Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
З ДИСЦИПЛІНИ
«Творча робота над проектом»

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «ДИЗАЙН ОДЯГУ»

Київ-2024

Укладач - Чернявська Катерина Павлівна

Методичний комплекс з дисципліни розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної ради Структурного підрозділу «Міжнародний фаховий коледж моді і дизайну» ВНЗ «Київська Академія прикладних мистецтв».

Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»

ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

Робоча навчальна програма
З ДИСЦИПЛІНИ
«Творча робота над проектом»

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «ДИЗАЙН ОДЯГУ»

Київ-2024

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка……5
2. Тематичний план(на осн. повн. заг. освіти)…… 9
3. Тематичний план (на осн. базов.. заг. освіти)……...9
4. Зміст дисципліни……10
5. Список використаних джерел……14
6. Питання до іспиту……16
7. Модульна контрольна робота……20
8. Конспект лекцій……27
9. Додатки……..48

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу

Курс "Творча робота над проєктом" спрямований на розвиток креативного мислення, художнього смаку та професійних навичок студентів у сфері моди та дизайну одягу. Він дозволяє студентам втілювати власні ідеї у матеріальних виробах, застосовуючи сучасні методи проєктування, ілюстрації та конструювання одягу. У межах курсу студенти отримують практичний досвід у створенні ескізів, розробці мудбордів, пошитті експериментальних моделей та презентації своїх проєктів.

Головні завдання курсу

- Формування навичок художнього проєктування та візуалізації ідей через скетчинг, мудборди та технічні рисунки;
- Розвиток навичок конструювання та моделювання одягу на основі розроблених дизайн-концепцій;
- Ознайомлення з матеріалами, техніками декорування та їх застосуванням у створенні авторських колекцій;
- Вдосконалення навичок пошиття виробів та експериментів із текстильними фактурами;
- Формування здатності аналізувати тенденції моди та інтегрувати їх у власні розробки;
- Навчання основам презентації та захисту власних творчих проєктів перед професійною аудиторією;
- Виховання екологічного підходу до вибору матеріалів та відповідального ставлення до створення модних виробів.

Реалізація загальноосвітніх компетентностей

Загальнонаукова компетенція забезпечується шляхом застосування аналітичних методів дослідження трендів, вивчення принципів композиції, кольорознавства та матеріалознавства. Студенти навчаються працювати з джерелами інформації, аналізувати сучасні технології виробництва та прогнозувати розвиток моди.

Загальнокультурна компетенція розвивається через ознайомлення з історією костюму, культурними традиціями різних народів та впливом мистецтва на формування модних тенденцій. Студенти досліджують взаємозв'язок між модою, мистецтвом та суспільними процесами, що впливають на розвиток стилю.

Громадянська компетенція сприяє вихованню відповідального ставлення до ресурсів, екологічності у створенні колекцій, а також формуванню етики професійної діяльності. Велика увага приділяється використанню екологічних матеріалів та етичному підходу до модної індустрії.

Міжпредметні зв'язки

При вивченні курсу "Творча робота над проєктом" застосовано принцип системності, що дозволяє формувати професійні компетенції студентів, розширювати знання зі спеціальності та інтегрувати їх у практичну діяльність. Курс базується на знаннях, отриманих студентами у суміжних дисциплінах, та взаємодіє з іншими напрямами підготовки.

Вивчення курсу тісно пов'язане з такими дисциплінами: *"Історія костюму", "Композиція", "Матеріалознавство", "Технологія виготовлення одягу", "Декорування та оздоблення одягу", "Основи проєктування", "Моделювання одягу", "Сучасні технології у дизайні"*

За результатами вивчення курсу студент повинен:

Знати:

- Основи художнього проєктування та створення модних колекцій;
- Сучасні тенденції моди та їхній вплив на проєктну діяльність;
- Матеріали, що використовуються у створенні одягу, їхні властивості та технології обробки;
- Методи конструювання, моделювання та пошиття виробів;

- Основи декорування та оздоблення текстильних виробів;
- Принципи створення мудбордів та презентації проєктів;
- Методи професійної підготовки колекцій для демонстрації на конкурсах та показах;
- Вимоги до оформлення технічної документації;
- Основи екологічного та етичного підходу у модній індустрії.

Уміти:

- Аналізувати модні тренди та застосовувати їх у власних проєктах;
- Створювати художні ескізи, технічні рисунки та конструктивні схеми виробів;
- Виконувати пошиття експериментальних моделей та застосовувати нестандартні технології в обробці матеріалів;
- Працювати з текстильними матеріалами та комбінувати їх для досягнення бажаного естетичного ефекту;
- Використовувати різні техніки декорування та оздоблення у створенні авторських моделей;
- Формувати концепцію та стилістику колекції, втілюючи її у реальних виробах;
- Оформлювати презентаційні матеріали та захищати свої проєкти перед аудиторією;
- Використовувати комп’ютерні програми для створення цифрових ескізів та презентацій;
- Планувати колекції з урахуванням екологічних та економічних факторів.

Шкала оцінювання навчальних досягнень: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
100-90	A	відмінно	зараховано
89-82	B	дуже добре	
82-75	C	добре	
74-65	D	задовільно	
64-50	E	достатньо	
49-35	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано
35-0	X	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	

Тематичний план з дисципліни

«Творча робота над проектом»

для студентів структурного підрозділу «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну» вищого

для студентів Структурного підрозділу «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну» вищого навчального закладу «Київська Академія прикладних мистецтв»

Галузь знань: 02 Культура та мистецтво. Спеціальність: 022 “Дизайн”

Освітньо-професійні програми -«Дизайн одягу»

Кваліфікація - фаховий молодший бакалавр

Денна форма навчання. Навчання на основі повної та базової загальної середньої освіти

№ з/п	*Назва теми*	*Кількість годин*				
		Всього	*Теорет. заняття*	*Практ. заняття*	*Самос. роботи*	*Форма контролю*
	1 семестр					**Залік**
1.	Дослідження та натхнення для проекту	10	4	4	2	Опитування
2.	Створення мудборду та концепції колекції	11	2	5	4	Опитування
3.	Ескізування та моделювання	11	2	5	4	Опитування
4.	Вибір тканин і матеріалів	10	2	4	4	Опитування
5.	Конструювання та технологічна підготовка	11	2	5	4	Опитування
6.	Виготовлення експериментального зразка	11	2	5	4	Опитування
7.	Аналіз і корекція моделей	13	4	5	4	Опитування
8.	Декорування та оздоблення виробу	11	2	5	4	Опитування
	Модульний контроль	2		2		Контрольна робота
	Всього:	**90**	**60**		**30**	

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1: Дослідження та натхнення для проекту

Вивчення основних джерел натхнення для створення колекції одягу, включаючи історичні, культурні та соціальні фактори. Визначення концепції та теми колекції. Аналіз актуальних тенденцій та пошук нових ідей.

Завдання для самостійної роботи: Зробити дослідження на тему сучасних трендів у моді та знайти джерела натхнення для майбутнього проекту.

Питання до семінару:

1. Які фактори впливають на вибір теми колекції?
2. Як здійснити дослідження для створення колекції?
3. Які джерела натхнення можна використовувати в процесі створення колекції?

Тема 2: Створення мудборду та концепції колекції

Розробка мудборду як візуального інструменту для створення концепції колекції. Визначення основних кольорів, форм, стилістики та емоцій, які передаватиме колекція. Пошук зв’язку між ідеями та практичними аспектами дизайну.

Завдання для самостійної роботи: Створити мудборд для власної колекції, включаючи основні елементи концепції.

Питання до семінару:

1. Як створити мудборд, який відображає концепцію колекції?
2. Як вибір кольорів і форм впливає на загальну ідею колекції?
3. Які елементи повинні бути включені в мудборд?

Тема 3: Ескізування та моделювання форми

Процес ескізування як основа для розробки форми одягу. Визначення пропорцій, силуету та конструкції. Використання різних технік для точного відображення ідеї на папері.

Завдання для самостійної роботи: Розробити ескізи основних моделей колекції, враховуючи конструктивні та стильові рішення.

Питання до семінару:

1. Як ескізування допомагає в процесі створення колекції?
2. Які техніки ескізування використовуються для моделювання форми?
3. Як визначити пропорції та силует у дизайні?

Тема 4: Вибір тканин і матеріалів

Огляд різних типів тканин і матеріалів, їх властивості та застосування в дизайні одягу. Визначення функціональних та естетичних вимог до матеріалів. Співвідношення ціни, якості та довговічності.)

Завдання для самостійної роботи: Зібрати зразки тканин для майбутньої колекції та визначити їх переваги та недоліки.

Питання до семінару:

1. Як вибір тканин впливає на форму та комфорт одягу?
2. Які фактори слід враховувати при виборі матеріалів?
3. Як комбінувати тканини для досягнення бажаного ефекту?

Тема 5: Конструювання та технологічна підготовка

Розробка конструкції одягу, основні етапи технологічної підготовки до виробництва. Огляд методів створення лекал та підготовка до пошиву.)

Завдання для самостійної роботи: Створити конструкцію для однієї моделі колекції, включаючи лекала та технологічну документацію.

Питання до семінару:

1. Як конструюються лекала для одягу?
2. Які етапи технологічної підготовки важливі для успішного виробництва?
3. Як обрати правильну техніку пошиву для моделі?

Тема 6: Виготовлення експериментального зразка

Створення пробного зразка колекції для перевірки конструктивних і дизайнерських рішень. Оцінка можливих помилок і доопрацювання моделей.)

З*авдання для самостійної роботи:* Виготовити експериментальний зразок однієї моделі колекції.

Питання до семінару:

1. Як виготовлення експериментального зразка допомагає оцінити проект?
2. Які проблеми можуть виникнути при виготовленні зразка?
3. Як тестувати і коригувати конструкцію одягу?

Тема 7: Аналіз і корекція моделей

Оцінка експериментального зразка та аналіз відповідності задуму. Виявлення конструктивних і дизайнерських помилок, внесення змін для покращення форми, посадки та функціональності виробу. Використання методів тестування та практичних випробувань виробу перед фінальним виготовленням.

Завдання для самостійної роботи: Провести аналіз виготовленого експериментального зразка, визначити недоліки та запропонувати варіанти їх усунення.

Питання до семінару:

1. Які методи використовуються для оцінки якості експериментального зразка?
2. Як тестування допомагає виявити недоліки моделі?
3. Які параметри необхідно перевіряти під час аналізу виробу?

Тема 8: Декорування та оздоблення виробу

Роль декору в дизайні одягу. Оздоблення виробу за допомогою різних технік та матеріалів, створення ефектних деталей для підвищення естетики.)

Завдання для самостійної роботи: Розробити елементи декору для моделі колекції, включаючи вибір технік і матеріалів.

Питання до семінару:

1. Які техніки декорування використовуються в модному дизайні?
2. Як вибір декору впливає на образ колекції?
3. Які матеріали використовуються для оздоблення одягу?

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. Корницька Л.А. Художнє проектування одягу: історія костюму. Львів: Новий світ-2000, 2025. 434 с.
2. Подосєльнік Яна. Глосарій моди. Ілюстрації одягу українських дизайнерів. Київ: Артбукс, 2017. 60 с.
3. Батраченко Н.В., Головінов В.П., Каменєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу: підручник для учнів проф.-техн. навч. закладів. Київ: Вікторія, 2000. 512 с.
4. Білоусова Г.Г., Колосніченко М.В., Масловська Л.О., Курганський А.В. Методи обробки швейних виробів: навч. посібник. Київ: МВЦ «Медінформ», 2007. 292 с.
5. Білей-Рубан Н.В., Скіталінська Е.А. Оцінка якості ниткових з'єднань трикотажних виробів за деформаційними характеристиками. Вісник ХНУ. 2007. №3. С. 132–135.
6. Керен Донн. Твій щасливий одяг. Як психологія моди допоможе покращити стиль і життя. Київ: Книгарня «Є», 2020. 320 с.

Додаткова:

1. Armstrong Helen Joseph. Patternmaking for Fashion Design. New York: Pearson, 2013. 928 p.

2. Seivewright Simon. Research and Design for Fashion. London: Bloomsbury Publishing, 2017. 192 p.

3. Drudi Elisabetta. Fashion Design Illustration: Men and Women. Milan: Pepin Press, 2010. 320 p.

4, Sorger Richard, Udale Jenny. The Fundamentals of Fashion Design. London: Bloomsbury Publishing, 2021. 208 p.

4. Black Sandy. The Sustainable Fashion Handbook. London: Thames & Hudson, 2012. 352 p.

7. McKelvey Kathryn, Munslow Janine. Fashion Design: Process, Innovation and Practice. London: Wiley-Blackwell, 2011. 240 p.

8. Quinn Bradley. Textile Visionaries: Innovation and Sustainability in Textile Design. London: Laurence King Publishing, 2013. 256 p.

9. Cole Daniel James. The History of Modern Fashion: From 1850 to Today. London: Laurence King Publishing, 2015. 480 p.

Електронні інформаційні ресурси

1. Книжкова палата України імені Івана Федорова – http://www.ukrbook.net
2. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника – http://www.library.lviv.ua/
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання – www.nbuv.gov.ua
4. Національна парламентська бібліотека України – http://www.nplu.org/
5. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка – http://korolenko.kharkov.com/
6. Наукова бібліотека ім. В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка – http://lib-gw.univ.kiev.ua/
7. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка – http://library.lnu.edu.ua/bibl/

Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

Питання до іспиту (заліку)
З ДИСЦИПЛІНИ
(«Творча робота над проектом»)

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»

ОПП «ДИЗАЙН ОДЯГУ»

Київ – 2024

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ)

1. Які основні джерела натхнення у модному дизайні?
2. Як впливає культурна спадщина на створення колекції?
3. Що таке трендбуки, і як їх використовують у дизайні одягу?
4. Як аналізувати історичні костюми для створення сучасних колекцій?
5. Які методи використовують для дослідження модних тенденцій?
6. Які ключові елементи входять до мудборду?
7. Як створити концепцію колекції, виходячи з досліджень та натхнення?
8. Що таке кольорова палітра та як її підбирати для колекції?
9. Які інструменти можна використовувати для створення цифрового мудборду?
10. Чим відрізняється концептуальна колекція від комерційної?
11. Які техніки ескізування використовують у фешн-дизайні?
12. Як розробити силуети для майбутньої колекції?
13. Що таке технічний ескіз і чим він відрізняється від художнього?
14. Які є базові принципи моделювання форми одягу?
15. Як працювати з пропорціями у фешн-ілюстрації?
16. Як текстура тканини впливає на дизайн одягу?
17. Які особливості вибору тканин для вечірнього та повсякденного одягу?
18. Що таке стійка мода та як обирати екологічні матеріали?
19. Які фактори потрібно враховувати під час комбінування тканин у колекції?
20. Як технологічні інновації впливають на виробництво текстилю?
21. Які етапи включає процес створення лекал?
22. Чим відрізняються макетний метод конструювання від традиційного?
23. Що таке градація розмірів і як її проводити?

24. Як цифрові технології (CLO 3D, Optitex) використовують у створенні одягу?

25. Які сучасні методи крою та шиття впливають на виробничий процес?

26. Що таке експериментальний зразок і яка його роль у створенні колекції?

27. Як провести тестування зразка на практичність та зручність?

28. Які види ручного шиття та декору використовуються у створенні ексклюзивного одягу?

29. Як оцінити якість пошиття виробу?

30. Які інструменти та техніки використовують при виготовленні пробних зразків?

31. Які існують види декорування текстильних виробів?

32. Як застосовувати вишивку та аплікацію у дизайні одягу?

33. Що таке сублімаційний друк і як його використовують у фешн-індустрії?

34. Які сучасні технології використовуються для створення декоративних елементів?

35. Як підбирати фурнітуру відповідно до стилю колекції?

36. Як оформити професійну презентацію колекції?

37. Що таке лукбук і як його правильно створити?

38. Які основні вимоги до портфоліо дизайнера одягу?

39. Як правильно представити концепцію колекції перед журі чи клієнтом?

40. Які цифрові інструменти використовують для створення презентацій?

41. Як визначити цільову аудиторію модного бренду?

42. Які є основні канали просування одягу у сучасній індустрії моди?

43. Що таке колаборації у фешн-індустрії та як вони впливають на популярність бренду?

44. Як використовувати соціальні мережі для просування власного бренду?

45. Що таке фешн-мерчандайзинг і яка його роль у продажах колекцій?

46. Що таке етична мода та які її основні принципи?

47. Як модні бренди можуть зменшити вплив на довкілля?

48. Які матеріали вважаються екологічно чистими у текстильній промисловості?

49. Як цифрові технології допомагають скоротити відходи у фешн-індустрії?

50. Які бренди є лідерами у сфері стійкої моди?

51. Як 3D-друк змінює виробництво одягу?

52. Які сучасні технології використовуються для розробки "розумного" одягу?

53. Що таке біотканини та які перспективи їхнього використання?

54. Як штучний інтелект допомагає дизайнерам у створенні колекцій?

55. Які переваги має віртуальна примірка одягу для клієнтів?

56. Які етапи включає процес створення фінальної колекції?

57. Як оцінити комерційний потенціал своєї колекції?

58. Як підготуватися до показу на модному тижні?

59. Які можливості дають конкурси молодих дизайнерів?

60. Як побудувати успішну кар’єру у сфері моди після завершення навчання?

Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

Модульна контрольна робота
З ДИСЦИПЛІНИ
(«Творча робота над проектом»)

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «ДИЗАЙН ОДЯГУ»

Київ — 2024

ПІБ		№ групи	Варіант
№ питання/варіанти відповіді			
1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

ПІБ		№ групи	Варіант
№ питання/варіанти відповіді			
1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

ПІБ		№ групи	Варіант
№ питання/варіанти відповіді			
1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

ПІБ		№ групи	Варіант
№ питання/варіанти відповіді			
1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

ПІБ		№ групи	Варіант
№ питання/варіанти відповіді			
1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

ВАРІАНТ 1

1. Яке з перерахованого не є джерелом натхнення у модному дизайні?
а) Природа
б) Архітектура
в) Економічні теорії
г) Історичні костюми

2. Який основний елемент містить мудборд?
а) Реферат
б) Зображення, текстури, кольори
в) Графіки та статистика
г) Відеоінтерв'ю

3. Що таке трендбук?
а) Книга про історію моди
б) Збірка трендових прогнозів у моді
в) Каталог тканин
г) Опис фешн-показів

4. Яке з перерахованого НЕ є основним принципом підбору кольорів у колекції?
а) Гармонійність
б) Контрастність
в) Випадковий вибір
г) Відповідність концепції

5. Який тип ескізу використовується для технічної документації?
а) Художній
б) Технічний
в) Авангардний
г) Фантазійний

6. Що таке градація лекал?
а) Розподіл тканин за якістю
б) Зміна розмірів базових лекал
в) Процес пришивання деталей
г) Вибір текстур для колекції

7. Який метод моделювання форми використовують у 3D-дизайні одягу?
а) Вирізування
б) Драпірування
в) Цифрове моделювання
г) Випалювання

8. Що таке концептуальна колекція?
а) Одяг для масового виробництва
б) Колекція, заснована на творчій ідеї, без орієнтації на комерційний успіх
в) Лінійка сезонного одягу
г) Підбір тканин для колекції

9. Який з варіантів є екологічно чистим матеріалом?
а) Поліестер
б) Органічна бавовна
в) Синтетичний шовк
г) Акрил

10. Що таке лукбук?
а) Діловий стиль одягу
б) Презентаційний альбом з образами колекції
в) Книга для ескізів
г) Журнал мод

11. Що таке сублімаційний друк?
а) Метод переносу малюнка на тканину під високою температурою
б) Техніка ручного фарбування тканин
в) Вид машинної вишивки
г) Процес хімічної обробки тканини

12. Що є важливим при презентації модного проєкту?
а) Глибокий аналіз конкуренції
б) Вміння чітко пояснити концепцію та стиль
в) Використання тільки чорного та білого кольорів
г) Мінімальне використання графіки

13. Що таке фешн-мерчандайзинг?
а) Процес виробництва одягу
б) Викладка, просування та продаж модного продукту
в) Організація показів мод
г) Аналіз історії костюму

14. Що таке біотканини?
а) Тканини, що створені з біологічно розкладних матеріалів
б) Синтетичні матеріали з полімерів
в) Натуральні тканини з хімічною обробкою
г) Експериментальні зразки синтетики

15. Який з варіантів не відноситься до сучасних методів створення одягу?
а) 3D-друк
б) Ручне шиття
в) Лазерне різання тканини

г) Вишивка на камені

ВАРІАНТ 2

1. Який стиль одягу ґрунтується на традиційних етнічних мотивах?
а) Класичний
б) Футуризм
в) Фольклорний
г) Мінімалізм

2. Яке призначення технічного ескізу?
а) Підготовка загальної концепції колекції
б) Опис майбутніх трендів
в) Чітке зображення крою, швів і деталей виробу
г) Розробка кольорової палітри

3. Що таке аплікація у дизайні одягу?
а) Технологія фарбування тканини
б) Накладний елемент або вишивка, що декорує виріб
в) Виготовлення деталей одягу з мережива
г) Метод з’єднання тканин за допомогою термічної обробки

4. Що таке концепція колекції?
а) Опис майбутнього прибутку
б) Художня та ідеологічна ідея, що об’єднує всі моделі
в) Технологічна інструкція пошиття
г) Перелік матеріалів

5. Яка властивість тканини впливає на її вибір для конкретного виробу?
а) Вага
б) Форма
в) Відтінок
г) Усі відповіді правильні

6. Що таке макетний метод конструювання?
а) Метод створення одягу без швів
б) Проектування виробу шляхом накидання тканини на манекен
в) Використання 3D-друку для створення лекал
г) Процес підбору кольорової гами

7. Що є основною метою створення експериментального зразка?
а) Перевірка конструкції виробу перед серійним виробництвом
б) Демонстрація готової колекції
в) Реклама бренду

г) Вибір тканини

8. Який матеріал вважається синтетичним?
а) Шовк
б) Поліестер
в) Бавовна
г) Вовна

9. Що означає термін "fast fashion"?
а) Виробництво одягу з мінімальними затратами часу та ресурсів
б) Колекції одягу для спортивних змагань
в) Використання тільки екологічних матеріалів
г) Оверсайз мода

10. Який метод дозволяє створювати цифрові 3D-моделі одягу?
а) Optitex
б) В’язання
в) Фарбування
г) Лазерне гравіювання

11. Що таке стійка мода?
а) Напрямок у моді, що мінімізує негативний вплив на довкілля
б) Виробництво спортивного одягу
в) Використання найдешевших матеріалів
г) Тимчасова тенденція

12. Який стиль характеризується чіткими лініями та мінімумом деталей?
а) Бароко
б) Мінімалізм
в) Готика
г) Бохо

13. Який головний етап у фінальній презентації колекції?
а) Підготовка маркетингового аналізу
б) Демонстрація виробів
в) Аналіз конкурентів
г) Виготовлення лекал

14. Що є важливим при підготовці до показу мод?
а) Світлове оформлення
б) Музичний супровід
в) Вибір моделей
г) Усі відповіді правильні

Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

Конспект лекцій
З ДИСЦИПЛІНИ
(«Творча робота над проектом»)

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «ДИЗАЙН ОДЯГУ»

Київ - 2024

Тема 1: Дослідження та натхнення для проекту

Творчий процес неможливий без дослідження та натхнення. Вивчення історичних, культурних, природних та сучасних джерел дозволяє розширювати межі уяви та знаходити унікальні ідеї. У цій лекції розглянемо основні методи дослідження та джерела натхнення для творчої роботи.

1. Дослідження як основа творчої роботи

Дослідження — це процес збору, аналізу та осмислення інформації для створення нових ідей. Основні методи дослідження:

- **Аналіз історичних джерел**: вивчення традицій, стилів та технік різних епох.
- **Візуальне дослідження**: створення мудбордів (mood boards), ескізів, колажів.
- **Польові дослідження**: спостереження за природою, людьми, архітектурою.
- **Соціокультурний аналіз**: розуміння впливу культури, субкультур та суспільних явищ на мистецтво та дизайн.
- **Експериментування з матеріалами та техніками**: створення зразків, тестування нових підходів.

2. Джерела натхнення

Натхнення можна знайти будь-де, головне — навчитися його помічати та правильно використовувати. Основні джерела натхнення:

- **Природа**: текстури, форми, кольори, процеси.

- **Історія мистецтва та культури**: класичні твори, етнічні костюми, ремесла.
- **Сучасне мистецтво та дизайн**: роботи сучасних митців, модні колекції, архітектура.
- **Література та кінематограф**: сюжети, персонажі, атмосфера.
- **Технології**: нові матеріали, цифрові інструменти.
- **Подорожі та міжкультурний обмін**: вивчення різних традицій і стилів.

3. Методи пошуку та обробки натхнення

- **Створення мудборду**: візуальне дослідження на дошці натхнення.
- **Скетчинг та ескізи**: швидкі замальовки ідей.
- **Фотографування та колекціонування зображень**: створення особистої бази референсів.
- **Комбінування несподіваних елементів**: змішування стилів, матеріалів, технік.
- **Ведення творчого щоденника**: запис думок, замальовки, аналіз ідей

Дослідження та натхнення є невід'ємними складовими творчого процесу. Вміння аналізувати, помічати деталі, експериментувати та поєднувати різні джерела натхнення допомагає створювати унікальні роботи. Тому важливо не лише шукати ідеї, але й вчитися працювати з ними ефективно.

Тема 2: Створення мудборду та концепції колекції

Мудборд (mood board) та **концепція колекції** є ключовими елементами дизайнерського процесу. Вони допомагають структурувати ідеї, визначити стиль, кольорову палітру, матеріали та загальний напрямок майбутньої колекції. Завдяки цим інструментам дизайнер формує унікальну естетику та візуальний настрій колекції, що допомагає ефективно комунікувати ідеї з командою та клієнтами.

1. Що таке мудборд і як його створити

Мудборд — це колаж зображень, текстур, кольорів і текстів, що передає настрій і концепцію майбутньої колекції. Він може бути цифровим (створеним у програмах Adobe Photoshop, Canva) або фізичним (зібраним вручну з вирізок і тканин). Мудборд дає змогу візуалізувати емоційну складову дизайну, допомагає у визначенні гармонійної кольорової палітри та формує загальну стилістику колекції.

Етапи створення:

- Збір візуального матеріалу (фото, текстури, кольори, ескізи) з різних джерел: природа, архітектура, історія моди, сучасне мистецтво;
- Формування композиції та гармонійного поєднання елементів, що створюють єдиний настрій;
- Підбір ключових кольорів і матеріалів, що відображають основну концепцію.

2. Концепція колекції

Концепція визначає ідейну основу та стиль майбутньої колекції. Вона є

вихідною точкою для створення унікального продукту та повинна містити чітке бачення дизайнера щодо естетики, форми та функціональності виробів.

Основні компоненти:

- **Тема**: що надихає колекцію (природа, історія, культура, технології, емоції);

- **Цільова аудиторія**: характеристика потенційних клієнтів (вік, стиль життя, естетичні вподобання);

- **Колірна гама та матеріали**: вибір основних кольорів і фактур, що підкреслюють концепцію;

- **Силуети та форми**: загальний стиль моделей, акцент на пропорціях, об’ємі, деталях.

3. Практичне завдання

Мудборд і концепція є ключовими інструментами дизайнера, які допомагають структурувати творчі ідеї та перетворювати їх у цілісну колекцію. Вони дають змогу чітко визначити напрямок роботи, сприяють узгодженню деталей та забезпечують унікальність дизайнерського продукту.

Тема 3: Ескізування та моделювання

Ескізування та моделювання форми є важливими етапами в роботі дизайнера. Вони допомагають не тільки візуалізувати ідею, а й знайти найкращі конструктивні рішення, визначити пропорції та особливості посадки виробу. Завдяки цим методам можна експериментувати з формою, об’ємом і матеріалами ще до створення готового виробу.

Основи ескізування та моделювання

Ескізування – це перший крок у створенні колекції. Це може бути швидкий начерк або детально опрацьований малюнок, що демонструє загальний силует, конструктивні лінії та деталі. Існують різні техніки виконання: ручні (олівець, маркери, акварель) та цифрові (Adobe Illustrator, Procreate). Незалежно від техніки, важливо передати пропорції фігури, динаміку силуету та характер тканини.

Моделювання форми дозволяє перевірити, як задуманий дизайн буде виглядати в матеріалі. Існує два основних підходи: плоске моделювання (конструювання викрійок) та об’ємне (драпірування на манекені). Драпірування дає змогу експериментувати з формами безпосередньо на матеріалі, створюючи унікальні об’ємні рішення.

Ескізування та моделювання допомагають дизайнеру краще зрозуміти майбутній виріб, виявити його особливості та підготуватися до створення готової моделі. Це фундаментальні етапи, що дозволяють перетворити творчу ідею в реальний об'єкт.

Тема 4: Вибір тканин і матеріалів

Вибір тканин і матеріалів є ключовим етапом у створенні дизайнерського виробу. Від нього залежить не лише естетичне сприйняття моделі, а й її функціональність, комфорт та довговічність. Різні фактури, щільність, еластичність і склад тканини впливають на посадку виробу, характер силуету та спосіб його експлуатації.

Вплив матеріалів на дизайн

Кожна тканина має свої властивості, що визначають її використання в одязі. Легкі й прозорі тканини (шифон, органза) додають ефекту невагомості, тоді як щільні та структуровані (твід, жакард) формують чіткі силуети. Еластичні матеріали забезпечують комфорт і підкреслюють фігуру, а жорсткі допомагають створювати архітектурні форми.

Фактура й склад тканини також впливають на сприйняття кольору та гри світла: глянцеві поверхні виглядають яскраво, а матові додають стриманості. Крім того, важливим фактором є поєднання різних матеріалів, що може створювати контрастні або гармонійні комбінації.

Правильний вибір тканин і матеріалів значно впливає на кінцевий результат дизайнерського виробу. Розуміння їхніх властивостей дозволяє створювати не лише естетично привабливі, а й функціональні колекції, що відповідають концепції та очікуванням споживачів.

Лекція 5: Конструювання та технологічна підготовка

Процес створення одягу є багатогранним і складається з кількох етапів. Одним із найважливіших етапів є конструювання та технологічна підготовка, оскільки саме вони закладають основу для втілення творчих ідей у практичний, реальний продукт. У рамках курсу "Творча робота над проектом" дизайнер одягу має навчитись поєднувати технічні знання з художньою концепцією, щоб створювати не тільки естетично привабливі, а й функціональні та зручні вироби.

Основи конструювання одягу

Конструювання одягу — це процес створення конструкції, яка включає в себе розробку лекал та моделювання форми одягу, що відповідає вимогам дизайну та функціональним характеристикам.

Етапи конструювання:

- **Розробка основи конструкції.** На початковому етапі необхідно створити базову модель, яка враховує тип фігури, особливості тканини та призначення одягу.
- **Моделювання.** Після створення основи конструкції дизайнер додає творчі елементи, змінюючи лінії крою, додаючи декоративні елементи або змінюючи деталі одягу для досягнення бажаного ефекту.
- **Створення лекал.** Лекала — це шаблони, за якими виготовляються вироби з тканини. Вони можуть бути як для серійного виробництва, так і для індивідуального пошиву.

Інструменти та техніки:

- **Креслення та ескізи.** На основі цих матеріалів розробляються лекала.
- **3D-моделювання.** У сучасному світі застосовуються програми для

комп'ютерного моделювання, які дозволяють створювати детальні моделі одягу.

Технологічна підготовка

Технологічна підготовка включає в себе не лише визначення характеристик матеріалів і технологій, але й оптимізацію процесу виготовлення виробу. Це допомагає забезпечити високу якість, економічність і точність у виконанні кожного етапу роботи.

Основні аспекти технологічної підготовки:

- **Вибір тканини.** Вибір матеріалів є важливим етапом, оскільки саме від цього залежатимуть форма, текстура та функціональність готового виробу.
- **Технологія пошиття.** Кожен тип одягу вимагає різних технологічних процесів: від типу швів до методів обробки тканини.
- **Декоративні елементи.** Важливо обирати методи для прикрашання виробу, що відповідають його концепції та функціональності, такі як вишивка, аплікація, декоративні шви тощо.

Технологічний процес включає такі етапи:

- **Підготовка тканини.** Це включає в себе її прасування, розкроювання та підготовку до шиття.
- **Шиття та обробка.** На цьому етапі використовуються різні швейні техніки, в залежності від складності конструкції.
- **Перевірка якості.** Після виготовлення кожного елемента потрібно провести контроль якості, щоб забезпечити відповідність стандартам.

Взаємодія творчості та технології

Дизайнер одягу повинен вміти поєднувати свою творчу ідею з реальними технічними можливостями. Задача полягає не лише в тому, щоб

створити привабливий ескіз, а й у тому, щоб правильно передати його в конструкції та технології виготовлення.

Творчий підхід до проекту:

- Розробка унікальної концепції, що включає не тільки естетику, але й комфорт, функціональність та потреби споживачів.
- Пошук нових рішень у використанні матеріалів і технологій. Наприклад, використання нетрадиційних матеріалів або новітніх швейних технологій для створення унікального вигляду.

Правила:

- **Ретельно вивчати матеріали та технології.** Перед тим як розпочати роботу над проектом, важливо добре розуміти особливості тканини та матеріалів, з якими ви працюєте.
- **Не боятись експериментувати.** Сучасний дизайн дозволяє виходити за межі стандартів, тому намагайтесь шукати нові підходи до обробки матеріалів, крою та конструкції.
- **Співпраця з іншими професіоналами.** Конструктори, технологи та навіть швачки можуть дати цінні поради, які допоможуть реалізувати вашу концепцію.

Конструювання та технологічна підготовка — це основа успішної реалізації дизайнерських ідей у реальний продукт. Успішний дизайнер одягу повинен поєднувати креативність із технічними навичками, щоб створювати вироби, які будуть не тільки красивими, але й зручними та якісними.

Тема 6: "Виготовлення експериментального зразка"

Виготовлення експериментального зразка — це перший етап перетворення дизайнерської ідеї на реальний виріб. Цей процес дає можливість протестувати та оцінити, чи відповідає дизайн очікуванням, чи є конструкція зручною і функціональною, а також чи підходять матеріали для створеного виробу.

Мета виготовлення експериментального зразка

Експериментальний зразок — це важливий інструмент для перевірки теоретичних ідей на практиці. Його основна мета — підтвердити або скоригувати концепцію дизайну. Під час виготовлення зразка дизайнер отримує можливість наочно побачити, як розкриваються деталі дизайну, як матеріал поводиться в процесі пошиття, а також чи вдалося досягти бажаного ефекту в пошитті та посадці.

Підготовка до виготовлення зразка

Першим кроком у виготовленні зразка є створення детальної викрійки, яка має враховувати всі розміри та пропорції майбутнього виробу. Окрім того, важливо правильно вибрати матеріали, які відповідатимуть стилю і призначенню виробу. Вибір тканини має базуватися на її властивостях, таких як гнучкість, структура та зносостійкість, щоб результат не тільки виглядав привабливо, але й був практичним у використанні.

Пошиття зразка

Процес пошиття зразка починається з нарізання викрійки і підготовки тканини. Це може бути пробний зразок із менш дорогого матеріалу для перевірки загальної форми та посадки. Важливо правильно розкроїти тканину, враховуючи припуски на шви, а також підготувати інші деталі, такі як застібки та декоративні елементи.

Після цього зразок пошивається. Спочатку це робиться на машині, щоб закріпити основні елементи, і лише після цього проводиться примірка, де дизайнер або модель оцінює, як одяг сідає на фігурі.

Корекція і оцінка зразка

Після першої примірки потрібно внести корективи, що стосуються довжини, ширини або посадки виробу. Це найважливіший етап, оскільки дозволяє уникнути помилок у майбутньому виготовленні готового виробу. Після корекцій зразок знову приміряється, щоб переконатися, що всі зміни дійсно виправили попередні недоліки.

Фінальна оцінка і виготовлення остаточного зразка

Після всіх коригувань виготовляється остаточний зразок. Важливо звернути увагу на якість швів, точність виконання декоративних елементів, а також зручність виробу в носінні. Оцінюється не тільки зовнішній вигляд, а й функціональність, комфорт і практичність. Всі аспекти повинні бути збалансовані для досягнення успішного результату.

Виготовлення експериментального зразка — це важливий етап, який дозволяє дизайнерам перевірити свої ідеї в реальності. Це також можливість випробувати конструкцію, техніку шиття та матеріали, що в кінцевому підсумку дозволить створити дійсно якісне і зручне виріб. Під час цього процесу важливими є корекції та вміння працювати з деталями, що є основою для створення ідеального кінцевого продукту.

Тема 7: "Аналіз і корекція моделей"

Аналіз і корекція моделей є важливою частиною процесу дизайну одягу. Цей етап дозволяє виявити недоліки у конструкції, посадці та естетичних характеристиках виробу, а також внести необхідні зміни для досягнення бажаного результату. Завдяки аналізу і корекції можна досягти

оптимального поєднання функціональності та стилю, що має вирішальне значення для створення успішної колекції.

Аналіз моделі: критичне оцінювання

Після того як модель пошита, важливо ретельно проаналізувати, як вона виглядає на реальній фігурі. Основний акцент варто зробити на посадці виробу. Це один із найважливіших аспектів, адже навіть найкраща ідея може бути зіпсована поганою посадкою. Для цього потрібно враховувати, як модель сидить на фігурі, чи не утворюються зайві складки, чи не є вона занадто вузькою або, навпаки, надто вільною в певних місцях. Оцінюючи посадку, також слід враховувати комфорт: чи не обмежує виріб рухів і чи зручний він у носінні.

Іншим важливим аспектом є пропорції. Модель повинна бути гармонійною: всі елементи повинні відповідати один одному за розмірами та формами. Наприклад, довжина рукавів, глибина вирізу горловини чи ширина штанин мають бути пропорційними до загальної композиції виробу. Це дозволяє досягти збалансованого та естетично привабливого вигляду.

Корекція моделі: внесення змін для вдосконалення

Після оцінки і виявлення недоліків настає етап корекції. Якщо посадка моделі виявилась незадовільною, необхідно внести зміни у викрійку: можливо, потрібно збільшити або зменшити певні частини, змінити форму ліній чи змінити крій деталей. Наприклад, якщо модель занадто облягає фігуру в певних місцях, можна розширити шви або додати вставки, щоб створити більше простору.

Корекція може також стосуватися деталей конструкції. Якщо є проблема з розташуванням застібок, фурнітури або декоративних елементів, потрібно змінити їх розташування або вибрати інші варіанти, щоб забезпечити не тільки естетичний вигляд, але й зручність та

функціональність виробу.

Найважливіше при корекції — це увага до дрібниць. Іноді навіть незначна зміна може значно покращити посадку або вигляд моделі. Важливо працювати з кожною деталлю, щоб результат був бездоганним.

Аналіз і корекція моделей — це ключові етапи, які дозволяють дизайнеру вдосконалити свою роботу та досягти ідеального результату. Правильний підхід до оцінки посадки, пропорцій та функціональності моделі дозволяє уникнути помилок і створити виріб, що не лише відповідає естетичним вимогам, але й є зручним у носінні. Корекція на цьому етапі дозволяє довести модель до ідеального вигляду, що є основою успіху у модному дизайні.

Тема 8: "Декорування та оздоблення виробу"

Декорування та оздоблення одягу є невід'ємною частиною творчої роботи дизайнера. Це процес, який надає виробу індивідуальності, підвищує його естетичну привабливість і функціональність. Оздоблення може виконувати не тільки декоративну, але й практичну роль, покращуючи комфортність, якість і довговічність одягу.

Роль декорування в дизайні одягу

Декорування — це процес прикрашання виробу, що може включати використання різноманітних матеріалів, технік і декоративних елементів для надання унікального вигляду. Оздоблення відіграє кілька важливих функцій:

- **Естетична функція**: Декор робить одяг привабливішим, додає йому індивідуальності, виділяє його серед інших виробів.

- **Функціональна функція**: Декоративні елементи можуть мати практичне значення, наприклад, застібки, пояси, манжети, що допомагають краще посадити одяг.
- **Культурна та історична значущість**: Декор може відображати культурні чи історичні особливості, бути частиною національного костюма або модних тенденцій певної епохи.

Принципи та техніки оздоблення

Гармонія та баланс:

- Оздоблення повинно гармоніювати з основною концепцією одягу. Необхідно враховувати стиль, колірну палітру та загальний вигляд виробу.
- Важливо зберігати баланс між декоративними елементами та функціональністю виробу. Надмірне декорування може зіпсувати загальний вигляд, а недостатня кількість прикрас може зробити одяг простим.

Декорування та оздоблення — це ключові аспекти дизайнерської роботи, які дозволяють створити унікальний та стильний одяг. Важливо правильно поєднувати декоративні елементи з основною концепцією і функціональністю виробу. Різноманітність технік і матеріалів надає дизайнерам безліч можливостей для реалізації своїх творчих ідей, але завжди необхідно пам'ятати про баланс між естетикою та практичністю.

Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

Додатки
З ДИСЦИПЛІНИ
(«Творча робота над проектом»)

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «ДИЗАЙН ОДЯГУ»

Київ - 2024