

КАТАЛОГ
ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 ОПП «Дизайн одягу (взуття)», ступінь вищої освіти «Бакалавр»
 Харківська державна академія дизайну і мистецтв

№ з/п	Назва дисципліни	Кіл-ть кредитів ЄКТС	Форма контролю	Викладачі, які можуть викладати	Анотація
1	2	4	5	6	7
1.	Конструювання складних форм одягу	4	залік	Гасем А.	Практична дисципліна. Комплекс завдань з дисципліни має на меті поглиблення знань студентів щодо можливостей створення складних форм одягу шляхом конструювання. На прикладах робіт відомих дизайнерів студенти під керівництвом викладача відтворюють оригінальні конструктивні рішення в плечовому, поясному, верхньому асортименті одягу. Окремо розглядаються оригінальні конструктивні знахідки таких деталей одягу як комір, рукав, капюшон, різноманітні накладні деталі. Побудова складних конструкцій орієнтована на врахування властивостей тих чи інших груп текстильних матеріалів. На практичних заняттях студенти набувають навички щодо вирішення різних формотворчих задач, які зможуть надалі реалізовувати в своїх проєктах.
2	Технічне моделювання одягу	4	залік	Гасем А.	Практична дисципліна. Метою дисципліни є навчити студентів шляхом технічного моделювання вносити бажані зміни в базові конструкції одягу різного асортименту, щоб досягнути зміни форм, силуету, фасонних ліній, об'єму, наповнення. Результати технічного моделювання перевіряються шляхом виготовлення макетів виробів або окремих деталей (комірців, рукавів, склад тощо). Основна увага зосереджена на розвитку креативного об'ємно-просторового мислення студентів. Знайомлячись з основами технічного моделювання, студенти поступово переходять до вирішення більш складних просторових рішень форми. Дисципліна готує до вивчення у подальшому макетування одягу.

3	Техніки крою	4	залік	Гасем А.	Практична дисципліна. Під керівництвом викладача студенти на практичних заняттях опановують різні техніки крою, які можуть застосовуватися для виготовлення виробів промисловим способом або в індивідуальному пошиві. Увага зосереджена на вимогах виготовлення лекал, на підготовці відповідної документації, на вмінні обраховувати витрати матеріалів. В процесі навчання студенти опановують базові підходи до технічного моделювання одягу різного асортименту (перенесення виточок, формування рельєфів, підрізів, склад тощо), а також розбирають важливі конструктивні вузли і деталі.
4	Основи проєктування взуття та аксесуарів	5	залік	Васильєва М.	Теоретично-практична дисципліна. Теоретична складова курсу знайомить студентів зі специфікою проєктування взуття та аксесуарів, їх типологією, з ключовими ергономічними вимогами, з матеріалами, що застосовуються. Надається стислий огляд історії розвитку тих чи інших аксесуарів в костюмі, взуття як елементу матеріальної культури, еволюції його форм, сучасних тенденцій. Практична складова насичена різноманітними вправами щодо розробки формально-естетичних та образно-стилістичних зразків сучасного взуття. Курс завершується тематичним міні-проєктом авторського взуття та аксесуарів.
5	Проєктування корсетних виробів	5	залік	Васильєва М. Будяк В.	Теоретично-практична дисципліна. Теоретична складова курсу знайомить студентів зі специфікою корсету як самостійної одиниці одягу: історія виникнення, еволюція форм, принципи крою, матеріали для виготовлення, сучасні тенденції. Практична складова дозволяє студентам за вивченим матеріалом розробити тематичну серію корсетів і виготовити один з них в матеріалі.
6	Основи 3D моделювання	5	залік	Олендарьова В. (каф. ГД)	Теоретично-практична дисципліна. Знайомить студентів з можливостями сучасних спеціальних програм, що включають 3D моделювання. Практичні завдання орієнтовані на опанування інструментарію однієї з таких програм (Blender) та виконання за їх допомогою ряду тематичних завдань.
7	Художній розпис	4	екз.	Малік Т.	Практична дисципліна. Дисципліна формує об'єм спеціальних

	тканин		перегляд	Васильєва М.	знань та умінь, навичок з опанування технік різних видів декоративного розпису тканин. Завдання курсу полягає у забезпеченні відповідної професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі дизайну тканин та одягу з професійною орієнтацією в широкому спектрі застосування. Дисципліна вміщує теоретичні відомості про види технік художнього оформлення текстилю, інструменти та матеріали, пов'язані з їх практичним застосуванням. Практичний курс будується на послідовному виконанні різноманітних вправ.
8	Текстильні техніки та технології	4	екз. перегляд	Малік Т. Васильєва М.	Практична дисципліна. Курс знайомить студентів з різними текстильними техніками і технологіями, зокрема, вибійка, валяння, ткання, гачкування, розпис тощо. Зміст практичних завдань визначається колективно, як підгрунття спільного міні-проєкту групи студентів, та реалізовується в одиничних дизайн-об'єктах за визначеною тематикою.
9	Основи редагування графічних зображень	4	екз. перегляд	Олендарьова В.	Практична дисципліна. Метою дисципліни є вдосконалення умінь та практичних навичок студентів у користуванні такими графічними редакторами як Adobe Photoshop (Adobe Photoshop 3D), CorelDRAW, Adobe Illustrator з метою створення продукту, актуального для індустрії моди, дизайну текстилю та одягу. Протягом навчання студенти вирішують завдання, алгоритм виконання яких розширює їх художньо-проєктні можливості в цілому.
10	Макетування одягу	10	екз. перегляд	Гасем А.	Теоретично-практична дисципліна. Дисципліна спрямована на розвиток сприйняття об'ємно-просторових форм одягу, на здобуття теоретичних та практичних навичок створення дизайн-продуктів шляхом макетування. На практичних заняттях студенти одержують реальне та точне уявлення про форму, розвивають об'ємне сприйняття форми костюма та тканини, привчаються відчувати пропорційні співвідношення, як деталей між собою, так і форми в цілому. Курс макетування охоплює вправи щодо розробки базових форм одягу, а також технік драпірування. В програмі курсу також є завдання спрямовані на оволодіння методами та прийомами фактурного макетування

					одягу та вміння застосовувати отримані знання в проектній діяльності. Опанування різноманітними техніками і прийомами макетування стимулює розвиток творчого мислення студентів.
11	Моделювання пластичної форми костюма	10	екз. перегляд	Гасем А.	Теоретично-практична дисципліна. Мета курсу полягає в наданні здобувачам теоретичних знань та практичних навичок по створенню макетів художньо-виразної форми одягу із різноманітних текстильних матеріалів. На практичних заняттях, орієнтуючись на різні формотворчі задачі, вони набувають навички з різних технік макетування та реалізують їх у своїх проектах. Рівень оволодіння курсом дозволяє студентам розробляти складні пластичні форми різними прийомами та методами, а також отримати навички ексклюзивного формоутворення 3D елементів у костюмі, створювати деконструктивні та складні за конфігурацією ефекти.
12	Комплексне формоутворення костюма	10	екз. перегляд	Гасем А.	Теоретично-практична дисципліна. Навчальна дисципліна спрямована на розвиток вмінь та навичок з розробки колекції (всіх її складових) певної тематики. Основне завдання дисципліни полягає в тому, щоб здобувачі засвоїли процес розробки та втілення в матеріалі проектної ідеї: шляхом опанування конкретних практичних навичок роботи над колекцією від аналізу проектної концепції до конструктивно-технологічної розробки, виготовлення та презентації готової роботи. Курс передбачає виготовлення спільної колекції за єдиною концепцією, де кожен студент, відповідно, реалізовує одну модель. Процес навчання синтезує навички конструювання та технічного моделювання з прийомами та техніками макетування.
13	Історія костюма і крою	6	залік	Будяк В.	Теоретична дисципліна. Навчальний курс знайомить здобувачів з історією розвитку костюму, акцентуючи увагу на еволюції крою. Під час вивчення дисципліни студенти опановують знання не лише про костюм, але й соціокультурні та політико-економічні передумови зміни форм одягу, стилів та моди в цілому. Охоплення часових меж від Стародавнього Світу до стилю Модерн на початку XX століття сприяє формуванню

					цілісного бачення змін в розвитку крою костюма, ускладнення чи спрощення художньо-конструктивних рішень у різні періоди. Програмою охоплено основні цивілізаційні та культурні центри, які мали свої особливості крою костюма та впливали на його еволюційний розвиток. Серед тематики курсу також є блок, присвячений вивченню історії українського традиційного вбрання. Окрема увага приділяється використанню крою історичного костюму та його деталей як джерела натхнення в сучасному дизайні одягу.
14	Історія текстилю та моди	6	залік	Будяк В.	Теоретична дисципліна. Метою курсу є надання студентам теоретичних знань та засобів їх опанування, що складає основу для вивчення профільюючих дисциплін освітньої програми. На лекційних заняттях студенти набувають навички теоретичного та практичного аналізу формотворчих матеріалів в історичному костюмі з можливістю подальшого втілення результатів роботи у проектну діяльність. Дисципліна надає здобувачам знання щодо широкого кола питань, пов'язаних з особливостями текстильних (тканих і нетканих) матеріалів, їх застосування в історичному костюмі як «модних», тобто: з шляхами формування естетичних канонів – ідеалів моди, що були притаманні конкретним історичним епохам та формам костюма, які віддзеркалювали уявлення часу щодо ідеалу краси; а також з конструктивно-художніми і технологічними особливостями цих текстильних матеріалів у народному й світському костюмах, як засобах їх формоутворення, що обумовлювали техніки крою, особливості композиційного вирішення різних складових костюма, їх декорування та оздоблення.
15	Одяг і матеріальна культура	6	залік	Будяк В.	Теоретична дисципліна. У фокусі навчального курсу розгляд одягу різних історичних періодів, який формувався під впливом соціокультурних, економічних ситуацій та моди. Еволюційні зміни одягу, як елементу матеріальної культури, обумовили його образно-стилістичні, естетично-формальні та конструктивно-технологічні і декоративно-оздоблювальні характеристики у

					контексті великих художніх стилів. Курс охоплює часовий проміжок від періодів, в яких були сформовані перші історичні стилі, до межі XIX – XX століть. Основна увага прикута до самого механізму зміни одягових форм під впливом того чи іншого стилю, його проявів, ідеалів, уявлень про красу. Одяг, як елемент матеріальної культури, виявляє зразки традиційних культур, елітарної світської моди, їх підпорядкованість процесам формування культури споживання та ролі особистостей в історії розвитку костюмних форм, технологій їх виготовлення та опорядження.
16	Оздоблення одягу	5	залік	Будяк В. Малік Т.	Теоретично-практична дисципліна. Дисципліна формує інформаційний банк знань та ідей щодо специфіки оздоблення одягу, його декорування різноманітними матеріалами і різними техніками з тим, щоб опановану інформацію та набуті навички використовувати у професійній діяльності. На практичних заняттях студенти вивчають технологічні прийоми створення різних видів декорування та оздоблення, а також навчаються вдало поєднувати елементи декору з формою костюма. У процесі виконання практичних завдань відбувається теоретичне і практичне засвоєння орнаментальних, колористичних, типологічних і технічних особливостей основних традиційних (класичних) і сучасних видів оздоблення текстильних виробів та аксесуарів.
17	Декорування в дизайні костюма	5	залік	Будяк В. Малік Т.	Теоретично-практична дисципліна. Дисципліна орієнтована на вивчення та апробацію традиційних та інноваційних засобів декорування костюму та його окремих елементів. У процесі виконання практичних завдань з декорування сучасних (за формою, кроєм, матеріалами тощо) дизайн-об'єктів відбувається переосмислення і практичне засвоєння орнаментальних, колористичних, типологічних і технічних особливостей традиційних (класичних) видів декорування текстильних виробів та аксесуарів, їх сучасна інтерпретація за рахунок нових підходів і прийомів.
18	Кастомізація	5	залік	Будяк В.	Теоретично-практична дисципліна. Навчальний курс

				Малік Т.	складається з теоретичного і парктичного блоку. Теоретичний знайомить здобувачів з тим, що таке кастомізація, які види кастомізації існують, яким чином кастомізація пов'язана з концептом сталої моди. Під час практичних занять студенти апробовують різні текстильні техніки і технології, які мають відношення до традиційних способів кастомізації одягу. За власним ескізом кастомізують обраний одяговий об'єкт в одній з текстильних технік кастомізації.
19	Фешн фотографія	4	екз. перегляд	Гурдіна В.	Теоретично-практична дисципліна. У фокусі дисципліни професійна адаптація мислення, візуальних особливостей сприйняття, теоретичних та практичних навичок створення фото-продукції в дизайні одягу та індустрії моди. Лекційна складова курсу знайомить студентів з історією розвитку фешн фото та тенденціями її розвитку, з творчими методами фотографів, різноманітними композиційними засобами, видами фешн фотографії та їх особливостями. Отримані теоретичні знання закріплюються в ході виконання практичних завдань. Отримані знання та навички можуть бути використані в презентації проектних пропозицій та в подальшій професійній діяльності.
20	Портфоліо	4	екз. перегляд	Гурдіна В. Будяк В.	Теоретично-практична дисципліна. Студенти здобувають знання щодо функцій, структури і організації портфоліо, його наповнення. Під час виконання практичних завдань кожен студент розробляє та реалізовує власне авторське порт фоліо, яке може у подальшому використовувати як дизайнер одягу, презентуючи власну творчість.
21	Презентація дизайн-проєкту	4	екз. перегляд	Гурдіна В. Будяк В.	Теоретично-практична дисципліна. Завдання з дисципліни формують навички представлення інформації про авторську проєктну розробку різними засобами: тексти, текстові блоки; інфографіка; мудборди і колажі, організація графічно-експозиційної частини; матеріали фотосесії тощо. У такий спосіб відбувається підготовка студентів до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра.
22	Фешн-ілюстрація	5	екз.	Васильєва М.	Практична дисципліна. Зміст завдань дисципліни охоплює

			перегляд		різноманітні специфічні задачі: від вправ на застосування виразних засобів графіки та композиції у графічному творі, відтворювання художньої манери відомих художників-графіків до створення ілюстрацій та скетчів модних образів різними техніками ескізування та ілюстрування. Студенти практикуються в пошуку індивідуального графічного підходу до візуалізації проектних ідей та у відтворенні художньо-графічними засобами вже створеного дизайнером образу через виявлення його виразних рис та емоційно-образного задуму засобами стилізації.
23	Костюмографіка	5	екз. перегляд	Васильєва М.	Практична дисципліна. Навчальний курс надає можливість здобувачам розвивати власні практичні навички щодо створення різних видів ескізів, як проектних так і художніх у візуалізації креативних ідей. Під час занять студенти практикуються у пошуках індивідуальної художньо-графічної стилізації ескізу різними графічними засобами. Цикл завдань сприяє формуванню навичок створення ескізної презентації ідейного задуму, як проектно-утилітарного призначення, так і проектно-художнього.
24	Сучасні техніки візуалізації дизайн-ідей	5	екз. перегляд	Васильєва М. Олендарьова В.	Практична дисципліна. Навчальний курс передбачає вдосконалення знань та умінь студентів з проектною графікою. Підхід до ескізування з застосуванням традиційних технік (акварель, гуаш, графіка тощо) та змішаних технік візуалізації творчих ідей поєднано з доопрацюванням ескізів у різних графічних редакторах. Значна увага приділяється передачі фактурно-текстурних, колористичних та інших властивостей текстильних матеріалів, натуралістичності їх зображення, а також масштабуванню рисунків на тканині, зокрема, рапортних.

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

№ з/п	Назва дисципліни	Кіл-ть кредитів ЄКТС	Форма контролю	Викладачі, які можуть викладати	Анотація
1	2	4	5	6	7
1	Інноваційні технології в індустрії моди	4	залік	Гурдіна В.	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: 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.
2	Екологічний дизайн і еко-мода	4	залік	Гурдіна В. Будяк В.	Теоретична дисципліна. В межах дисципліни вивчається 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	Будяк В.	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	Олендарьова В.	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	Олендарьова В.	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	Олендарьова В.	Теоретично-практична дисципліна. Завдання з дисципліни орієнтовані на вирішення реальних практичних завдань: створення моно композицій та рапортних малюнків для одягового текстилю; варіації колорування (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	Гасем А.	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	Гасем А. Будяк В.	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» (носибельне мистецтво). Об'єкти «костюмного

					енвайронменту» є самостійною сферою сучасного текстильного мистецтва, і мають бути чітко відокремлені від об'єктів моди і театрального костюма. Цікаво, що 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 модних брендів, ні з промисловим виробництвом.
9	Фешн-стайлінг	4	екз. перегляд	Гурдіна В.	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	Гурдіна В. Будяк В.	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	каф. живопису	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	Гурдіна В. Будяк В.	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	Малік Т. Лагода О.	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	Малік Т.	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	Будяк В.	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.