

**Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва
і дизайну імені Михайла Бойчука**

Факультет дизайну
Кафедра графічного дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної
діяльності

_____ І.В. Петрова

(підпис) (ініціали, прізвище)

«26» серпня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(ОК 9) ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ**

(шифр і назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський) рівень

ступінь вищої освіти:

бакалавр

галузь знань:

В Культура, мистецтво та гуманітарні науки

спеціальність:

В2 Дизайн

освітньо-професійна програма:

Дизайн костюма

тип дисципліни:

обов'язкова

мова викладання:

українська

ПОГОДЖЕНО

Керівник проектної групи

(для ліцензованих ОПП та ОПП, набір на які здійснюється вперше)

О.Ю. Михайлюк

(підпис)

РЕКОМЕНДОВАНО

Протокол засідання

кафедри графічного дизайну

26 серпня 2025 р. № 1

завідувач кафедри

І.В.Петрова

(підпис)

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи композиції»
для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем

«Бакалавр»

за спеціальністю «В2 Дизайн» КДАДПМД ім. М. Бойчука.

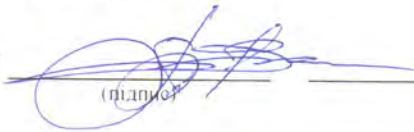
26.08.2025.

сторінок – 25 с.

Розробники: Михайлюк Ольга Юріївна, доцент кафедри графічного дизайну
КДАДПМД ім. М. Бойчука (mykhailiuk.ou@gmail.com); *Колпнаков Олександр*
Миколайович, Терещенко Алла Тригорівна
(вказати авторів, ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра, e-mail викладача)

Робочу програму перевірено

Декан факультету

(підпис)

Савчук Т.
(ініціали, прізвище)

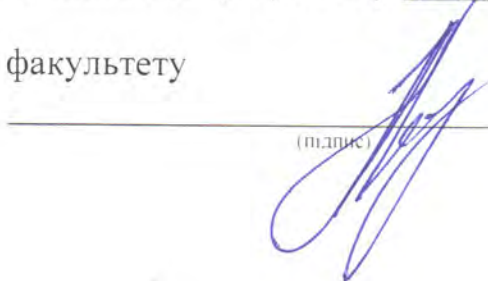
26.08.2025.

Робоча програма розглянута та схвалена на засіданні науково-методичної ради
факультету дизайну

(назва факультету)

Протокол засідання НМР факультету 28.08.2025 № 1

Голова НМР факультету

(підпис)

А.М.Мешко
(ініціали, прізвище)

Колпнаков 2025
©Михайлюк 2025
© КДАДПМД, 2025_ рік

1 Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5	Галузь знань В Культура, мистецтво та гуманітарні науки (шифр і назва)	Обов'язкова	
Електронна адреса	Спеціальність (освітня програма): В2 Дизайн (шифр і назва) <u>ОПП Дизайн костюма</u> (назва)	Рік підготовки:	
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____ (назва)		1-й	
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		1,2 -й	
Тижневих годин для денної форми навчання: Аудиторних: 2 самостійної роботи здобувача: 1 семестр-2; 2 семестр - 3	Освітній рівень: перший (бакалаврський) (перший (бакалаврський)/другий (магістерський))	Лекції	
		Практичні, семінарські	
		68 год.	
		Самостійна робота	
		82 год.	
		Індивідуальні завдання: _____год.	
		Вид контролю: <i>Поточний, підсумковий</i>	
		Форма контролю: 1 семестр екзаменаційний перегляд; 2 семестр екзаменаційний перегляд	

2 Мета вивчення навчальної дисципліни¹

Метою вивчення дисципліни «**Основи композиції**» є формування у студентів цілісного художньо-естетичного мислення, розуміння законів композиції та розвиток здатності створювати гармонійні, виразні й функціонально обґрунтовані образи костюма, що поєднують індивідуальний стиль автора з сучасними тенденціями дизайну. Курс має на меті закласти фундамент професійної дизайнерської культури, навчити студентів бачити і створювати форму через систему художніх закономірностей, відчувати гармонію кольорів, пропорцій, ритму, силуету та фактури матеріалу. Особливу увагу приділено розвитку просторово-композиційного мислення, яке є основою дизайнерського проектування костюма як об'єкта матеріальної і духовної культури.

Завданням дисципліни є формування у здобувачів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей:

Загальні компетенції ЗК:

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Спеціальні (фахові) СК:

СК 1. Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну.

СК 2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну.

СК 3. Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну.

СК 4. Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності.

СК 8. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта.

Програмні результати навчання, для формування яких використовується навчальна дисципліна:

ПРН-7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.

ПРН-8. Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.

3 Передумови для вивчення дисципліни²

№ з/п	Навчальні дисципліни, вивчені раніше
1	Матеріалознавство та текстильні технології

¹

² За винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру

2	Історія костюма та моди
3	Основи проєктування та моделювання форми
4	Кольорознавство

4 Очікувані результати навчання

1_семестр

Знати:

1. Основні поняття, терміни, принципи та закони композиції.
2. Володіти базовими знаннями про властивості матеріалів, фактуру та декоративну площину в дизайні.
3. Знати основні принципи композиції, ритму, симетрії та асиметрії тощо у декоративних експериментах з текстильними та нетекстильними матеріалами.
4. Основи просторової організації об'єму, силуету, лінії та фактури матеріалу.
5. Методи побудови композиційної єдності в образі костюма.
6. Основи взаємозв'язку форми, функції та художнього задуму.
7. Принципи аналізу композиції в сучасному дизайні одягу.
8. Етичні та естетичні засади дизайнерської діяльності у сфері моди.
9. Розуміти взаємодію кольору, фактури та форми у площинних композиціях.
10. Знати методи та техніки проєктування площинних композицій з текстилю та інших матеріалів.
11. Розуміти послідовність роботи від дослідження фактури до завершеної композиції для виставки або конкурсного завдання.

Вміти:

1. Аналізувати композиційні рішення костюмів різних стилів і напрямів.
2. Визначати основні елементи композиції та їх взаємозв'язки у структурі костюма.
3. Застосовувати закони гармонії, рівноваги, ритму та пропорцій у власних дизайнерських розробках.
4. Створювати ескізи костюмів із цілісним композиційним задумом.
5. Виконувати композиційно-графічні вправи для розвитку просторового мислення.
6. Підбирати кольорові та фактурні рішення відповідно до художнього задуму.
7. Формулювати власні композиційні концепції, поєднуючи історичний досвід із сучасними тенденціями.
8. Використовувати методи стилізації та трансформації форми у процесі творчого проєктування.
9. Аргументовано оцінювати композиційні якості авторських і чужих робіт.
10. Створювати прості серії (мініколекції) костюмів із єдиним композиційним принципом.

2_семестр

Знати:

1. Поглиблені закономірності композиційної побудови костюма в системі «силует - пропорції - деталь - колір - фактура».
2. Основи структурної, об'ємно-просторової та колористичної композиції в дизайні костюма.
3. Принципи гармонізації форми і змісту в художньому образі костюма.
4. Методи варіантності, ритмічної організації та модульності у композиційній побудові.
5. Принципи ансамблевої єдності композиції, взаємодії окремих елементів.
6. Основи проектування композиційної концепції відповідно.
7. Закони колористичної гармонії та психологічного впливу кольору в костюмі.
8. Особливості стилізації природних, архітектурних і культурних форм у процесі формотворення композиційної форми.
9. Закони композиційної динаміки та пластики в дизайні.
10. Основи експериментальної композиції: деконструкція, трансформація, асиметрія, багатошаровість, комбінування фактур.
11. Основи композиційного аналізу колекцій відомих дизайнерів як джерела професійного досвіду.
12. Принципи екологічного дизайну й усвідомленого формотворення в моді.
13. Етапи проектно-композиційного процесу: від ідеї до художньо-образного рішення та до реалізації у матеріалі.

Вміти:

1. Застосовувати поглиблені закони композиції у проектуванні форми та образу.
2. Створювати композиційно завершені ескізи відповідно до заданої теми, функції та стилю.
3. Розробляти варіантні композиційні рішення, експериментуючи кольором, фактурою, пропорціями.
4. Застосовувати закони колористичної гармонії у проектуванні.
5. Використовувати прийоми стилізації та трансформації природних або архітектурних форм у дизайні.
6. Підбирати композиційні акценти та домінанти для досягнення художньої виразності.
7. Виконувати композиційні вправи з формування об'єму, пластики та ритму.
8. Визначати візуальні та емоційні характеристики кольорових поєднань.
9. Вміло поєднувати традиційні та інноваційні композиційні прийоми у процесі художнього проектування.
10. Використовувати експериментальні техніки створення композиції: деформація, деконструкція, комбінування фактур.

- 11.Формувати індивідуальний авторський стиль через свідоме застосування композиційних закономірностей.
- 12.Оцінювати естетичну цілісність і функціональність створених композиційних рішень.

5 Програма навчальної дисципліни

5.1 Тематичний план навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин									
	Денна форма					Заочна форма				
	усь го	у тому числі				усь ого	у тому числі			
		л	п	се м.	с. р.		л	п		с. р.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13
Семестр 1										
Тема 1. Вступ до дисципліни. Основи композиції.	6		3		3					
Тема 2. Створення асоціативних, графічних, статичних, однофігурних композицій, на тему «Спокій».	6		3		3					
Тема 3. Створення асоціативних, графічних, динамічних, двофігурних композицій, на тему «Конфлікт».	6		3		3					
Тема 4. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій зі зникаючим, або зростаючим ритмом, на тему «Падіння», або «Проростання».	6		3		3					
Тема 5. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій, на тему «Сон».	6		3		3					
Тема 6. Створення асоціативних, графічних, динамічних композицій з відсутністю гармонії, на тему «Хаос».	6		3		3					
Тема 7. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій з розвитком, або трансформацією, на тему «Еволюція», або «Мутація».	6		3		3					

Тема 8. Створення серії ескізів одягу, на тему «Легкість» та «Важкість».	18		9		9					
Усього годин	60		30		30					
Вид контролю: екзаменаційний перегляд										
Семестр 2										
Тема 9. Рослинний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	17		7		10					
Тема 10. Рослинний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	17		7		10					
Тема 11. Тваринний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	17		7		10					
Тема 12. Тваринний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	17		7		10					
Тема 13. Інтерпретація тематичних орнаментів «Село» та «Мегаполіс» в сучасній візуальній мові.	22		10		12					
Усього годин	90		38		52					
Вид контролю: Екзаменаційний перегляд										

5.2. Теми лекцій

Теми лекцій – не передбачено програмою навчальної дисципліни.

5.3. Теми семінарських занять

Теми семінарських занять – не передбачено програмою навчальної дисципліни.

5.4 Теми практичних занять

1 семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		ДФН	ЗФН
1	Тема 1. Вступ до дисципліни. Основи композиції. Основи композиції. Її закони.	3	
2	Тема 2. Створення асоціативних, графічних, статичних, однофігурних композицій, на тему «Спокій». Створення асоціативних, графічних, статичних, однофігурних композицій, на тему «Спокій».	3	

3	Тема 3. Створення асоціативних, графічних, динамічних, двофігурних композицій, на тему «Конфлікт». Створення асоціативних, графічних, динамічних, двофігурних композицій, на тему «Конфлікт».	3	
4	Тема 4. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій зі зникаючим, або зростаючим ритмом, на тему «Падіння», або «Проростання». Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій зі зникаючим, або зростаючим ритмом, на тему «Падіння», або «Проростання».	3	
5	Тема 5. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій, на тему «Сон». Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій, на тему «Сон».	3	
6	Тема 6. Створення асоціативних, графічних, динамічних композицій з відсутністю гармонії, на тему «Хаос». Створення асоціативних, графічних, динамічних композицій з відсутністю гармонії, на тему «Хаос».	3	
7	Тема 7. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій з розвитком, або трансформацією, на тему «Еволюція», або «Мутація». Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій з розвитком, або трансформацією, на тему «Еволюція», або «Мутація».	3	
8	Тема 8. Створення серії ескізів одягу, на тему «Легкість» та «Важкість». Створення серії ескізів одягу, на тему «Легкість» та «Важкість».	9	
Усього годин за 1 семестр		30	

2 семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		ДФН	ЗФН
9	Тема 9. Рослинний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму. Рослинний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	7	
10	Тема 10. Рослинний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	7	

	Рослинний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.		
11	Тема 11. Тваринний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму. Тваринний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	7	
12	Тема 12. Тваринний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму. Тваринний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	7	
13	Тема 13. Інтерпретація тематичних орнаментів «Село» та «Мегаполіс» в сучасній візуальній мові. Інтерпретація тематичних орнаментів «Село» та «Мегаполіс» в сучасній візуальній мові.	10	
Усього годин за 1 семестр		38	

5.5 Самостійна робота³

1 семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин		Вид контролю
		ДФН	ЗФН	
1	Тема 1. Вступ до дисципліни. Основи композиції. Основи композиції. Її закони.	3		Перевірка виконання практичних завдань
2	Тема 2. Створення асоціативних, графічних, статичних, однофігурних композицій, на тему «Спокій». Створення асоціативних, графічних, статичних, однофігурних композицій, на тему «Спокій».	3		Перевірка виконання практичних завдань
3	Тема 3. Створення асоціативних, графічних, динамічних, двофігурних композицій, на тему «Конфлікт». Створення асоціативних, графічних, динамічних, двофігурних композицій, на тему «Конфлікт».	3		Перевірка виконання практичних завдань
4	Тема 4. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій зі зникаючим, або	3		Перевірка виконання

³ Самостійна робота включає години: підготовки до аудиторних занять (лекцій, практичних); опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях; розрахункових (розрахунково-графічних) робіт; індивідуального науково-дослідного завдання; підготовки до контрольних заходів, їх складання здобувачами заочної форми навчання.

	зростаючим ритмом, на тему «Падіння», або «Проростання». Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій зі зникаючим, або зростаючим ритмом, на тему «Падіння», або «Проростання».			практичних завдань
5	Тема 5. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій, на тему «Сон». Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій, на тему «Сон».	3		Перевірка виконання практичних завдань
6	Тема 6. Створення асоціативних, графічних, динамічних композицій з відсутністю гармонії, на тему «Хаос». Створення асоціативних, графічних, динамічних композицій з відсутністю гармонії, на тему «Хаос».	3		Перевірка виконання практичних завдань
7	Тема 7. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій з розвитком, або трансформацією, на тему «Еволюція», або «Мутація». Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій з розвитком, або трансформацією, на тему «Еволюція», або «Мутація».	3		Перевірка виконання практичних завдань
8	Тема 8. Створення серії ескізів одягу, на тему «Легкість» та «Важкість». Створення серії ескізів одягу, на тему «Легкість» та «Важкість».	9		Перевірка виконання практичних завдань
Усього годин за 1 семестр		30		

2 семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин		Вид контролю
		ДФН	ЗФН	
9	Тема 9. Рослинний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму. Рослинний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	10		Перевірка виконання практичних завдань
10	Тема 10. Рослинний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту	10		Перевірка виконання

	в оздобленні костюму. Рослинний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.			практичних завдань
11	Тема 11. Тваринний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму. Тваринний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	10		Перевірка виконання практичних завдань
12	Тема 12. Тваринний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму. Тваринний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	10		Перевірка виконання практичних завдань
13	Тема 13. Інтерпретація тематичних орнаментів «Село» та «Мегаполіс» в сучасній візуальній мові. Інтерпретація тематичних орнаментів «Село» та «Мегаполіс» в сучасній візуальній мові.	12		Перевірка виконання практичних завдань
Усього годин за 2 семестр		52		

6 Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування⁴

Під час викладання курсу використовуються наступні засоби діагностики результатів навчання, зокрема, методи їх демонстрування:

- демонстрація творчих робіт;
- екзаменаційний перегляд

7 Форми поточного та підсумкового контролю

1, 2 семестри

Форми контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Перевірка виконання практичних завдань	90	
Екзаменаційний перегляд	10	
Всього	100	

8 Критерії оцінювання результатів навчання

⁴ Містить методи контролю результатів навчання студентів у процесі поточного та семестрового контролів.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни;

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 1 семестр

Перевірка виконання практичної роботи.

Тема 1. Вступ до дисципліни. Основи композиції. Основи композиції. Її закони.

Критерії оцінювання:

відмінно: студент володіє базовими законами композиції, демонструє розуміння пропорцій, ритму, рівноваги, цілісності зображення; робота гармонійна, професійно виконана;

добре: знання основ композиції частково фрагментарні, у роботі трапляються дрібні недоліки у ритмі або масштабі, проте загальний композиційний задум збережено;

задовільно: поверхнєве розуміння законів композиції, відсутня цілісність, робота незбалансована або не відповідає темі.

Тема 2. Створення асоціативних, графічних, статичних, однофігурних композицій, на тему «Спокій». Створення асоціативних, графічних, статичних, однофігурних композицій, на тему «Спокій».

Критерії оцінювання:

відмінно: композиція чітко передає асоціацію «спокою» через пропорції, лінії, ритм; використано гармонійну гаму та зважений баланс;

добре: передача теми частково вдала, є незначні порушення гармонії або контрастів;

задовільно: композиція не передає тему або має формальні помилки у побудові.

Тема 3. Створення асоціативних, графічних, динамічних, двофігурних композицій, на тему «Конфлікт». Створення асоціативних, графічних, динамічних, двофігурних композицій, на тему «Конфлікт».

Критерії оцінювання:

відмінно: виразно передано рух, напруження, протидію форм і ліній; композиція динамічна та логічно вибудована;

добре: частково передано відчуття конфлікту, є неточності у пропорціях чи напрямках руху;

задовільно: композиція статична або хаотична, тема не розкрита.

Тема 4. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій зі зникаючим, або зростаючим ритмом, на тему «Падіння», або «Проростання».

Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій зі зникаючим, або зростаючим ритмом, на тему «Падіння», або «Проростання».

Критерії оцінювання:

відмінно: композиція має виразний розвиток, відчуття темпу, зміни масштабу та напрямку; гармонійно вирішена;

добре: передача ритму частково вдала, але композиція потребує уточнення пропорцій;

задовільно: ритм нерозвинений, тема візуально нечитабельна.

Тема 5. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій, на тему «Сон». Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій, на тему «Сон».

Критерії оцінювання:

відмінно: композиція має образність, плавність, гармонію; просторове рішення підтримує асоціативність теми;

добре: тема передана частково, колірна або композиційна цілісність порушена;

задовільно: робота без глибокої асоціації, невпевнена побудова композиції.

Тема 6. Створення асоціативних, графічних, динамічних композицій з відсутністю гармонії, на тему «Хаос». Створення асоціативних, графічних, динамічних композицій з відсутністю гармонії, на тему «Хаос».

Критерії оцінювання:

відмінно: створено відчуття хаосу засобами ритму, контрасту, лінійної напруги, при збереженні художньої логіки;

добре: тема відображена, але композиція перевантажена або недостатньо керована;

задовільно: хаос передано випадково, без художнього задуму.

Тема 7. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій з розвитком, або трансформацією, на тему «Еволюція», або «Мутація». Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій з розвитком, або трансформацією, на тему «Еволюція», або «Мутація».

Критерії оцінювання:

відмінно: чітко простежується зміна форми, рух або розвиток образу; композиція логічна і динамічна;

добре: зміни частково виражені, але композиція недостатньо послідовна;

задовільно: розвиток нечитабельний, композиція статична.

Тема 8. Створення серії ескізів одягу, на тему «Легкість» та «Важкість». Створення серії ескізів одягу, на тему «Легкість» та «Важкість».

Критерії оцінювання:

відмінно: ескізи демонструють глибоке розуміння пластики форми, фактури матеріалів і пропорцій; тема розкрита у виразній стилістиці;

добре: загальний задум вдалий, але є недоліки у ритмі або пропорціях;

задовільно: серія ескізів не має цілісності або тема не відображена.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Перевірка виконання практичної роботи.

Тема 9. Рослинний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму. Рослинний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.

Критерії оцінювання:

відмінно: студент демонструє розуміння принципів симетрії, гармонійно поєднує елементи рослинного орнаменту, композиція цілісна, ритмічна, професійно виконана;

добре: знання симетрії та побудови орнаменту в основному засвоєні, незначні недоліки у повторі мотивів чи масштабі не впливають на загальну виразність;

задовільно: поверхневе розуміння структури орнаменту, порушення симетрії, невдале компонування або нечітка стилізація мотивів.

Тема 10. Рослинний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму. Рослинний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.

Критерії оцінювання:

відмінно: студент творчо застосовує принцип асиметрії, демонструє відчуття ритму, пропорції та стилізації природних форм; композиція виразна та оригінальна;

добре: композиція в цілому динамічна, але спостерігаються незначні помилки у балансі або масштабних співвідношеннях;

задовільно: асиметрія випадкова, композиція неврівноважена, рослинні мотиви не пов'язані між собою композиційно.

Тема 11. Тваринний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму. Тваринний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.

Критерії оцінювання:

відмінно: глибоке розуміння симетричної побудови, стилізація тваринних форм гармонійна, декоративне рішення професійне;

добре: орнамент композиційно цілісний, проте трапляються незначні недоліки в ритмі або контурній точності;

задовільно: спрощене трактування форм, відсутня симетрія або композиційна логіка, помилки у графічному виконанні.

Тема 12. Тваринний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму. Тваринний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.

Критерії оцінювання:

відмінно: студент виявляє креативність у побудові асиметричної композиції, стилізація природна, композиція динамічна і збалансована;

добре: загальна ідея асиметрії витримана, але спостерігаються локальні порушення пропорцій або ритму;

задовільно: орнамент позбавлений виразності, асиметрія випадкова, композиція не має цілісності.

Тема 13. Інтерпретація тематичних орнаментів «Село» та «Меганоліс» в сучасній візуальній мові. Інтерпретація тематичних орнаментів «Село» та «Меганоліс» в сучасній візуальній мові.

Критерії оцінювання:

відмінно: студент демонструє глибоке розуміння теми, уміло інтерпретує орнаментальні мотиви, поєднуючи традиційні та сучасні елементи; робота має авторський стиль;

добре: тема розкрита частково, композиція цілісна, але бракує оригінальності або концептуальної чіткості;

задовільно: робота поверхнева, не виявлено зв'язку між орнаментом і темою, відсутня виразність або логіка побудови.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

1, 2 семестр

Форма контролю:

Форма контролю:

Перевірка ескізів, альбомів, графічних композицій, орнаментальних розробок і самостійних завдань.

Критерії оцінювання експозиції:

відмінно: здобувач демонструє цілісне художнє мислення, глибоке розуміння законів композиції, орнаментальних принципів і властивостей матеріалів; проєкт виконано професійно, технічно акуратно, у відповідному форматі; біля роботи оформлено бірку з повною інформацією (Ім'я Прізвище, курс, група, назва завдання, рік виконання); експозиція гармонійна, відповідає естетичним вимогам дисципліни;

добре: загальна композиційна і технічна якість висока, проте спостерігаються незначні недоліки (невелика неточність у масштабі, балансі, форматі або дрібні дефекти оформлення); бірка частково нечітка або неповна;

задовільно: порушено основні вимоги до композиції чи орнаменту, слабе технічне виконання, робота пошкоджена або неакуратно оформлена; відсутня або нечітка інформація про автора; експозиція не відповідає вимогам формату чи завданню.

Примітка: оцінювання експозиції по кількості балів зазначено в окремій таблиці у розділі 8.1., критерії застосовуються до практичних робіт 1 та 2 семестрів відповідно до теми завдання.

8.1 Розподіл балів, які отримують здобувачі

Розподіл балів за 100-бальною шкалою
Поточний контроль (ПК) 1 семестр

Форми поточного та екзаменаційного контролю змістових модулів/дисципліни	Максимальні бали за виконані завдання
Тема 1. Вступ до дисципліни. Основи композиції.	5
Тема 2. Створення асоціативних, графічних, статичних, однофігурних композицій, на тему «Спокій».	10
Тема 3. Створення асоціативних, графічних, динамічних, двофігурних композицій, на тему «Конфлікт».	10
Тема 4. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій зі зникаючим, або зростаючим ритмом, на тему «Падіння», або «Проростання».	10
Тема 5. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій, на тему «Сон».	10
Тема 6. Створення асоціативних, графічних, динамічних композицій з відсутністю гармонії, на тему «Хаос».	10
Тема 7. Створення асоціативних, графічних, багатофігурних композицій з розвитком, або трансформацією, на тему «Еволюція», або «Мутація».	10
Тема 8. Створення серії ескізів одягу, на тему «Легкість» «Важкість».	25
Всього	90
Екзаменаційний контроль	
Презентація творчих робіт	10
Разом за семестр вивчення дисципліни	100

Розподіл балів за 100-бальною шкалою	
Поточний контроль (ПК) 2 семестр	
Форми поточного та екзаменаційного контролю змістових модулів/дисципліни	Максимальні бали за виконані завдання
Тема 9. Рослинний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	15
Тема 10. Рослинний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	15
Тема 11. Тваринний орнамент. Симетрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	15
Тема 12. Тваринний орнамент. Асиметрія. Використання орнаменту в оздобленні костюму.	15
Тема 13. Інтерпретація тематичних орнаментів «Село» та «Мегаполіс» в сучасній візуальній мові.	30
Всього	90
Екзаменаційний контроль	
Презентація творчих робіт	10
Разом за семестр вивчення дисципліну	100

8.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
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

9 Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

Робочі матеріали та інструменти: олівці (графітні, кольорові), сангіна, пастель, фломастери, маркери, акварель, гуаш, акрил для декоративних ефектів, папір різних форматів і текстур (для ескізів, альбомів, проб тканин), лінійки, циркулі, кутоміри, шаблони для побудови композицій і орнаментів, ножиці та інші ручні інструменти.

Обладнання: робочі столи та мольберти для виконання практичних робіт; стенди для експозиції та презентації робіт; освітлювальні прилади для оцінки світлотіні та рельєфності об'єктів.

10 Рекомендовані джерела інформації

10.1 Основна література⁵

1. Білодід Ю.М. Основи дизайну (засоби художньої виразності, композиція). Білодід, 2021.
2. Elam K. Geometry of Design: Studies in Proportion and Composition. Princeton Architectural Press, 2001.
3. Lauer D.A., Pentak S. Design Basics. Wadsworth Publishing Company, 2004.
4. Lauer D.A., Pentak S. Design Basics. 9th Edition. Wadsworth Publishing Company, 2006.
5. Lauer D.A., Pentak S. Design Basics (with CourseMate Printed Access Card). 8th Edition. Wadsworth Publishing Company, 2011.

⁵ Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми.

6. Основи композиції та тривимірного формотворення: навчальний посібник. Харків: ХДАДМ, 2016. 256 с.
7. Потрашкова Л.В. Основи композиції та дизайну: навчальний посібник. Харків: ХНЕУ, 2007.

8.2 Допоміжна література

1. М. Колосніченко, Н. Остапенко, О. Михайлюк. Фактурні рішення художніх виробів з текстилю: термінологічні аспекти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного університету імені Івана Франка. № 4, 2020.
2. Колосніченко М.В., Процик К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу.: Навчальний посібник. К.: КНУТД, 2011. 238 с.
3. Малинська А.М., Пашкевич К.Л., Смирнова М.Р., Колосніченко О.В. Розробка колекцій одягу: навч. посібн. Київ, 2018. 140с.
4. Михайлюк О.Ю., Колосніченко М.В., Остапенко Н.В., Гайова І.Л., Антонюженко А.Ю. Узагальнена систематизація різновидів фактур матеріалів для дизайн-проектування одягу. Art and Design. №1(01). 2018. С. 103-112.
5. Михайлюк О.Ю., Остапенко Н.В., Луцкер Т.В. Підхід до дизайн-проектування фактурних рішень жіночого одягу. Art and Design. № 2 (06). 2019. С. 123-133.
- Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма: Навчальний посібник. К. : Арістей, 2007. 224 с.

8.3 Інформаційні ресурси

- 1.Методичні вказівки до курсу «Основи композиції» - освітньо-професійна програма «Дизайн одягу (взуття)». – Харків: ХДАДМ, 2023. – 50 с. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.ksada.org/wp-content/uploads/2025/02/diz_tkan_i_odizg-repozitarij-metod-13.pdf
2. Серія *Basics Fashion Design* — онлайн каталог книг із дизайну та композиції. – Електронний ресурс. – Режим доступу: <https://www.bloomsbury.com/uk/series/basics-fashion-design/>
3. Polimoda. A curated list of virtual fashion resources [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.polimoda.com/a-curated-list-of-virtual-fashion-resources>
4. Falmouth University. Textile design: digital collections [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://library.fxplus.ac.uk/textile-design>