

КАТАЛОГ
ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 ОПП «Концептуальний дизайн в індустрії моди», ступінь вищої освіти «Магістр»
 Харківська державна академія дизайну і мистецтв

	Назва вибіркової дисципліни <i>Цикл професійної підготовки</i>	Курс	Семестр
1	Репрезентативні практики дизайну костюма	1	2
	Традиційні технології візуалізації художньої ідеї		
	Актуальні технології візуалізації проектних ідей (штучний інтелект)		
2	Проектування об'єктів об'ємно-просторового текстилю	1	2
	Текстильна скульптура		
	Концептуальне проектування прикрас та аксесуарів		
3	Інноваційні технології в індустрії моди	1	1
	Екологічний дизайн і екр-мода		
	Прогнозування моди		
4	Цифровий формат моди	1	1
	Технології редагування графічних зображень (технічний рисунок, фігура)		
	Технології редагування графічних зображень (одягові тканини)		
5	Концептуальне формоутворення	1	1
	Костюмний енвайронмент		
	Фешн-стайлінг		

№	Назва дисципліни	Кіл-ть кредитів ЄКТС	Форма контролю	Анотація
1	2	3	4	5
1	Інноваційні технології в індустрії моди	4	залік	Теоретична дисципліна. Дисципліна знайомить із поняттям «інновації», яке засновано на застосуванні досягнень науки і передового досвіду, що забезпечує підвищення ефективності виробничої системи і якості дизайн-продукції. Детально характеризуються інновації в індустрії моди, серед яких: бізнесінновації; інноваційні продукти – текстильні матеріали, технології їх виготовлення та надання їм особливих якостей, способи опорядження, зокрема, в контексті екологічного дизайну та сталої моди; технології виготовлення, обумовлені процесами комп'ютеризації, віртуалізації, технологіями 3D моделювання.
2	Екологічний	4	залік	Теоретична дисципліна. В межах дисципліни вивчається

	дизайн і еко-мода			екологічний підхід в сучасних дизайн-практиках, в цілому, одягу зокрема, його ключові орієнтири, продиктовані концептом сталого розвитку. Студенти опановують такі поняття, як екологічна відповідальність, екологічна мода, еко-проект. Вивчають досвід провідних дизайнерів одягу та відомих брендів, які розвивають цей напрямок сучасного дизайну.
3	Прогнозування моди	4	залік	Теоретична дисципліна. Курс складається зі змістовно пов'язаних блоків. У першому вивчаються передумови виникнення та розвиток прогнозування в моді як специфічної сфери професійної діяльності. В другому блоці студенти аналізують діяльність спеціальних агенцій з прогнозу в індустрії моди за різними напрямками: текстильні матеріали, колірно-фактурні палітри, тематичні та формально-естетичні пошуки в дизайні, бренд-буки. В наступному блоці аналізуються прогнози, їх перетворення в тренди індустрії моди, діяльність трендсетерів.
4	Цифровий формат моди	4	екз. перегляд	Теоретично-практична дисципліна. Теоретична складова дисципліни інформує про існуючі вектори розвитку цифрових форматів в індустрії моди, знайомить з їх типологією та класифікацією програмного забезпечення, його потенціалом. Практична складова курсу орієнтована на поглиблення знань студентів щодо використання спеціальних графічних редакторів.
5	Технології редагування цифрових зображень (технічний рисунок, фігура)	4	екз. перегляд	Теоретично-практична дисципліна. Завдання з дисципліни орієнтовані на вирішення реальних практичних завдань: створення зображень фігури людини – одягненої та роздягненої, їх редагування та видозміни, опанування прийомів стилізації, розробки технічних рисунків до авторських моделей (на фігурі людини та без фігури), художнє ескізування тощо.
6	Технології редагування цифрових зображень (одягові тканини)	4	екз. перегляд	Теоретично-практична дисципліна. Завдання з дисципліни орієнтовані на вирішення реальних практичних завдань: створення моно композицій та рапортних малюнків для одягового текстилю; варіації колоруювання (робота з різноманітними сполученнями кольорів); форматування та масштабування в межах авторських моделей одягу; дизайн тематичних текстильних композицій за допомогою доступних графічних редакторів.
7	Концептуальне формоутворення	4	екз. перегляд	Практична дисципліна. Зміст завдань з дисципліни передбачає роботу студентів з текстильними чи будь-якими іншими матеріалами щодо створення унікальних футуристичних форм костюма, сприяє пошуку оригінальних формотворчих підходів, обумовлених авторськими концепціями та специфічними властивостями обраних матеріалів.
8	Костюмний енвайронмент	4	екз. перегляд	Практична дисципліна. У сучасному текстильному мистецтві існує таке поняття як «костюмний енвайронмент» - «костюмне середовище». Костюм розглядається не як об'єкт сучасної моди, а скоріше як твір «fiber art», або, розуміючи більш вузько, «wearable art» (носібельне мистецтво). Об'єкти «костюмного енвайронменту» є самостійною сферою сучасного текстильного мистецтва, і мають бути чітко відокремлені від об'єктів моди і театрального костюма. Саме на «костюмний енвайронмент» нині звертається пильна увага художників, які працюють в сфері «wearable art», оскільки відбувається необмежений творчий пошук нових ідей і нових вирішень в костюмі, не пов'язаний ні з розвитком брендів, ні з промисловим виробництвом.
9	Фешн-стайлінг	4	екз. перегляд	Теоретично-практична дисципліна. Дисципліна поглиблює знання та професійні навички студентів у сфері fashion - зйомок і fashion -показів. Аналіз тенденцій моди, розвиток

				«візуального досвіду» у розпізнанні стилів, субкультур та індивідуального креативного впливу дизайнерів формує теоретичну частину курсу. Практична складова дисципліни спрямована на ефективну організацію творчого процесу та співпрацю з командою; на реалізацію творчого проекту від концепції до фінального fashion - продукту. Процес опанування студентами теоретичного матеріалу та практичних задач передбачає співпрацю з професійними фотографами та моделями і перспективу публікації авторських робіт у спеціалізованих міжнародних виданнях.
10	Репрезентативні практики дизайну костюма	4	екз. перегляд	Теоретично-практична дисципліна. Теоретична складова дисципліни спонукає студентів до критичного аналізу дизайн - практик: в аспекті їх репрезентативних якостей; в освоєнні розмаїття існуючих форматів репрезентацій; історії їх виникнення та розвитку; специфіки функціонування в умовах сучасності; в контексті ідей та концепцій практичної реалізації; а також засобів, що сприяють репрезентації костюма як дизайн - продукту. Типологія репрезентативних практик вивчається на досвіді всесвітньо відомих дизайнерів та брендів. Практична складова курсу зосереджена на розробці та втіленні художніх образів як інтегральної структури мистецтва репрезентацій дизайн -продукту і ретранслятора наративу цінностей проектних ідей: створення дизайн -об'єктів та їх презентацій різних форматів – фотосесія, відео-кліп, інсталяція, перформанс.
11	Традиційні технології візуалізації художніх ідей	4	екз. перегляд	Практична дисципліна. Експериментальні живописні авторські техніки. Створення тематичних живописних полотен, які м. б. використані надалі в проектуванні ексклюзивних моделей одягу або авторських колекцій як принти або текстильні матеріали.
12	Актуальні технології візуалізації проектних ідей (ШІ)	4	екз. перегляд	Теоретично-практична дисципліна. Характеристики існуючих програм і алгоритми роботи з ШІ у сфері індустрії моди: навички формулювання задач (проектно-образних, стильових, колористичних тощо) у роботі з ШІ; створення одиничних моделей одягу; колекцій моделей одягу різноманітного призначення; репрезентативних локацій для створених моделей.
13	Проектування об'єктів об'ємно-просторового текстилю	4	екз. перегляд	Практична дисципліна. Дисципліна має експериментально-концептуальний характер і орієнтована на проектування, розробку та реалізацію в матеріалі концептуального тривимірного одягового дизайн-об'єкту (костюм як арт-об'єкт), який може бути створено, як за допомогою традиційних, так і нетипових для текстилю матеріалів, але обов'язково за текстильними технологіями.
14	Текстильна скульптура	4	екз. перегляд	Практична дисципліна. Дисципліна має експериментально-концептуальний характер і орієнтована на проектування, розробку та реалізацію в матеріалі концептуального тривимірного середовищного дизайн-об'єкту (арт-об'єкту) з текстильних матеріалів, призначеного для інтер'єру або екстер'єру будь-якого визначеного середовища (тематичного).
15	Концептуальне проектування прикрас та аксесуарів	4	екз. перегляд	Практична дисципліна. Дисципліна має експериментально-концептуальний характер і орієнтована на проектування, розробку та реалізацію в різноманітних доступних матеріалах (або ж з імітацією окремих матеріалів) ексклюзивних прикрас і аксесуарів. Практичні завдання можуть бути пов'язані з конкретними семестровими дизайн-проектами, їх тематикою, або ж готуватись спеціально для участі в різних конкурсах з дизайну.