

Міністерство освіти і науки України

Державний заклад
«Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»
художньо-графічний факультет
кафедра технологічної та професійної освіти

МАТЕРІАЛИ

**І ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

«ІННОВАТИКА В ОСВІТІ, ДИЗАЙНІ ТА МИСТЕЦТВІ»

23-24 травня 2024 р.

м. Одеса

УДК: 001.895 [378+7.05+7] (08)

Рекомендовано до друку Вченою радою Державного закладу
«Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського» (*протокол № 17 від 27.06.2024 р.*)

Рецензенти:

Бредньова Віра Петрівна, кандидат технічних наук, професор кафедри
нарисної геометрії та інженерної графіки Одеської державної академії
будівництва та архітектури;

Бартенева Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Інноватика в освіті, дизайні та мистецтві : матеріали I Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Одеса, 23-24 травня
2024 року. Одеса: Університет Ушинського, 2024. 121 с.

До збірника ввійшли матеріали I Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Інноватика і освіті, дизайні та мистецтві», яка відбувалася у
Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського» 23-24 травня 2024 року.

Матеріали конференції відображають науково-дослідницькі та
методико-орієнтовані підходи та сучасні тенденції, щодо використання
різноманітних інновацій, актуальних проблем в освіті, дизайні та мистецтві в
контексті сьогодення.

Збірник призначений для науковців (докторанти, аспіранти,
магістранти), здобувачів вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти,
педагогічних працівників різних типів закладів освіти, художників,
дизайнерів, представників творчих спілок, арт-ринку.

Відповідальність за дотримання вимог академічної доброчесності в
текстах доповідей несуть їх автори.

© Державний заклад «Південноукраїнський
національний педагогічний університет
імені К.Д. Ушинського», 2024

© Колектив авторів, 2024

<i>Савчук О. П.</i> ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	74
<i>Соколовська Г. М., Шапран Е. О.</i> МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В МУЗЕЯХ ФРАНЦІЇ	77
<i>Телих Є. О., Телих О. О., Бартенєва І. О.</i> ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ДИЗАЙНУ	81
<i>Фогель Т. М.</i> КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ІНКЛЮЗІЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ	85
<i>Черних В. В., Черних Д. А.</i> ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТИВНИХ АЛГОРИТМІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ	88
<i>Shtainer T. V.</i> ORGANIZATION OF ACTIVITIES FOR FORMATION OF GRAPHIC SKILLS IN PROFESSIONAL EDUCATION ACQUISITIONS	90
СЕКЦІЯ 2. ІННОВАТИКА В СФЕРІ ДИЗАЙНУ: СТАН ТА ВИКЛИКИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	
<i>Бредньова В. П., Яворська Н. М.</i> АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙН-ОСВІТИ У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ	95
<i>Козак В. І.</i> ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ДИЗАЙНІ ОДЯГУ	97
<i>Кузнецова К. І., Штайнер Т. В.</i> ГРАФІКА ЯК ВИД ЗОБРАЗУВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ДИЗАЙНІ	102
<i>Лісогор А. В.</i> SUSTAINABLE FASHION (СТАЛА МОДА) НОВА ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ МОДИ	105
<i>Усов В. В.</i> ІННОВАТИКА В СФЕРІ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ: СТАН ТА ВИКЛИКИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	110

вчений, 2019. 7(71). С. 95-98. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-21>

4. Устенко, Т. А. Екологічний дизайн та виробництво одягу з використанням вторинної сировини. Наукові розробки молоді на сучасному етапі. Київський національний університет технологій та дизайну. 2019. С. 649–650.

5. Шандренко, О. М., & Дубас, Х. О. Екодизайн в індустрії моди ХХІ століття. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука", 2, 2019. С. 58-63. <https://www.inter-nauka.com/issues/2019/2/4628>

6. Sakmar, S. L., Wackernagel, M., Galli, A., & Moore, D. Sustainable development and Environmental Challenges in the MENA Region: Accounting for the Environment in the 21st century. Economic Research Forum. 2011, June. (Working Paper 592).

7. Pandey, R., Pandit, P., Pandey, S., & Mishra, S. Solutions for sustainable fashion and textile industry. In P. Pandit, S. Ahmed, K. Singha, S. Shrivastava (Eds.), Recycling from Waste in Fashion and Textiles: A Sustainable and Circular Economic Approach. 2020. P. 33–72. Scrivener Publishing. <https://doi.org/10.1002/9781119620532.ch3>

ІННОВАТИКА В СФЕРІ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ: СТАН ТА ВИКЛИКИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Усов Валентин Валентинович

*доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач кафедри технологічної та професійної освіти
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса, Україна*

Ключові слова: дизайн-проекування, професійна освіта, дизайнер, інноваційні технології, інноваційні підходи.

Дизайн як професія посідає унікальне місце, оскільки він об'єднує інженерну точність та художню виразність. Відмінності між дизайнером та художником полягають у тому, що художник займається чистим мистецтвом, яке торкається емоцій, але часто не має практичного застосування. Натомість, дизайнери створюють предмети, які є не тільки естетично привабливими, але й функціонально корисними, відповідаючи на потреби споживачів. Дизайнерські вироби відрізняються від чисто інженерних рішень тим, що вони виконують свої функції, будучи при цьому привабливими за

рахунок естетики, психологічного комфорту, інноваційних особливостей, зручності використання та брендового іміджу. Основна задача дизайнера полягає у створенні продуктів, які гармонійно поєднують у собі ці естетичні та утилітарні характеристики. Дизайн, таким чином, стоїть на перехресті матеріального та духовного, задовольняючи як фізичні, так і естетичні потреби людей, що є актуальним для всіх сфер дизайну, включаючи моду. Це стосується будь-якого напрямку дизайну, у тому числі дизайну одягу.

У сучасному світі дизайнер одягу повинен володіти не лише художнім баченням, але й глибокими знаннями у конструюванні та технології. Важливо, щоб дизайнери мали можливість реалізувати будь-яку творчу ідею в матеріалі, враховуючи при цьому економічну ефективність та споживчий попит. Вищий рівень дизайнерської освіти передбачає не тільки теоретичні знання з історії мистецтва та естетики, але й практичні навички, які дозволяють створювати якісні, привабливі та конкурентоспроможні продукти. Підготовка дизайнера має включати в себе практичні аспекти, такі як проектна діяльність, що дозволить студентам застосовувати набуті знання в реальних умовах.

Педагогічний підхід до навчання має бути комплексним, з акцентом на розвиток утилітарної складової освіти. Одним із способів досягнення цього може бути включення до ОПП дисципліни «Основи виробничої майстерності», яка б допомогла студентам розвинути навички втілення дизайнерських проектів в матеріалі шляхом включення курсу «Виконання проекту в матеріалі» до програми дисципліни «Основи виробничої майстерності». Це дозволить студентам не тільки застосовувати теоретичні знання на практиці, але й розвивати важливі навички, які знадобляться їм у майбутній професійній діяльності. При цьому комплексні завдання, які включали б створення художнього образу, розробку конструкції та прийняття технологічних рішень, допоможуть студентам краще зрозуміти весь процес створення одягу від ідеї до готового продукту. Представлення результату у вигляді проектного зразка з технічною документацією є важливим для оцінки якості роботи та її відповідності вимогам ринку. Індивідуальний підхід до кожного студента, з урахуванням його здібностей та переваг, а також реальних умов ринку, є ключовим для підготовки кваліфікованих фахівців у галузі дизайну одягу. Такий підхід може значно підвищити якість освіти та підготовку студентів

до ефективної професійної діяльності у сфері дизайну одягу. Він також може сприяти розвитку інноваційного мислення та підприємницьких навичок, які є необхідними для успіху у сучасному динамічному світі моди.

Важливим є роль викладачів у проєктній діяльності в освітньому процесі. Дійсно, існує розрив між теоретичними знаннями, які можуть надати викладачі, та практичним досвідом, який необхідний для сучасного дизайнерського ринку. Попередній досвід підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «015 Професійна освіта (Дизайн)» показав недостатність фахової підготовки, що відмітили 47 % опитаних [2].

Для вирішення цієї проблеми можна запропонувати кілька підходів:

1. Залучення практикуючих дизайнерів до викладання окремих модулів або майстер-класів, що дозволить студентам отримати безпосередній досвід від професіоналів галузі та створення менторських програм, де досвідчені дизайнери будуть наставниками для студентів, допомагаючи їм у реалізації проєктів.

2. Інтеграція виробничої практики у навчальний процес, що дозволить студентам працювати над реальними проєктами під час навчання.

3. Співпраця з дизайнерськими компаніями для проведення стажувань та практик, які забезпечать студентам актуальний досвід роботи в галузі.

4. Використання спеціального обладнання, що відповідає вимогам ринків праці країн ЄС для здійснення дизайну одягу, яке дозволить здійснити повний цикл проєктної діяльності дизайнера одягу, включаючи збір обробку та аналіз актуальних тенденцій в галузі дизайну одягу, конструювання, моделювання та розробку дизайн-об'єкта, розкрій та виготовлення виробу, фешн-фото підготовку, реалізація реклами продукції, піар-діяльність [1].

Мотивація практикуючих дизайнерів для викладання може бути підвищена за рахунок створення спеціальних програм, які визнають і цінують їхній професійний внесок у освіту. Також важливо створити умови, при яких викладання стане привабливим для дизайнерів, наприклад, через гнучкий графік, конкурентну заробітну плату та можливості для професійного розвитку.

Наукові досягнення викладачів також можуть бути інтегровані у практичну діяльність, якщо вони будуть спрямовані на вирішення актуальних проблем дизайну та виробництва одягу. Це може включати дослідження нових матеріалів, технологій виробництва, ергономіки та екологічності продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Брюханова Р. В. Комп'ютерні дизайн-технології. Навчальний посібник. 2019. Київ: ЦУЛ. 180 с. URL: <https://www.yakaboo.ua/ua/komp-juterni-dizajn-tehnologii-navchal-nij-posibnik.html>
2. Усов В.В. Сучасні комп'ютерні технології у дизайні одягу. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, 2024. Випуск 212. С. 67-71. URL: <https://pednauk.cusu.edu.ua/index.php/pednauk/issue/view/34>