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

МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
З ДИСЦИПЛІНИ
«Творча робота над арт-проєктом в дизайні інтер’єру»

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн інтер’єру»

Київ-2024

Укладач ***Пономарьова Інга Ігорівна***

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

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

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«Творча робота над арт-проєктом в дизайні інтер'єру»
для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн інтер'єру»

Київ-2024

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка 5
2. Тематичний план 8
3. Зміст дисципліни 9
4. Список використаних джерел 13
5. Питання до підсумкового контролю 15

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна «Творча робота над арт-проєктом в дизайні інтер'єру» є ключовою складовою підготовки фахівців у сфері дизайну інтер'єру. Вона спрямована на розвиток творчого мислення студентів, формування індивідуального художнього бачення та набуття практичних навичок у розробці авторських дизайн-проєктів. Курс орієнтований на створення концептуальних інтер'єрних рішень**,** експериментування з формами, кольорами, фактурами та матеріалами. Важливим аспектом дисципліни є застосування сучасних технологій та інноваційних рішень у дизайні інтер'єру, а також інтеграція 3D-візуалізації для реалістичної презентації проектів.

Мета дисципліни

Надати студентам знання та практичні навички, необхідні для розробки авторського арт-проєкту в сфері дизайну інтер'єру, навчити їх створювати унікальні просторові рішення з урахуванням сучасних тенденцій, ергономіки, кольорових композицій та матеріалів.

Завдання курсу:

- розвиток індивідуального творчого стилю та концептуального мислення;
- ознайомлення з методами розробки арт-проєкту: від ідеї до реалізації;
- дослідження стилістичних напрямів у дизайні інтер'єру;
- вивчення сучасних матеріалів, текстур, світлових рішень та інноваційних технологій;
- використання **3D-візуалізації** для представлення арт-проєктів;
- навчання методам підготовки професійної презентації проекту (скетчі, планувальні рішення, 3D-моделювання, рендеринг, презентаційний макет).

Міжпредметні зв'язки. Дисципліна **«**Творча робота над арт-проєктом в дизайні інтер'єру» є складовою професійної підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю «Дизайн інтер'єру» та дотичними до неї напрямами. Курс інтегрує знання з таких дисциплін, як «Основи композиції», «Кольорознавство», «Матеріалознавство», «Основи теорії дизайну», і має передувати іншим обов'язковим, нормативним, фаховими дисциплінам, таким як «Стилістика інтер'єру», «Комп'ютерна 3D візуалізація інтер'єру», «Декорування інтер'єру».

Дисципліна передбачає поєднання теоретичної та практичної підготовки**,** що дозволяє студентам створити повноцінний арт-проєкт з його подальшою презентацією.

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- Autodesk 3ds Max – для моделювання та створення 3D-візуалізацій;
- Corona Renderer – для реалістичного рендерингу інтер’єрів;
- Adobe Photoshop – для корекції фінальних зображень та створення презентаційних матеріалів;
- Procreate/Sketchbook – для цифрового малюнку та створення концептуальних ескізів;
- ArchiCAD – для створення планувальних креслень та схем.

Уміти:

- розробляти авторські концепції дизайну інтер’єру;
- аналізувати стилістичні особливості та тенденції у сучасному дизайні;
- використовувати принципи ергономіки та композиції для створення комфортних і естетичних просторів;
- виконувати якісне 3D-моделювання та рендеринг арт-проєкту;
- грамотно презентувати свої ідеї за допомогою скетчів, візуалізацій, макетів та мультимедійних технологій.

Дисципліна «Творча робота над арт-проєктом в дизайні інтер’єру» є важливою складовою підготовки майбутніх дизайнерів. Вона допомагає студентам розкрити власний творчий потенціал, сформувати професійний підхід до розробки унікальних арт-інтер’єрів та оволодіти сучасними інструментами візуалізації.

Завдяки цьому курсу студенти зможуть працювати у сферах:

- Дизайн житлових і комерційних просторів
- 3D-візуалізація
- Художнє оформлення інтер’єрів
- Розробка концептуальних арт-об’єктів

Фінальним результатом навчання є створення професійного арт-проєкту, який стане частиною портфоліо студента та може бути представлений потенційним замовникам або на творчих конкурсах.

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 арт-проєктом в дизайні інтер'єру»
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-професійна програма:
"ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ"
Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр
Денна форма навчання

№ з/п	***Назва теми***	***Кількість годин***			
		Всього	**Теор. заняття**	**Лабо.-практичні заняття**	**Самос. робота**
	V-VII – семестр				
1.	Розробка та створення творчого проєкту	34	4	20	10
2.	Підготовка до чемпіонатів КАПМ	30	4	16	10
3.	Підготовка до міжнародних конкурсів	26	6	10	10
	Всього:	***90***	***14***	***46***	***30***
	Форма контролю	***Залік***			

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1 «Розробка та створення творчого проєкту»

Вступ до теми. Творчий проєкт – це комплексна робота, яка поєднує в собі ідею, концепцію та її візуальну реалізацію. У сфері дизайну інтер'єру він охоплює всі етапи створення об'єкта – від початкового аналізу та формування ідеї до фінальної презентації.

У цій темі студенти навчаться працювати над творчими проєктами, досліджувати стильові рішення, розробляти унікальні концепції, виконувати 3D-візуалізації та презентувати свої роботи.

Основні етапи розробки творчого проєкту

1. Вибір теми та аналіз задачі
- Визначення основної концепції та напрямку проєкту
- Аналіз актуальних трендів у дизайні
- Дослідження референсів та аналогічних проєктів

2. Формування концепції проєкту
- Визначення стилістики (мінімалізм, лофт, класика тощо)
- Створення мудборду (набір кольорових, фактурних, композиційних рішень)
- Підбір матеріалів, текстур, декоративних елементів

3. Розробка ескізів та креслень
- Виконання ручних ескізів або скетчів у цифрових редакторах
- Створення основних креслень: плани, розрізи, схеми освітлення
- Композиційне рішення простору

4. 3D-візуалізація проєкту
- Створення базової моделі приміщення у 3ds Max
- Наповнення сцени предметами інтер'єру
- Робота з освітленням, матеріалами, текстурами
- Виконання рендерингу (Corona Renderer або V-Ray)

5. Презентація проєкту
- Оформлення фінального проєкту у вигляді слайдів, PDF-презентації або анімації
- Підготовка текстового супроводу (опис концепції, пояснення вибору матеріалів)
- Створення віртуального туру або VR-візуалізації

Основні помилки при розробці творчого проєкту
- Відсутність чіткої концепції та стилю
- Недостатній аналіз аналогічних проєктів
- Використання невідповідних матеріалів або кольорових рішень

- Непродумане зонування простору
- Низька якість 3D-візуалізації (погане освітлення, нереалістичні матеріали)

Висновки. Розробка творчого проєкту в дизайні інтер'єру – це складний, але захоплюючий процес. Він вимагає не лише художнього бачення, а й навичок аналізу, проектування та візуалізації. Освоєння цього процесу дозволяє створювати професійні дизайн-проєкти, які можуть брати участь у конкурсах та чемпіонатах.

Використані джерела та література:

1. Білодід Ю. М., Поліщук О. П. Основи дизайну. Київ: ПАРАПАН, 2004. 64 с.
2. Божко Ю. Г. Архітектоніка та комбінаторика формоутворення. Київ: Вища школа, 1991. 245 с.
3. Бойчук А. В. Простір дизайну. Харків: Нове слово. 2013. 367 с.
4. Генісарецький О. І. Проектна культура та концептуалізм. URL: http://www.procept.ru/publications/proj_cult&conceptualism.htm
5. Голобородько В. М. Ергономіка для дизайнерів: підручник. Харків: ХДАДМ, 2012. 378 с.

Тема 2 «Підготовка до чемпіонатів КАПМ»

Вступ до теми. Чемпіонати КАПМ– це престижні змагання у сфері дизайну, архітектури та 3D-візуалізації, де студенти демонструють свої творчі здібності, інноваційний підхід та професійні навички. Участь у таких конкурсах дає змогу розширити портфоліо. У цій темі студенти навчаться аналізувати вимоги чемпіонатів, правильно готувати проєкти та ефективно презентувати свої роботи.

Основні етапи підготовки до чемпіонатів

1. Ознайомлення з регламентом та завданням
- Вивчення офіційних вимог чемпіонату
- Аналіз попередніх конкурсних робіт
- Ознайомлення з критеріями оцінювання

2. Формування концепції конкурсного проєкту
- Вибір стилю та напрямку дизайну
- Розробка мудборду (набір текстур, кольорів, матеріалів)
- Чітке визначення основної ідеї та її унікальності

3. Технічна розробка проєкту
- Створення креслень та ескізів
- Виконання 3D-моделювання у 3ds Max
- Проробка текстур, матеріалів, освітлення та композиції

4. Рендеринг та постобробка
- Використання рендер-движків (Corona Renderer, V-Ray)
- Корекція зображень у Photoshop
- Оптимізація файлів для подачі на конкурс

5. Презентація роботи
- Підготовка пояснювальної записки
- Створення анімаційного або VR-туру проєкту
- Підготовка до захисту проєкту перед журі

Основні помилки при підготовці до чемпіонатів
- Невідповідність конкурсним вимогам
- Недостатній рівень деталізації проєкту
- Погано опрацьоване освітлення та текстури
- Відсутність чіткої концепції
- Непродумана презентація або недостатнє пояснення ідеї

Висновки. Підготовка до чемпіонатів КАПМ вимагає не лише професійних знань, а й навичок тайм-менеджменту, креативного підходу та стресостійкості. Правильне планування та ретельна проробка кожного етапу допоможуть створити якісний конкурсний проєкт, який матиме високі шанси на перемогу.

Використані джерела та література:

1. Білодід Ю. М., Поліщук О. П. Основи дизайну. Київ: ПАРАПАН, 2004. 64 с.
2. Божко Ю. Г. Архітектоніка та комбінаторика формоутворення. Київ: Вища школа, 1991. 245 с.
3. Бойчук А. В. Простір дизайну. Харків: Нове слово. 2013. 367 с.
4. Генісарецький О. І. Проектна культура та концептуалізм. URL: http://www.procept.ru/publications/proj_cult&conceptualism.htm
5. Голобородько В. М. Ергономіка для дизайнерів: підручник. Харків: ХДАДМ, 2012. 378 с.

Тема 3. «Підготовка до міжнародних конкурсів»

Вступ до теми. Міжнародні конкурси в галузі дизайну інтер'єру, архітектури та 3D-візуалізації відкривають великі можливості для студентів. Участь у таких заходах дозволяє заявити про себе на світовій арені, отримати професійне визнання, цінні відгуки від експертів та навіть можливість стажування або роботи в міжнародних компаніях. У цій темі студенти навчаться правильно обирати конкурси, аналізувати їхні вимоги, створювати конкурсні проєкти та ефективно презентувати свої роботи.

Основні етапи підготовки до міжнародних конкурсів

1. Вибір конкурсу та вивчення його вимог

- Ознайомлення з відомими міжнародними конкурсами (Red Dot Design Award, A'Design Award, Architizer A+Awards тощо).
- Аналіз умов участі, категорій та термінів подачі робіт.
- Визначення ключових критеріїв оцінювання.

2. Генерація ідеї та концепції проєкту

- Вибір стилю та тематики відповідно до вимог конкурсу.
- Аналіз трендів у міжнародному дизайні.
- Розробка мудборду та створення концептуальної моделі.

3. Розробка 3D-моделі та візуалізації

- Використання програмного забезпечення (3ds Max, Blender, SketchUp).
- Опрацювання текстур, матеріалів та освітлення.
- Робота з рендер-движками (V-Ray, Corona Renderer).

4. Постобробка та підготовка презентаційних матеріалів

- Корекція зображень у Photoshop, Lumion, After Effects.
- Додавання графічних елементів для підсилення презентації.
- Підготовка пояснювальної записки та концептуальної панелі.

5. Подача роботи та маркетинг

- Форматування конкурсної заявки відповідно до міжнародних стандартів.
- Використання соціальних мереж для популяризації роботи.
- Підготовка портфоліо для подальшої участі в інших конкурсах.

Поширені помилки при підготовці до міжнародних конкурсів

- Недостатнє вивчення умов конкурсу.
- Відсутність унікальної концепції або її слабке обґрунтування.
- Недостатня деталізація 3D-візуалізації.
- Погана якість фінального рендеру або помилки в постобробці.
- Відсутність чіткої презентації проєкту.

Висновки. Участь у міжнародних конкурсах – це не лише можливість виграти нагороду, а й важливий крок у професійному розвитку. Ретельна підготовка, грамотний підхід до презентації проєкту та увага до деталей підвищують шанси на успіх і дозволяють конкурувати з найкращими дизайнерами світу.

Використані джерела та література:

1. Білодід Ю. М., Поліщук О. П. Основи дизайну. Київ: ПАРАПАН, 2004. 64 с.
2. Божко Ю. Г. Архітектоніка та комбінаторика формоутворення. Київ: Вища школа, 1991. 245 с.

3. Бойчук А. В. Простір дизайну. Харків: Нове слово. 2013. 367 с.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Основні джерела

1. Білодід Ю. М., Поліщук О. П. Основи дизайну. Київ: ПАРАПАН, 2004. 64 с.
2. Божко Ю. Г. Архітектоніка та комбінаторика формоутворення. Київ: Вища школа, 1991. 245 с.
3. Бойчук А. В. Простір дизайну. Харків: Нове слово. 2013. 367 с.
4. Генісарецький О. І. Проектна культура та концептуалізм. URL: http://www.procept.ru/publications/proj_cult&conceptualism.htm
5. Голобородько В. М. Ергономіка для дизайнерів: підручник. Харків: ХДАДМ, 2012. 378 с.
6. Даниленко В. Я. Дизайн: підручник. Харків: ДАДМ, 2003. 664 с.
7. Екологічний дизайн: навч. посіб. / під ред. О. В. Дубовий, Т. П. Блажкевич, В. І. Дубовий. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 361 с.
8. Іванов С. Основи композиції видання. Львів: Світ, 2013. 232 с.
9. Коваль Л. М. Дизайн & LED-технології: монографія. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. 130 с.
10. Михайленко В. Е. Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення. Київ: Каравелла, 2004. 340 с.

Додаткова література

1. Власюк Г. Г., Левенець Н. Ф., Мешков К. Технологія моделювання 3D скульптури в програмі Blender. Поліграфічні, мультимедійні та webтехнології: тези доп. II Міжнар. наук.-техн. конф. Харків: Друкарня Мадрид. 2017. Т 1. С. 159–160.
2. Головачук І. П., Воробчук М. С., Лелик Я. Р., Шмельов В. М. Роль 3D ілюстрацій в оформленні дитячої книги. Мистецтво та дизайн. 2024. (4), С. 90–101. URL: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2023.4.8
3. Де Боттон А. Архітектура щастя. Вінтаж, 2007.
4. Деркач А. С. Історія розвитку та сучасний стан 3D моделювання. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського = Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky: наук. журнал. Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2023. № 4(145). С. 7–13.
5. Заварзін О. О. Геометрія і семіотика естетичної інформативності предметного середовища : дис канд. техн. наук. Київ: КНУБА, 2000. 92 с.
6. Заварзін О. О. Дизайн архітектурного середовища: енциклопедичний довідник. Київ: НАКККіМ, 2020. 356 с.
7. Калловей С. Елементи стилю. Мітчелл Бізлі, 2012.
8. Нойферт Ернст. Будівельне проєктування. Київ: «Книжкова література», 2020. 549 с.
9. Сучасні технології дизайн-діяльності: навч. посіб. Київ: КНУТД, 2019. 208 с.
10. Сьомка С. В. Ергономіка та ергодизайн: підручник. Київ: Ліра, 2019. 618 с.

Електронні інформаційні ресурси

1. Відкрита електронна архітектурно-будівельна бібліотека. URL: http://books.totalarch.com
2. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного. URL: https://dnabb.org/
3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. URL: www.dnpb.gov.ua/
4. Книжкова палата України імені Івана Федорова. URL: http://www.ukrbook.net/
5. Міжнародний ресурс з архітектури та дизайну. URL: https://www.archdaily.com
6. Офіційний сайт Corona Renderer. URL: https://www.corona-renderer.com
7. Офіційний сайт рендер-движка V-Ray. URL: https://www.vray.com
8. Офіційний сайт розробника 3ds Max. URL: https://www.autodesk.com
9. Платформа для 3D-візуалізації архітектури. URL: https://www.cgarchitect.com
10. Портфоліо дизайнерів та конкурсні проєкти. URL: https://www.behance.net

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

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
З ДИСЦИПЛІНИ
«Творча робота над арт-проєктом в дизайні інтер’єру»
для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн інтер’єру»

Київ-2024

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Що є основними етапами розробки творчого проєкту?
2. Які принципи важливі при плануванні творчого проєкту?
3. Як правильно сформулювати концепцію творчого проєкту?
4. Що таке креативний процес і які його ключові етапи?
5. Які інструменти використовуються для управління творчими проєктами?
6. Як оцінити ефективність творчого проєкту?
7. Які методи ідеації використовуються при розробці творчого проєкту?
8. Як співпрацювати з командою під час реалізації творчого проєкту?
9. Як визначити цілі та завдання для творчого проєкту?
10. Як враховувати потреби цільової аудиторії при створенні творчого проєкту?
11. Як обрати міжнародний конкурс для участі у творчому проєкті?
12. Які культурні та мовні бар'єри необхідно враховувати при підготовці до міжнародних конкурсів?
13. Які стратегічні кроки слід зробити для ефективної участі в міжнародних конкурсах?
14. Як правильно оформити заявку для участі в міжнародному конкурсі?
15. Які етапи включає аналіз конкуренції при розробці творчого проєкту?
16. Як правильно сформулювати місію та бачення проєкту?
17. Які технології можуть бути використані при створенні творчого проєкту в сучасних умовах?
18. Як забезпечити інноваційність і оригінальність творчого проєкту?
19. Які елементи фірмового стилю важливо враховувати при розробці проєкту?
20. Як правильно побудувати візуальну концепцію творчого проєкту?
21. Які фактори ризику слід враховувати при реалізації творчого проєкту?
22. Як визначити бюджет та ресурси для творчого проєкту?
23. Які типи проєктів є найбільш популярними у творчій сфері?
24. Як ефективно організувати презентацію творчого проєкту?
25. Які стратегії просування використовуються для підготовки до міжнародних конкурсів?
26. Як адаптувати свою роботу для відповідності вимогам міжнародного конкурсу?
27. Як визначити ключові ресурси та партнерів для реалізації творчого проєкту?

28. Які методи можуть бути використані для оцінки впливу творчого проєкту на аудиторію?
29. Як оцінюється інноваційність і креативність у творчому проєкті?
30. Як адаптувати творчий проєкт під змінні ринкові умови?
31. Які критерії використовуються для визначення успішності творчого проєкту?
32. Як збільшити шанси на успіх у міжнародних конкурсах шляхом культурної адаптації проєкту?
33. Які основні моменти потрібно враховувати при підготовці елементів презентації для міжнародного конкурсу?
34. Як забезпечити сталий розвиток творчого проєкту в довгостроковій перспективі?
35. Як взаємодіяти з міжнародними організаторами та іншими учасниками конкурсу для обміну досвідом та підвищення якості проєкту?