

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Кафедра «Дизайн тканин та одягу»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання практичних завдань з дисципліни “Проектування”
для студентів, які здобувають освіту за ОПІ «Дизайн одягу (взуття)», СВО
«Бакалавр» спеціальності 022 «Дизайн», 6 семестр 3 курс навчання

Харків 2023

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни “Проектування” для студентів, які здобувають освіту за ОПП «Дизайн одягу (взуття)», СВО «Бакалавр» спеціальності 022 «Дизайн», 6 семестр 3 курс навчання. Харків: ХДАДМ, 2023. __ с.

Методичні рекомендації розроблені кафедрою «Дизайн тканин та одягу», призначені для допомоги студентам денного відділення і покликані забезпечити єдиний підхід до виконання практичних завдань з дисципліни “Проектування” студентами, які навчаються за ОПП «Дизайн одягу (взуття)»

Укладач: Гурдіна В.В.

Рецензенти:

Єременко І.І., канд. мист., доцент, зав. кафедрою «Дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Попова Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент

Розглянуто і схвалено на засіданні каф. «Дизайн тканин та одягу» ХДАДМ
Протокол № 2 від 28.08.2023 р.

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

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дисципліна «Проектування» є однією з ключових дисциплін нормативної складової ОПП “Дизайн одягу (взуття)”. Теоретично-методологічні матеріали та практичні завдання дисципліни полягають у послідовному опануванні базових знань зі спеціальної термінології; розвитку проєктного мислення студентів через оволодіння методами дослідження проєктної ситуації, через визначення задач та їх оцінки; поглибленому вивченні класифікації та асортименту одягу і його стильового різноманіття; умінні самостійно ставити і вирішувати проєктні завдання; конкретно і всебічно підходити до розгляду проєктної проблеми; оволодінні основними принципами створення об’єктів в галузі дизайну одягу різного призначення композиційними засобами художньої виразності костюма, а також через розвиток креативності та художнього смаку в цілому.

Метою навчальної дисципліни є отримання студентами навичок з вирішення теоретичних та практичних задач за спеціальністю. Студенти мають осмислювати, ґрунтовно досліджувати і виявляти актуальні проблеми сьогодення в індустрії, формуючи основну ідею проєкту, прогнозувати перспективне формоутворення костюму, досліджувати та трансформувати джерело натхнення в художній образ костюму, засобами художньої виразності відтворювати художньо-образне рішення костюма в проєктній графіці.

Завдання дисципліни — забезпечити відповідну професійну підготовку майбутніх фахівців в галузі дизайну костюма: в поглибленому вивченні особливостей проектування спеціального одягу, в одержанні навичок сприйняття та аналізу об’ємної костюмної форми, різноманітних прийомів формоутворення; наданні проєктно-технічних знань для творчого оперування засобами композиції, вирішенні питань художньої цілісності та принципів гармонізації складових елементів; опануванні графічних засобів та прийомів зображення для створення сучасного художньо-виразного образу.

СТРУКТУРА РОБОТИ

Навчальна дисципліна “Проектування” складається з 4 великих тем, пов’язаних між собою у змістовні семестри. Даний змістовний семестр складає 75 аудиторних годин, та 75 самостійних годин і присвячено особливостям проектування одягу спеціального призначення.

“Особливості проектування одягу спеціального призначення” (2 модулі):

***Тема 1.** Особливості розробки спецодягу співробітників галузі громадського харчування.*

***Тема 2.** Особливості розробки спецодягу для сфери салонів краси.*

***Тема 3.** Екзаменаційна робота: Розробка модельного ряду спецодягу для співробітників обраного готелю.*

***Тема 4.** Виконання макету та пошуки композиційного рішення деталей на одну модель.*

Метод повідомлення нових знань — практична робота в процесі виконання серії завдань. Основна форма вивчення курсу — практичні завдання. Мета запропонованих завдань — отримання навичок розробки та втілення у життя дизайн-проекту сфери моди. Серед ключових методів навчання такі: словесні (бесіда, пояснення, розповідь, інструктаж, робота з підручниками і спеціалізованою літературою); наочні (ілюстрування, демонстрування); практичні (виконання конкретних завдань).

Спеціальний одяг — це спеціально розроблений одяг (костюм, комбінезон, халат, фартух та ін.), покликаний захищати робітника від шкідливих впливів зовнішнього середовища та забезпечувати необхідні для роботи характеристики, такі як, наприклад, для лікарів — зручність, гігієнічність, антистатичність, крововідштовхувальні якості, легкість у дезінфекції.

Традиційно вважається, що робочий одяг має бути зручним (працівнику має бути зручно виконувати свої обов'язки) і помітним (щоб відвідувач закладу розумів, до кого можна звернутися). Правильно розроблений спеціальний одяг є не лише зручним, функціональним, «дихаючим» (адже людина знаходиться в ньому весь свій робочий день), а й стильним. Протягом тривалого часу спеціальний одяг вважався одягом простих робітників і модні тенденції оминали цю галузь. В наш час з'явилося безліч видів спеціального одягу, таких як: робочий одяг, корпоративний одяг, одяг працівників сфери послуг, медичний одяг і ін. Кампанії вже розуміють можливість завдяки спеціальному одягу виділитися на ринку, запам'ятатися, зробити додаткову рекламу. Спецодяг сьогодні — це вагома складова будь-якого бренду. Тому для майбутніх дизайнерів одягу важливо опанувати навичками розробки спеціального одягу.

Тема 1. Особливості розробки спецодягу співробітників галузі громадського харчування.

Завдання 1. Аналіз існуючого спецодягу співробітників галузі громадського харчування обраного сегменту. Основні вимоги до його створення, особливості матеріалів, крою, асортименту. Серед студентів розподіляються різні види закладів громадського харчування (ресторани, кафе, кав'ярні, пекарні, піцерії, фаст-фуди, бари тощо). Студент має провести допроектний аналіз вимог до спецодягу співробітників галузі громадського харчування загалом та обраного сегменту, особливостей існуючої форми. Студент має систематизувати отримані результати у комп'ютерній програмі, зручній для нього: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator та ін. (формат А3, горизонтальне розташування, в кольорі).

Завдання 2. Розробка спецодягу для 5 співробітників закладу громадського харчування обраного сегменту. На основі допроектного аналізу студент виконує власний проєкт спецодягу для 5 співробітників закладу громадського харчування обраного сегменту (формат А3, горизонтальне розташування, в кольорі). Студент

має спиратися, в першу чергу, на функціональні вимоги певного виду одягу, враховувати те, що співробітникам має бути зручно виконувати свої обов'язки та доглядати за робочим одягом. Проєкт має апелювати до тенденцій; витримувати єдиний стилістичний напрям, колористику тощо.

Аналіз спецодежды ресторану преміум класу

Шеф-повар

Повар

Офіціант

Прибиральниця

Сомельє

Метрдотель

Силуети

Вик. ст. 3 к. ДО(В) Гринько М.В. Кер. Гурліна В.В.

Тема 2. Особливості розробки спецодягу для сфери салонів краси.

Завдання 1. Аналіз існуючого спецодягу сфери салонів краси обраного сегменту. Основні вимоги до його створення, особливості матеріалів, крою, асортименту. Студент має систематизувати отриманні результати у комп'ютерній програмі, зручній для нього: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator та ін. (формат А3, горизонтальне розташування, в кольорі).

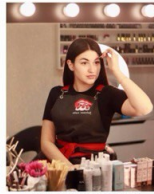
Завдання 2. Аналіз фірмового стилю обраного салону України: інтер'єр, екстер'єр, лого, послуги, професії, існуюча форма, особливості. Студент обирає салон краси, функціонуючий в Україні та проводить аналіз фірмового стилю закладу та існуючої форми. Якщо форма вдала, студент може запропонувати альтернативну версію, обґрунтовуючи, чому. Якщо в ході аналізу було виявлено та обґрунтовано недопрацювання форми, чи форма взагалі відсутня — то дизайнерська пропозиція студента максимально актуальна. Студент має систематизувати отриманні результати у комп'ютерній програмі, зручній для нього: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator та ін. (формат А3, горизонтальне розташування, в кольорі).

Завдання 3. Розробка спецодягу для 5 співробітників обраного салону. На основі допроектного аналізу студент виконує власний проєкт спецодягу для 5 співробітників обраного салону (формат А3, горизонтальне розташування, в кольорі). Студент має спиратися, в першу чергу, на функціональні вимоги певного виду одягу, враховувати те, що співробітникам має бути зручно виконувати свої обов'язки та доглядати за робочим одягом. Проєкт має апелювати до тенденцій та фірмового стилю салону і дотримуватися його в дизайн-проєкті.

Аналіз спеодягу салонів краси

Адміністратор

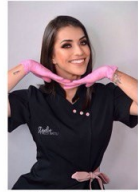

Бровіст-лешмейкер

Перукар-колерист

Усі сучасні компанії дотримуються дрес-коду. Першим що впадає клієнту в очі-це одяг майстра. Від того, як охайно і стильно виглядає уніформа майстра салону краси, залежить загальне сприйняття рівня обслуговування в салоні. Тому уніформа для майстрів салону краси має бути не тільки практичною та зручною, але й виглядати стильно та охайно. Вона повинна бути з легкої та повітропроникної тканини. Підійдуть матеріали, в яких за основу взято натуральне волокно: бавовна або віскоза. Вони добре пропускають повітря і дозволяють тілу дихати. При додаванні до складу таких штучних складових, як акрил або ацетат, підвищується зносостійкість тканини, вона менше мнеться, але залишається такою ж приємною у носінні. У ній має бути зручно працювати.

Майстер манікюру

Косметолог

В'язніст

Необхідно враховувати специфіку роботи конкретного майстра:

В одязі для косметологів та масажистів уникають моделей з довгими рукавами – вони заважають проводити процедури. Для перукарів слід вибирати халат із водонепроникної тканини з великою кількістю кишень для необхідних інструментів. Уніформи співробітників управлінського ланки може бути дана велика свобода. Салон краси – це не адміністративна установа, тут роблять людей гарними.

Кожен салон краси має свій фірмовий стиль, закладений в оформленні. Добре, якщо колір уніформи буде відповідати загальній стилістиці приміщення та корпоративним відтінкам. Для різноманітності можна вибирати різні тони основного тла. Уніформа всіх співробітників компанії повинна мати корпоративний стиль та елементи, що об'єднують. Це може бути колір або аксесуари.

Завдання, які виконує форма для салону краси:

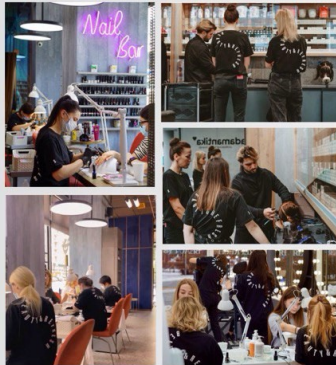
- формування іміджу бренду;
- підвищення довіри;
- дисципліна співробітників;
- злагодженість колективу;
- захисна функція.

Силуети

Вик. ст. 3 к. ДО(В) Гринько М.В. Кер. Гурдіна В.В.

Уніформа

Включити авіарежим, поговорити з майстром, або просто полежати із заплющеними очима - в салоні краси, відпочити з користю. Тому Backstage із салону краси перетворили на Refresh Spot – місце оновлення, куди приходиш оновитися та перезарядити батарейки. Створюючи логотип, дизайнери хотіли передати історію про beauty & refresh не лише на рівні прямого відсилання, але на рівні емоції, тому стиль вийшов м'яким, плавним і розслабляючим, як хвиля. Хвилину можна набирати будь-який текст, не тільки логотип, це дозволяє залишатися легкими та впізнаваними. Один із головних принципів краси – симетрія, тому фірмовим прийомом стало відображення фотографії.

BACKSTAGE

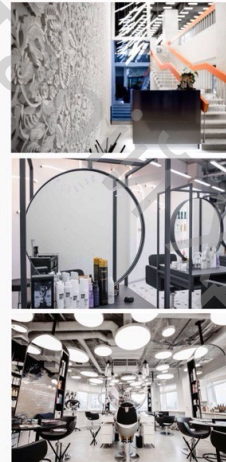
BEAUTY SALONS

Backstage — найбільша мережа б'юті-салонів Києва. Це міський stress relief. Розширений формат салонів краси, перший б'юті-простір для чілу. Як стверджують власники: «Backstage — це твоє право на відпочинок. Місце, де можна вимкнути телефон та приділити увагу собі і тільки собі». Нараховується 13 б'юті-салонів, які зручно розташовані та класно оформлені. Уніформа досить проста, зручна, чорного кольору з нанесеним логотипом. Салони надають повний спектр послуг: makeup, hair, nails, body & face. А на десерт пропонують смаколики з ірислим. Є локації на будь-який смак: від затишного моно-простору до флагманських салонів. У всіх клієнтка Backstage є дещо спільне. Незалежно від того, хто вони: бізнес-леді та мами, домогосподарки та б'юті-блогери — у всіх багато турбот і мало вільного часу. Вони приходять у Backstage не лише за красою, а й відпочити. Стратегія Backstage - це маленькі канікули серед робочого тижня (або не робочого, або просто так, тому що хочу і можу).

Екстер'єр

Інтер'єр

Логотип

Вик. ст. 3 к. ДО(В) Гринько М.В. Кер. Гурдіна В.В.

Тема 3-4. Екзаменаційна робота: Розробка модельного ряду спецодягу для співробітників обраного готелю. Виконання макету та пошуки композиційного рішення деталей на одну модель.

Студент визначається з темою та обирає готель для розробки спецодягу. Наступний етап — допроектні дослідження. Студент проводить аналіз обраного готелю: екстер'єр, інтер'єр, логотип, специфіка, характерні особливості, штат персоналу, існуюча форма. Також вивчає особливості спецодягу працівників готелю та сучасні тенденції в обраному сегменті.

Наступний проєктний етап починається з формування концепції проєкту. В концепції проєкту визначається головна ідея; надається характеристика образно-художнього рішення проєкту, мета і задачі розробки, композиційні прийоми їх вирішення, вибір матеріалів та технік, художні особливості одягу і варіанти функціонального використання. У кожному випадку робота повинна вестися комплексно за принципом вирішення питань „Для кого, для чого, із чого, як?”.

Робляться форескізи, пошуки кольорового та фактурного рішення, графічні варіанти художнього образу носія костюму та стилізації.

Вирішуються пропорції форми і її членування, пластика модельних ліній, тектоніка виробу, вирішення основних і другорядних елементів одягу, масштаб деталей та малюнків, використання фактур відповідно функціонального призначення виробу. Після пошукових етапів, затвердженні ідеї втілюються у художні ескізи спецодягу для 5 працівників готелю.

В технічній частині проекту обґрунтовується і описується художні та конструктивно-технологічні особливості, які використані в проєктній розробці; даються обґрунтовані рекомендації до обраних матеріалів та технологій, з ціллю найбільш ефективного виробництва моделей одягу з метою покращення його функціональних та художніх якостей. Даються технічні рисунки на всі моделі та технічне моделювання, деталі крою та їх специфікація на одну модель. На обрану модель виконується макет виробу в натуральний розмір та визначається розмір і розташування декоративних брендovаних елементів. При онлайн навчанні студент має сфотографувати не лише результат роботи на людині, а й зробити кілька фото процесу роботи.

Останнім етапом всі матеріали збираються в презентацію, а головні складові виносяться на графічну частину проєкту. Вона виконується на форматі 60/80 см, де зображуються: художньо-образне рішення 5 моделей, логотип та фотографії готелю, концепція, рекомендовані матеріали, технічні рисунки, деталі крою на 1 модель, фото макету. Вибір техніки графічного виконання повинен відповідати задуму роботи і повно розкривати її художні якості. Студент може працювати у комп'ютерній програмі, зручній для нього: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator та ін.

Проект форменого одягу для персоналу готелю "Le Moulin du Roc" +, місто Шампаньяк-де-Белер

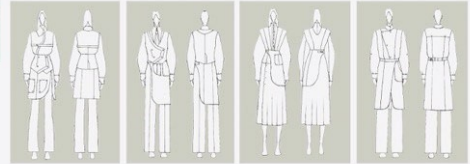
Концепція

Розробка спецодягу для готелю Le Moulin du Roc, полягає в тому, щоб створити одяг на основі існуючої форми, з більш актуальними і різноманітними образами, які підкреслять ідентичність готелю. Концепція проекту складається з декількох чинників, таких як: особливий стиль готелю, максимальний комфорт, функціональність і свобода під час рухів, а також з особливостей конкретної професії співробітника. У новій уніформі зберігаються кольори, витонченість та лаконічність. При розробці данної колекції пропонується змінити силуети та особливості крою на більш сучасні та додати фірмовий колір, який буде прикрашати одяг легкістю та свіжістю.

Рекомендовані матеріали

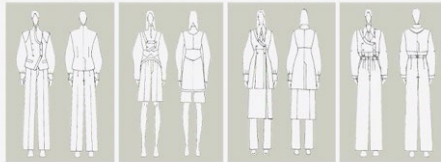

Технічні ескізи

Швейцар Працівниця рецепції Адміністратор Садівник

Le
Moulin
du ROC

Технічні ескізи

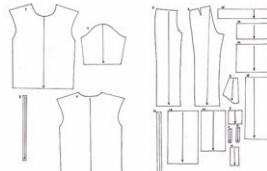
Деталі крою на одну модель №1

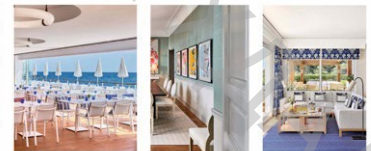
Вик. ст. 3 к. ДО(в) Ярмач Софія, Кер. Гурдіна В. В.

Проект форменого одягу для персоналу готелю «du Cap-Eden-Roc» м. Антіб, Франція

Деталі крою на одну модель №1

Екстер'єр та інтер'єр готелю

Рекомендовані матеріали

Технічні ескізи

Швейцар Офіціантка готелю Покоївник Адміністратор

HOTEL DU CAP-EDEN-ROC
CAP D'ANTIBES

Технічні ескізи

Модель №1 Модель №2 Модель №3 Модель №4 Модель №5

Бармен Прибиральниця Шеф Офіціантка ресторану

Концепція

Ідея проекту створити зручний стильний одяг, який гармонійно поєднується із стилістикою готелю. Нова колекція одягу для готелю відходить від стандартів дизайну класичної уніформи. Вона виокремлюється за допомогою асиметричних деталей крою та через використання різноманітних складок. Образ костюму що пропонується забезпечує свободу рухів. За концепцією одяг має перегукуватись із морем, відтінити його колір та створювати атмосферу спокою. Колекція виконана у чорно білій гаммі із акцентами голубого відтінку.

Вик.ст. 3к ДО(в) Панаріна Анастасія, Кер.Гурдіна В.В.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою семестрового контролю є екзаменаційний перегляд. Для одержання підсумкової оцінки необхідно пройти всі модульні контролю за семестр і представити результат роботи у повному обсязі під час екзаменаційного перегляду. Передбачено додаткові бали за участь у конференції за темою дослідження, виконаною в межах дисципліни або у творчому конкурсі (5–7), активність на заняттях, участь у житті академії (1–3). Максимальна кількість балів-бонусів — 10.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Сума балів	Е С Т S	Оцінка за національною шкалою	КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
90-100	A	Відмінно	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу. Активно проявляв себе на заняттях. В презентованій роботі є авторський креативний підхід. Робота виконана та презентована якісно та оригінально, відповідаючи всім вимогам
82-89	B	Добре	Студент повністю оволодів дисципліною, в повному обсязі виконав практичну роботу, але в процесі виконання допустив незначних помилок, що можуть стосуватися самої роботи або її презентації
75-81	C		
64-74	D	Задовільно	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному (або майже повному) обсязі виконав практичну роботу, але припустився грубих помилок в завданнях, є проблеми з якістю роботи та її презентацією
60-63	E		
35-59	F X	Незадовільно з можливістю повторного складання	Студент не в повному обсязі оволодів дисципліною, робота виконана із значними помилками, оформлення виконано неякісно або в недостатньому обсязі
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисц.	Пропуск поточного контролю

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної доброчесності (плагіату у фінальних рішеннях, які презентуються як авторські) не толеруються.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гахова А.Ю. Дизайн екологічного одягу: генеза, концепції, новації : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. Харків, 2021. 362 с.
2. Гур'янова О.В. Композиція костюма: Практикум. – Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. 88с.
3. Єременко І.І. Проектно-художня структура костюма в сучасному дизайні.- Дисертація канд. наук: 17.00.07. Харків: ХДАДМ 2014. 200 с.
4. Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник. К.: КНУТД, 2018. 236 с.
5. Колосніченко О.В., Пашкевич К.Л., Лозко Ю.Я. Художньо-образні особливості спецодягу в дизайні ХХ століття / науковий фаховий журнал Art and Design №1, 2019. С. 87-104.
6. Куратова М. Г. Основи проектування (теоретичний та практичний курс по проектуванню) : навч.-метод. посіб. / М. Г. Куратова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. – 190 с.
7. Лагода О.М. Мода в дизайні одягу: теорія та практика : навч. посібник рек МОН України. Черкаси : ЧДТУ, 2010. 247 с.
8. 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.
9. Патлашенко О.А. Конструювання одягу : навч. посіб. вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Арістей, 2008. 208 с.
10. Приходько-Кононенко І.О., Колосніченко О.В., Остапенко Н.В. Художньо-композиційне формоутворення корпоративного одягу “Укрзалізниця: Естетичний аспект / Art and Design №4, 2018 науковий фаховий журнал. Київський національний університет технологій та дизайну. с. 52-64.

11. Чупріна Н.В., Струмінська Т.В. Сучасні технології дизайн-діяльності: навч. посібник. К.: КНУТД, 2017. 416 с.
12. Харченко А.В. Синтез стилів у практиці сучасної моди: тенденції, художні прийоми : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2021. 210 с.
13. Dammasco G., Turco E., Glogar M.-I. Design of protective clothing. Zagreb: University of Zagreb. 2012. 32.
14. Fashion: The Whole Story / Thames & Hudson, 2020. 576 p.
15. Uniforms Exposed: From Conformity to Transgression. Oxford: Berg, 2005. 290 p.

РЕПОЗИТАРІЙ ХДАДМ