

Міністерство культури та інформаційної політики України
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Кафедра Дизайну тканин та одягу

ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
на тему: “Дизайн колекції кастомізованого жіночого одягу”

Студентки 4 курсу

напряму Підготовки 022 “Дизайн”
Спеціалізація “Дизайн одягу (взуття)”
Петришиної Анастасії Максимівни
Керівник: Малік Т.В.

Харків 2026

Актуальність та головна мета

В сучасному світі одяг виконує не лише пракчну користь та використовується для зручного носіння, але є й засобом самовираження та демонстрації культури. Саме тому з кожним днем зростає потреба в створенні якісних, стильних та унікальних виробів, які допоможуть підкреслити ідентичність. Через це досить популярною стала кастомізація. Кастомізації обумовлена тим, що в сучасному світі мас маркети захопили ринок одягу. Через це, люди які хочуть відрізнятись та виглядати індивідуально потребують на унікальні речі.

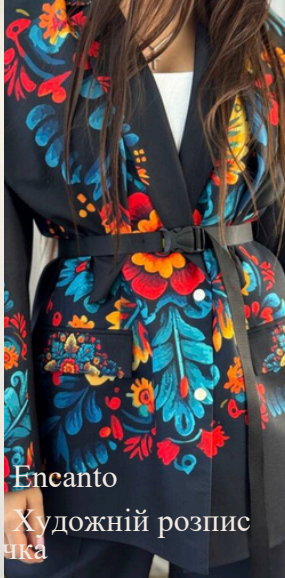
Метою проекту є створення авторської кастомізованої колекції жіночого одягу на базі чоловічого піджака, для жінок молодого віку

Завдання проєкту

- Дослідження , що таке кастомізація в дизайні одягу та її види
- Історія виникнення чоловічого піджака
- Аналіз роботи сучасних дизайнерів
- Джерело натхнення та робота з ним
- розробка ескізів колекції жіночого одягу
- пошук конструктивних рішень для втілення ідеї в матеріалі
- Підбір матеріалів
- Обрання технологічних прийомів
- Виготовлення та кастомізація готового виробу
- Презентувати колекцію

donfur.studio
Деконструктивна сорочка

Encanto
Художній розпис

Види та методи кастомізації

Види та методи кастомізації, які існують:

Деконструктивна кастомізація - вона передбачає зміну конструкції та трансформацію силуету та крою, або окремих деталей одягу.

6 Художній розпис - нанесення авторських малюнків та принтів за допомогою вільного ручного розпису та текстильних фарб.

Аплікація та вишивка - декорування виробу з застосуванням вишивок, нашивок або текстильних вставок.

Декоративна кастомізація - оздоблення одягу декоративними елементами: металевою фурнітурою, стразами, гудзиками або іншими аксесуарами.

Гендерна трансформація одягу - адаптація чоловічого одягу до жіночого або навпаки через переосмислення конструкції та стилістики виробу.

Фарбування та тонування тканини - зміна кольорового рішення виробу техніками фарбування, градієнтів, вибілювання або штучного зістарювання тканини.

Candy-yarn
декоративна
кастомізація

Фарбування та
тонування
тканин

Гендерна трансформація
одягу

Your_choice
Аплікація та вишивка

1 Історія впровадження чоловічого костюму в жіночу моду.

На сьогоднішній день дизайнери та кастомізатори використовують чоловічий піджак для створення індивідуальних жіночих образів, додаючи ручний розпис, декоративні написи, вишивку та інші декоративні елементи. Pidpal Brand використовує художній розпис та яскраві декоративні елементи для створення сміливих індивідуальних образів. Hate Date, Chloé використовує графічні написи та контрастні композиції. You Cee та Roksanda застосовує мінімалістичний підхід де чоловічий піджак в жіночому костюмі адаптується до oversize.

Pidpal brand

Hate date

Roksanda

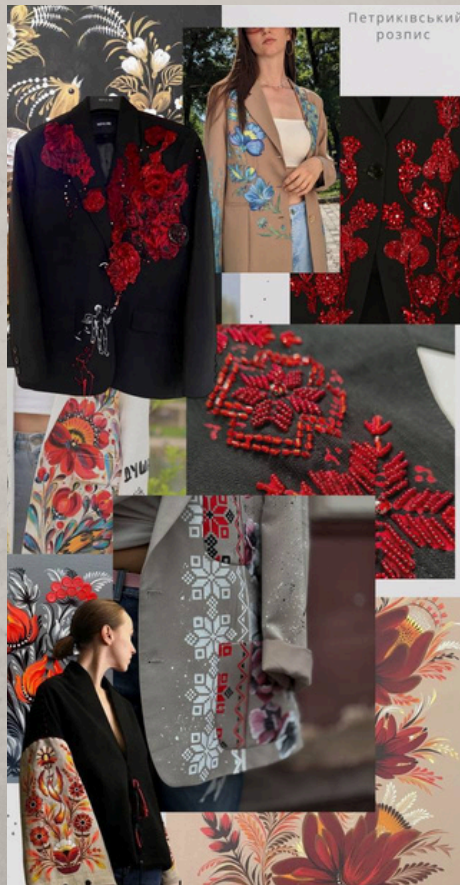
You cee

Аналіз робіт дизайнерів, тенденцій жіночого одягу на 2026-27 рік .

Окремо треба відзначити кастомізацію, яка стає все популярнішою. Це хороший спосіб зробити звичайний піджак унікальним і підкреслити індивідуальність людини. Дизайнери додають різні вставки, ручну роботу та незвичайні деталі. Завдяки цьому базова форма залишається, але річ повністю змінюється. Ручна обробка особливо цінна, бо робить виріб художнім і створює емоційний зв'язок з власником. Також дизайнери все частіше звертаються до національних мотивів. Крім того, кастомізація допомагає розвивати стале споживання - краще оновити стару річ, ніж купувати нову. В цілому, переробка піджака розширює його можливості і перетворює його на засіб самовираження та творчості.

Джерело натхнення

Петриківський розпис — один із найвідоміших видів українського декоративно-ужиткового мистецтва, що виник у селі Петриківка на Дніпропетровщині. Спочатку ним прикрашали стіни осель, а згодом почали розписувати папір, дерево та інші матеріали. Для розпису характерні рослинні мотиви, яскраві кольори, зображення квітів, ягід, птахів і тварин.

Сьогодні петриківський розпис є джерелом натхнення для дизайнерів. Його орнаменти використовують у декоруванні одягу та аксесуарів, поєднуючи традиційні елементи із сучасними тенденціями. У своїй колекції я також використала петриківський розпис як основу декору у вигляді ручного розпису, аплікацій та оздоблювальних елементів, що допомогло створити цілісний художній образ виробу.

Marianna Mackanych

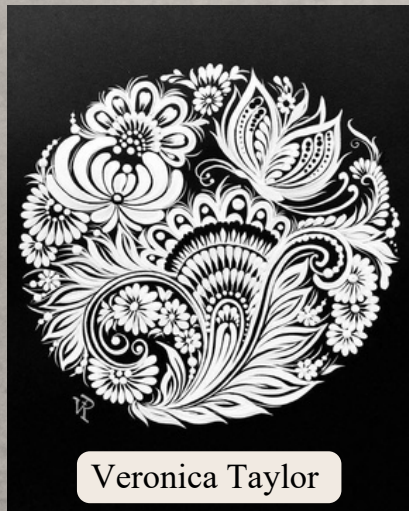
Марина Маляренко

Катерина Криволап

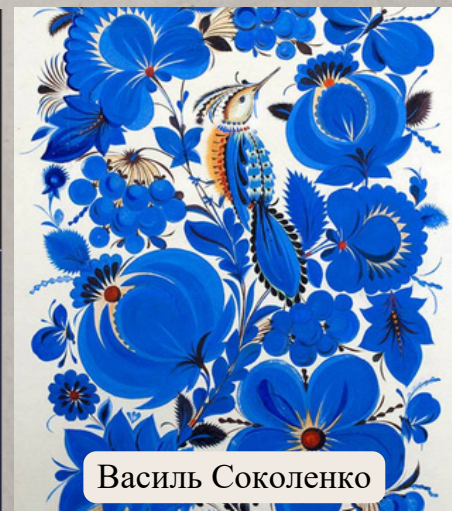
Олена Ярмолук

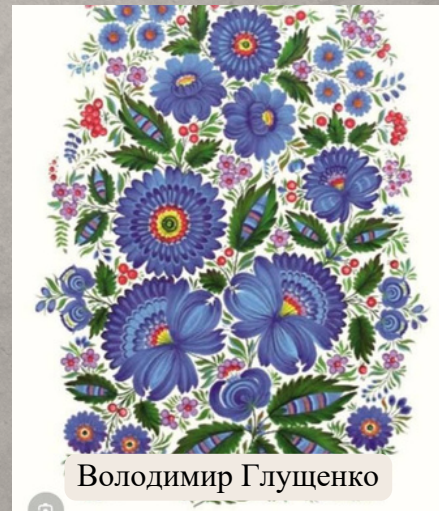
Veronica Taylor

Матиш Олександра

Василь Соколенко

Володимир Глущенко

Формування концепції проєкту

Чоловічий костюм є важливою частиною ділового стилю, проте часто має короткий термін використання. Якісний піджак після кількох виходів нерідко залишається без подальшого застосування. Тому в межах розвитку сталої моди у своєму дипломному проєкті я прагнула надати йому друге життя.

Концепція колекції базується на переосмисленні чоловічого піджака як основи для створення сучасного жіночого костюма засобами кастомізації. Головна ідея полягає у трансформації чоловічого піджака через зміну крою та художній розпис.

Сьогодні одяг є не лише практичною річчю, а й засобом самовираження. У світі масового виробництва зростає потреба в унікальних виробках, що відображають індивідуальність людини, тому кастомізація набуває все більшої популярності.

Поєднання чіткої форми чоловічого піджака з жіночними деталями створює сильний та водночас елегантний образ, що відповідає сучасним модним тенденціям.

У розписі використано українські мотиви, які підкреслюють зв'язок колекції з національною культурою та формують цілісний художній образ.

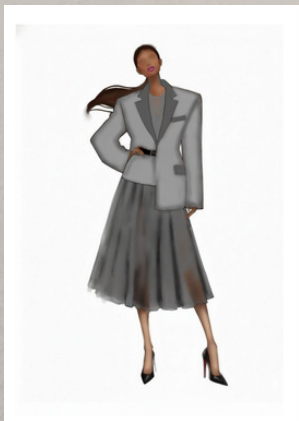
Чоловічий піджак у колекції виступає базовим модулем, який зазнає творчої інтерпретації через зміну пропорцій, оздоблення бісером та вільний розпис. Ручна обробка і комбінування матеріалів дозволяють створити унікальні моделі та підкреслити їхню індивідуальність. Колекція відображає ідею одягу як способу самовираження.

Рекомендовані матеріали

Піджак, фатин, регелін, бісер, нитки, резинка, гудзики, фарби для ручного розпису

Пошуки та формоутворення стилізації ескізів

Пошуки та формоутворення стилізації ескізів

Художні ескізи колекції

Визначення композиційного рішення графічної частини проекту

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА НА ЗДОБУТТЯ СВО «БАКАЛАВР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 ДИЗАЙН, «ДИЗАЙН ОДЯГУ (ВЗУТТЯ)»
ДИЗАЙН КОЛЕКЦІЇ КАСТМОВИЗОВАНОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

МУДБОРД

КОНЦЕПЦІЯ

АНАЛОГИ

Чоловічий костюм є вагомим частинною ділового стилю, проте часто має короткі терми використання. Високі піджаки після кількох виходів нерідко залишаються без подальшого застосування. Тому в невеличкій кількості мода у своєму ділово-повсякденному просторі і прагнула надати йому друге життя. Концепція колекції базується на переосмисленні чоловічого піджака як основи для створення сучасного жіночого костюма засобами кастомізації. Головна ідея полягає у трансформації чоловічого піджака через зміну крою та художній розпис.

Сьогодні одяг є не лише практичною річчю, а й засобом самовираження. У сфері масового виробництва зростає потреба в унікальних виробках, що відображають індивідуальність людини, тому кастомізація набуває все більшої популярності.

Посилення чіткої форми чоловічого піджака з жіночними деталями створює сильний та водночас елегантний образ, що відповідає сучасним модним тенденціям.

У рописі використано українські мотиви, які підкреслюють зв'язок колекції з національною культурою та формують цілісний художній образ. Чоловічий піджак у колекції виступає базовим модулем, який зазнає творчої інтерпретації через зміну пропорцій, оздоблення візором та вишивки розписом. Ручна обробка з вишиванням матеріалів дозволяє створити унікальні моделі та підкреслити їхню індивідуальність. Колекція відображає ідею одягу як способу самовираження.

ДЕТАЛІ КРОЮ

ТЕХНІЧНІ РИСУНКИ

ФОТО ГОТОВИХ ВИРОБІВ

Автор проекту ПЕТРИШИНА Анастасія Максимівна. Керівник МАЛІК Тетяна Вікторівна

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА НА ЗДОБУТТЯ СВО «БАКАЛАВР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 ДИЗАЙН, «ДИЗАЙН ОДЯГУ (ВЗУТТЯ)»
ДИЗАЙН КОЛЕКЦІЇ КАСТМОВИЗОВАНОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

МУДБОРД

КОНЦЕПЦІЯ

АНАЛОГИ

Чоловічий костюм є вагомим частинною ділового стилю, проте часто має короткі терми використання. Високі піджаки після кількох виходів нерідко залишаються без подальшого застосування. Тому в невеличкій кількості мода у своєму ділово-повсякденному просторі і прагнула надати йому друге життя. Концепція колекції базується на переосмисленні чоловічого піджака як основи для створення сучасного жіночого костюма засобами кастомізації. Головна ідея полягає у трансформації чоловічого піджака через зміну крою та художній розпис.

Сьогодні одяг є не лише практичною річчю, а й засобом самовираження. У сфері масового виробництва зростає потреба в унікальних виробках, що відображають індивідуальність людини, тому кастомізація набуває все більшої популярності.

Посилення чіткої форми чоловічого піджака з жіночними деталями створює сильний та водночас елегантний образ, що відповідає сучасним модним тенденціям.

У рописі використано українські мотиви, які підкреслюють зв'язок колекції з національною культурою та формують цілісний художній образ. Чоловічий піджак у колекції виступає базовим модулем, який зазнає творчої інтерпретації через зміну пропорцій, оздоблення візором та вишивки розписом. Ручна обробка з вишиванням матеріалів дозволяє створити унікальні моделі та підкреслити їхню індивідуальність. Колекція відображає ідею одягу як способу самовираження.

ДЕТАЛІ КРОЮ

ТЕХНІЧНІ РИСУНКИ

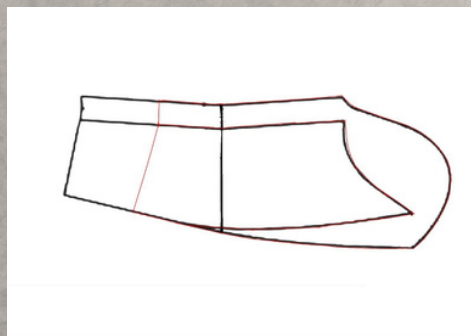
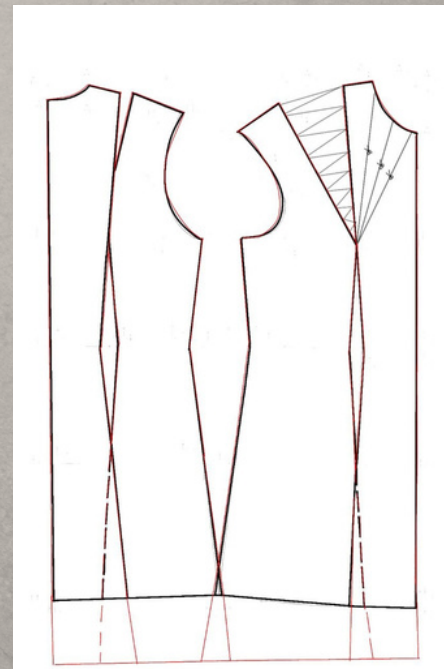
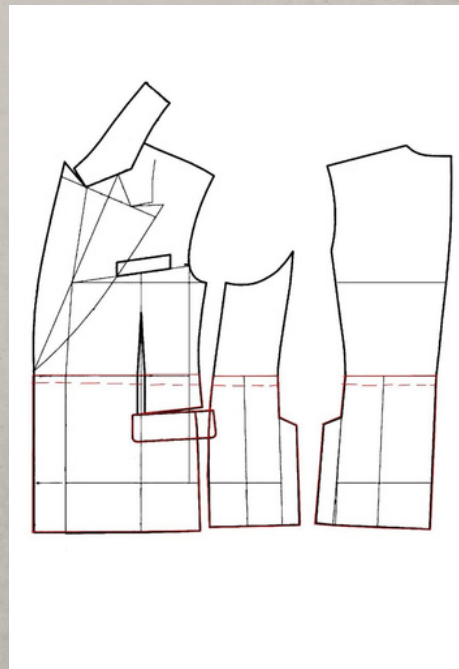
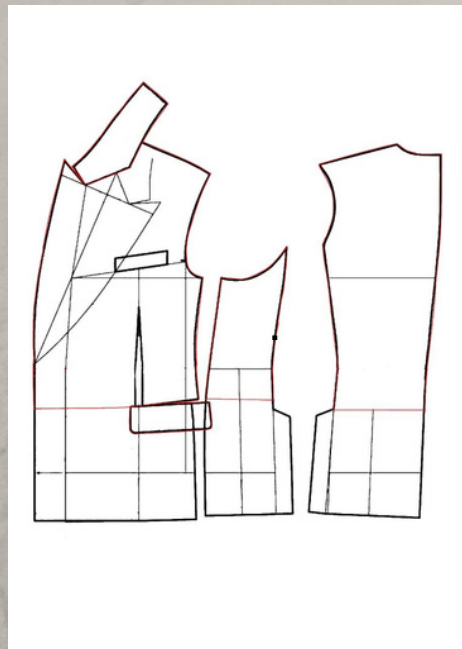
Автор проекту ПЕТРИШИНА Анастасія Максимівна. Керівник МАЛІК Тетяна Вікторівна

РОЗДІЛ III. ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА ПРОЄКТУ

3.1. Технічні рисунки та художньо-технічний опис моделей

3.3. Технічне моделювання виробу

3.6. Процес роботи

3.6. Процес роботи

Готовий виріб Модель 2

Готовий виріб Модель 3

Готовий виріб Модель 5

Дякую за увагу!

