

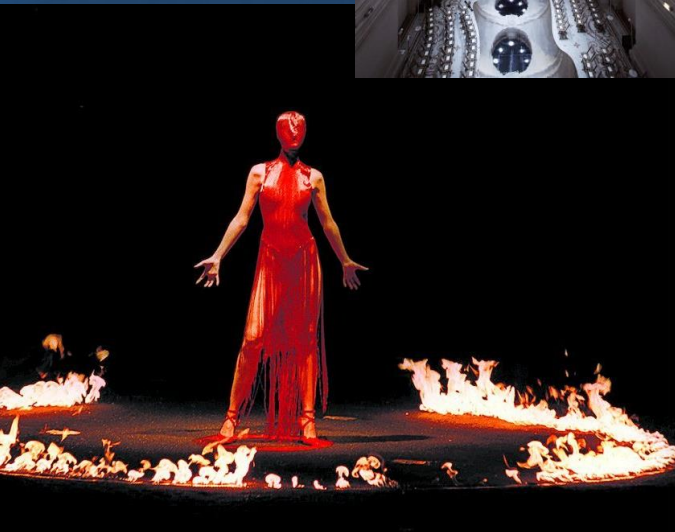
Дисципліна «КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ»

- ▶ Метою є формування гармонійно розвинутої творчої особистості, здатної самостійно вирішувати складні проектні задачі засобами дизайну. В програмний зміст дисципліни закладено методи діалектичного пізнання об'єктивної дійсності та побудови проектної концепції відповідно до певної проблемної ситуації (реально існуючої або вигаданої).
- ▶ Проектна концептуалістика є базовою для вирішення будь-яких проектних завдань, а її використання розкриває причинну залежність між реальними запитами суспільства і його ідейно-соціальними настановами, з одного боку, і реалізацією творчого потенціалу дизайнера як особистості – з іншого.
- ▶ В процесі навчання відбувається: розвиток інноваційного, зокрема, екологічно орієнтованого мислення студента; розвиток його проектно-аналітичних та асоціативно-образних здібностей; засвоєння знань і навичок щодо формування інноваційної дизайнерської ідеї та її функціонально-технічної та композиційно-пластичної реалізації у вигляді завершеної форми дизайн-об'єкту; оволодіння професійним інструментарієм формотворення складних за морфологією та стилістикою об'єктів.
- ▶ Опанування сучасних засобів репрезентації авторського дизайн-проекту і розвиток креативної естетики студента формують індивідуальний креативний простір в контексті сучасних тенденцій розвитку дизайну, суспільних запитів і особливостей функціонування сучасної індустрії моди.

Дисципліна «СИСТЕМА МОДИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

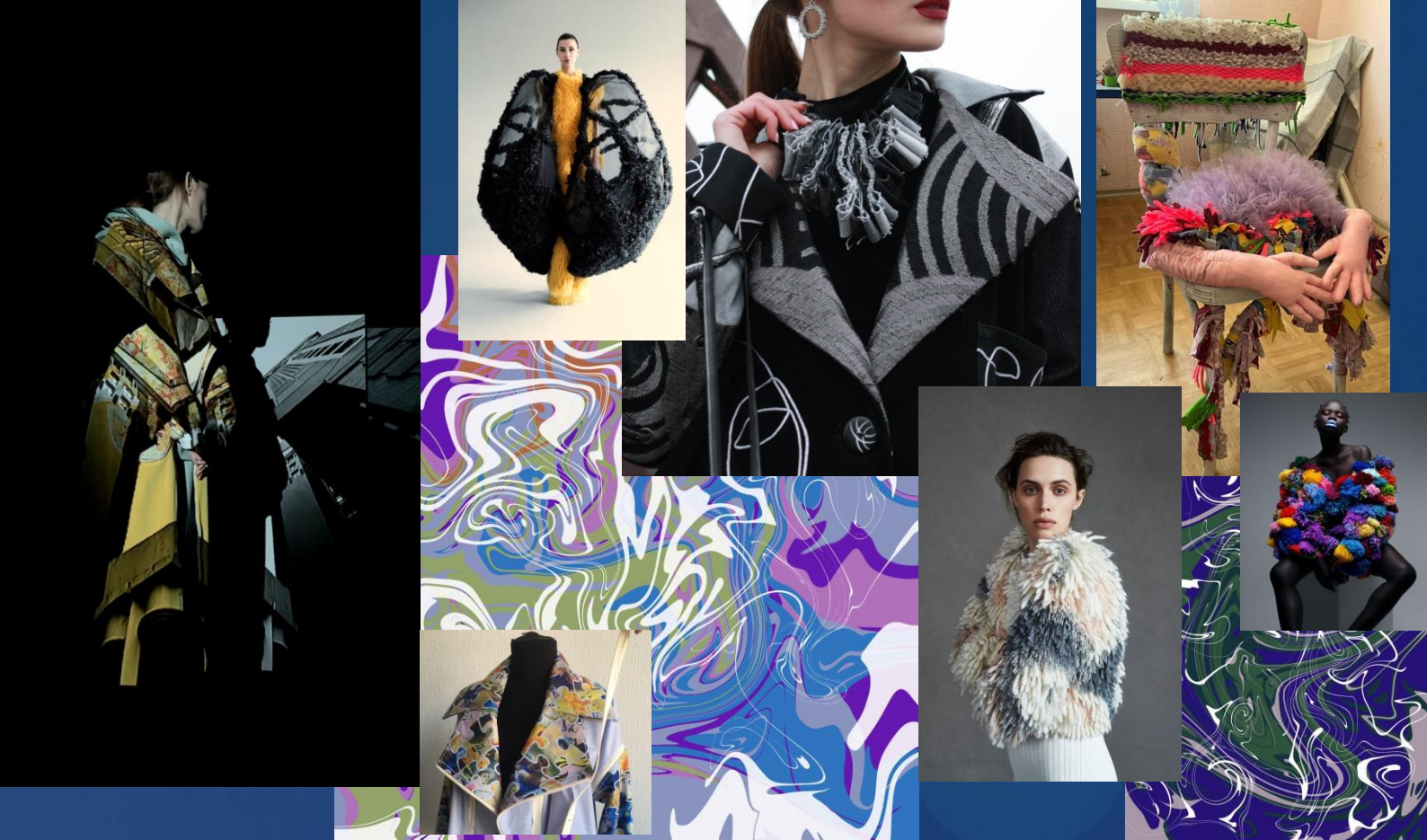
- ▶ Дисципліна орієнтована на з'ясування природи походження моди як явища, дослідження принципів її функціонування, поширення та впливу на соціокультурне становище суспільства.
- ▶ Контекст різноманітних теорій та концепцій моди, що склалися історично, порушує проблеми взаємодії таких категорій як стиль, звичай, традиції, розкриває зміст понять «не-мода», «анти-мода», «вестиментарна мода».
- ▶ В лекційному курсі відображено базові концептуальні підходи щодо розуміння специфіки «моди» і «модного», структури моди, її ціннісних орієнтирів та емоційно-психологічних характеристик; порівняння «логіки моди» у мистецтві та дизайні.
- ▶ Курс окреслює індустрію моди та її складові як специфічну творчу галузь, цілісну систему з елементів самоорганізації в контексті сучасної культури масового споживання.
- ▶ Основне завдання дисципліни – поглиблення і систематизація знань з фаху, створення відчуття професійної приналежності до нього на рівні критичного аналізу досягнень модної індустрії та дизайну костюма у світовій культурі.

Дисципліна

«РЕПРЕЗЕНТАТИВНІ ПРАКТИКИ ДИЗАЙНУ КОСТЮМА»

- ▶ ТЕОРЕТИЧНА СКЛАДОВА КУРСУ СПОНУКАЄ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНОГО 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, ЇХ РОЛІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ПРАКТИЧНІЙ, ПРОЕКТНО-ХУДОЖНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТАНОМ НА ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ. АНАЛІЗУ ПІДЛЯГАЮТЬ СТРУКТУРИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ, ЗОКРЕМА, В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ ОПОВІДНОСТІ, КЛЮЧОВІ СФЕРИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.
- ▶ ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА КУРСУ ЗОСЕРЕДЖЕНА НА РОЗРОБЦІ ТА ВТІЛЕННІ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ ЯК ІНТЕГРАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МИСТЕЦТВА РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ДИЗАЙН-ПРОДУКТУ І РЕТРАНСЛЯТОРА НАРАТИВУ РІЗНОАСПЕКТНИХ ЦІННОСТЕЙ ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ: СТВОРЕННЯ ДИЗАЙН ОБ'ЄКТІВ ТА ЇХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ РІЗНИХ ФОРМАТІВ – ФОТОСЕСІЯ, ВІДЕО-КЛІП, ІНСТАЛЯЦІЯ, ПЕРФОРМАНС.
- ▶ КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПОЛЯГАЄ В ОСМИСЛЕННІ ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЙ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ПРАКТИК ДИЗАЙНУ КОСТЮМА В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА.

Дисципліна «АРТ-ТЕКСТИЛЬ»

► Практичний курс з розробки текстильних арт-об'єктів від формулювання концептуальної ідеї до виконання авторської арт-текстильної композиції в матеріалі. В процесі передбачено оволодіння художньо-композиційними, кольорово-фактурними та технологічними прийомами формотворення текстилю з урахуванням призначення, стильових напрямків і технологічних можливостей сучасного дизайну. Експериментальні текстильні техніки надають змогу оволодіти технологічними і конструктивними прийомами роботи з різноманітними матеріалами.

Дисципліна «ТЕКСТИЛЬНІ АКСЕСУАРИ»

► Теоретично-практичний курс, що має за мету розширення та поглиблення знань та вмінь у сфері дизайну аксесуарів як складової костюма та самодостатнього дизайн-об'єкту. Аксесуари забезпечують естетичну цілісність модного образу. Попри історичну мінливість, в їх розвитку склалися стійкі форми, типологія жіночих і чоловічих аксесуарів – функціональних, декоративних, функціонально-декоративних. Існують базові принципи формотворення та тенденції розвитку, як з традиційного текстилю, так й інноваційного. В межах практичної складової курсу студенти реалізують в матеріалі дизайн аксесуарів як самодостатніх арт-об'єктів.

Дисципліна «ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВОГО ТЕКСТИЛЮ»

► Проектування об'єктів об'ємно-просторового текстилю передбачає застосування стилізації, трансформації, колажування, орнаментування, методів об'ємно-просторового моделювання та фактурного формоутворення, які дозволяють створювати під час практичних занять унікальний дизайн експериментальних зразків текстильної скульптури.

Дисципліна «КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ»

- ▶ Концептуальне формоутворення поєднує досягнення історії розвитку форм костюма і крою, традиційні та інноваційні технології, матеріали, і впливає на сферу дизайну як канал образно-художньої та культурної комунікації. Саме в цих сферах поєднуються мотиваційні фактори, які спонукають до експерименту в контексті проблематики формування візуальної культури сучасності.
- ▶ Мета курсу полягає у визначенні, аналізі та структуризації методів концептуального формоутворення, в межах якого експеримент застосовується як метод пізнання. З його допомогою досліджуються визначені фактори формоутворення та відбувається напрацювання нових візуальних мов, які виражають певні філософські, соціальні, композиційні, пластичні та інші ідеї.
- ▶ Результатом експериментального формоутворення постає не тільки об'ємна, пластично визначена матеріалізована конфігурація. На перший план виходять такі аспекти новоствореної форми костюма як сюжет, сценарність, екологічність, чуттєво-емоційна складова, втілення індивідуальності автора.
- ▶ Результатом опанування курсу є систематизація експериментальних методів формоутворення в єдину систему в дизайн-проекуванні. З найбільш перспективних методів концептуального формоутворення виділено: формоутворення на основі експериментів з новітніми матеріалами, евристичне формоутворення, сценарно-прогностичне, комунікативне формоутворення та формоутворення на основі цифрових технологій. Шляхом їх застосування студенти реалізують авторські проекти.

ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНИХ І НЕОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ КОСТЮМА

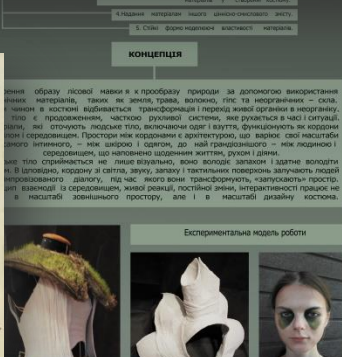
аранжі використані органічні і заміє концептуального костюму.

Завдання

- 1) дослідити закономірності використання органічних і неорганічних матеріалів; вивести їх закономірності в сучасному дизайні;
- 2) розвинути висхідні технологічні тенденції в сучасному дизайні;
- 3) розвинути творчий досвід проєктування дизайну одягу (наприклад, у стилі «Еко-дизайн»);
- 4) проаналізувати методи та техніки використання матеріалів в концептуальному дизайні костюму.

Розділ IV
Апробація теоретичних досліджень в проєктній пропозиції

«Класичні матеріали мають динамічніше життя»
3 Стор. Фото: Корнелія Костяк / Металла

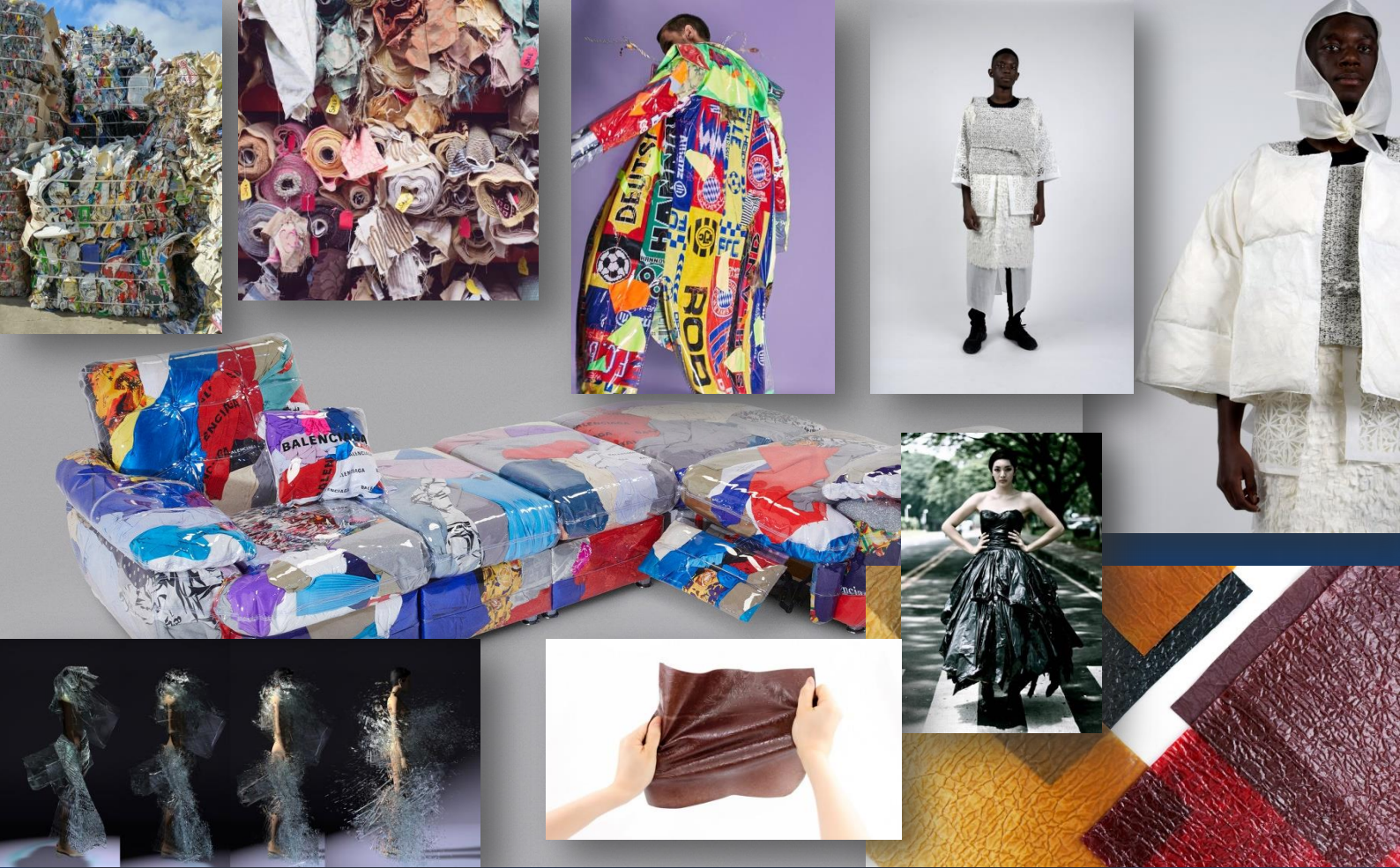
КОНЦЕПЦІЯ

Висхідні образи лісової навколишньої природи за допомогою використання різних матеріалів, таких як земля, трава, волосся, гірські породи — склали «матеріальну» основу трансформації і перетворення живої органіки в неорганіку. Цей процес є природним, частково рушійною системою, яке рухається в чіткій ситуації. Висхідні образи лісової навколишньої природи, функціональність як координати в просторі між кордоном і архітектурою, що варіює свої масштаби згідно з інтенсивністю, — між широким і вузьким, до найграндіознішого — між людиною і природою, що мимовільно зростає життєвим, рухом і дієвим. Це тіло сприймається не лише візуально, воно впадає в око і здатне володіти і в ілюзорно-просторовому асептичному просторі, і в реальності простору, і в ілюзорно-просторовому просторі, і в реальності простору, і в ілюзорно-просторовому просторі, і в реальності простору.

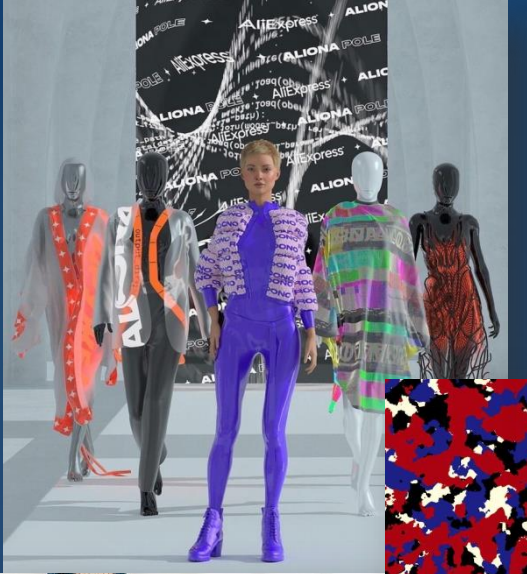
Дисципліна «ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН І ЕКО-МОДА»

- Метою навчальної дисципліни є формування ґрунтовних знань, спрямованих на вивчення екологічного дизайну та структури екологічної моди, їх цінностей та характеристик; аналіз різних аспектів екологічного проектування (художньо-образного, матеріального, техніко-технологічного, а також методів і принципів реалізації в дизайн-продукті).
- Контекст екологічної парадигми дизайну і концепцій сталої моди порушує проблеми глобальних стратегій в дизайні костюма, зокрема, «свідоме споживання» та «вестиментарна екологічна мода», процеси їх формування та суспільного функціонування.
- На лекційних і семінарських заняттях студенти набувають навичок теоретичного аналізу зразків екологічно орієнтованих дизайн-практик в індустрії моди. Сумарні знання про еко-дизайн і еко-моду надають змогу з'ясувати їх значення у творчості дизайнера, формують сталі ставлення фахівців до еко-дизайну костюма як надбання світової культури сучасності.

Дисципліна «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНДУСТРІЇ МОДИ»

- ▶ Дисципліна знайомить із поняттям «інновації» як нововведенням в галузі техніки, технологій, організації праці або управління, яке засновано на застосуванні досягнень науки і передового досвіду, що забезпечує якісне підвищення ефективності виробничої системи і якості дизайн-продукції.
- ▶ Детально характеризуються інновації в індустрії моди, серед яких: бізнес-інновації; 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.
- ▶ Курс окреслює та характеризує зв'язки дизайну з інноваціями у таких сегментах виробництва, як: інновації та тенденції швейної і легкої промисловості; інновації в розробці продукції (САПР): трьох координатні викрійки, комп'ютерне конструювання, візуалізація – примірка на 3D манекені, вибір матеріалу; інновації в розкрої виробів; інновації в технологіях виготовлення; інновації в процесах формування та оздоблення в умовах сучасного виробництва в індустрії моди.

Мargarita Шмарига

Дизайнер одягу

Привіт, я дипломований дизайнер одягу і художник. Для мене тільки в май роботі – це можливість вдосконалити дизайн. Створення розумного дизайну, виходячи з потреб споживача. При створенні своїх проєктів я враховую потреби споживачів, щоб допомогти мені зробити простий і креативний дизайн.

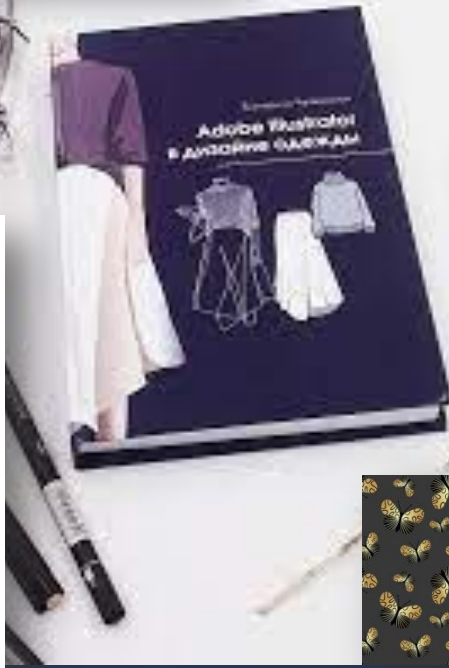
Освіта
 Повна середня: Харківська гімназія №43;
 Вища: Харківська державна академія дизайну та мистецтва

Навички
 Володію німецькою мовою і користуюся її вивченням. Владою з графічними програмами працюю 4 роки. Також вмюю шити та знаю конструкцію робочого одягу. Вмію розпис по тканині та фотодруку на тканині.

Програми
 Photoshop Illustrator
 Ps Ai

Мова
 Українська ●●●●●
 Російська ●●●●●
 Англійська ●●●○○

Контакти
 Instagram: @shmariga_margaryta
 Facebook: Margarita Shmariga
 Email: shmariga_margaryta@ukr.net

Освіта
 Повна загальна середня - Харківська ЗОШ №1 ст №122
 Вища - Харківська державна академія дизайну і мистецтва

Навички
 Малювання від руки (володіння графічним планшетом)
 Конструювання, моделювання одягу
 Створення принтів
 Розробка логотипів

Мова
 Українська ●●●●●
 Російська ●●●●●
 Англійська ●●●○○

Програми
 Photoshop ●●●●●
 Illustrator ●●●●●
 Procreate ●●●●●
 Coral Draw ●●●●●
 Microsoft Office ●●●●●

Пугачова Катерина
 Дизайнер одягу і тканин

Області ризи
 Ідеальність
 Креативність
 Універсальність
 Продуктивність
 Висока навчальна новизна

Контакти
 Instagram: @katerinapugachova
 Facebook: Катерина Пугачова
 Email: k.pugachova@gmail.com

Дисципліна «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИЗАЙНІ ОДЯГУ»

- ▶ Цифровізація моди – один із ключових трендів сучасності. Комплекс спеціального програмного забезпечення, який використовується дизайнерами одягу в індустрії моди включає: графічні редактори (растрові – Adobe Photoshop, Paint, Corel Painter; векторні – Adobe Illustrator і Corel Draw), САПР і 3D програми (Clo 3D, Marvelous design).
- ▶ Дизайнери застосовують їх для створення ескізів, розробки принтів, лейблів; для розробки моделей, лекал, віртуальної примірки одягу, для візуалізацій; для обробки фотографій та створення ілюстрації моди.
- ▶ Особливої популярності нині набуває Digital-мода, яка пропонує віртуальний одяг самого різного призначення.
- ▶ Дисципліна має за мету поглиблення та розширення знань і вмінь студентів у найактуальніших програмах. А підсумковим результатом є створення власного портфоліо.

Дисципліна «ФЕШН-СТАЙЛІНГ»

- ▶ Дисципліна удосконалює 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 на fashion-продукти та їх стайлінг обумовлюють різноманітність їх видів і підходів щодо реалізації. Вони формують 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.