Не володіння відповідними вміннями й навичками, необхідними для розв'язання професійних завдань. Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни.

Література для вивчення дисципліни

Основна література

5. Ніколаєва Т. І. Тектоніка формоутворення костюма: Навчальний посібник. [для студентів вищих навчальних закладів]– Київ: Арістей, 2008. – 340 с.
6. Тканко З. О., Коровицький О. О. Моделювання костюма в Україні ХХ століття: навчальний посібник [для студентів навчальних закладів мистецтва і легкої промисловості, художників, мистецтвознавців] – Львів: Брати Сиротинські і К, 2000. – 96 с.
7. Бович-Углер Л. Ю. Проектна графіка: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]– Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2017.-96 с.
8. Бович-Углер Л. Ю. Проектування одягу: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]– Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2017.-96 с.
9. Бович-Углер Л. Ю. Проектування одягу: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] Частина II – Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2019. – 96 с.
10. Навчально-методичне забезпечення та унаочнений матеріал з фонду кафедри.

Додаткова література

1. Науково-методичні матеріали, навчальна, робоча програми, силабус дисципліни «Проектування», розроблені Бович-Углер Л.Ю.
2. Унаочнений матеріал з дисципліни «Проектування» (таблиці, фотоілюстративний матеріал, відеоматеріали, практичні зразки робіт).
3. Сусак К.Р., Стеф'юк Н.А.- Українське народне вишивання: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] – Київ: Наук.Світ, 2006. – 218 с.
4. Андрейканіч А.І. Курс пластичної анатомії людини: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] – Чернівці: Букрек, 2010. – 128., іл.
5. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма.–Р.: Денікс, 2000. – 448 с.
6. Білан М.С.,Стельмащук Г.Г. Український стрій. – Львів: Фенікс, 2000. – 328 с.
7. Дідик Н. Я. Основи композиції: навчальний альбом-посібник [для студентів вищих навчальних закладів] – Ужгород: Мистецька лінія, 2009. – 64 с.; іл.
8. Загайська Р. Писанка: традиції та модерновий дискурс. – Львів: Априорі, 2009. – 164 с.; іл.
9. Стельмащук Г. Українське народне вбрання. –Львів: Априорі, 2013.–255 с.
10. Ніколаєва Т. Український костюм надія на ренесанс. – Київ: Дніпро, 2005. – 317 с.
11. Косміна О. Традиційне вбрання українців. Том I Лісостеп. Степ. – Київ: Балтія – Друк, 2001. – 157 с.
12. Косміна О. Традиційне вбрання українців. Том II Полісся. Карпати, – Київ: Балтія – Друк, 2001. – 160 с.
13. Ніколаєва Т.Н. Історія українського костюма. – Київ: Либідь, 1996.–176 с.
14. Періодичні видання (журнали): L'OFFICIEL, VOGUE, HARPER'S VAZAAR, Ательє, Сезони моди.