

III ВСЕУКРАЇНЬСКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«ІННОВАТИКА В ОСВІТІ, ДИЗАЙНІ ТА МИСТЕЦТВІ»

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ К. Д. УШІНСЬКОГО

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

ХУДОЖНЬО-
ГРАФІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ДИЗАЙНУ

23-24 КВІТНЯ 2026 Р.
м. Одеса, Україна

Міністерство освіти і науки України

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

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

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

**«ІННОВАТИКА В ОСВІТІ, ДИЗАЙНІ
ТА МИСТЕЦТВІ»**

23-24 квітня 2026 р.

Одеса, 2026

УДК: 378:[37+7]:001.895

I-66

DOI: 10.5281/zenodo.21358452

Рекомендовано до друку Вченою радою Державного закладу
«Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського» (протокол № 15 від 25.06.2026 р.)

Рецензенти:

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

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

I-66 Інноватика в освіті, дизайні та мистецтві : матеріали III Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Одеса,
23-24 квітня 2026 року. Одеса: Університет Ушинського, 2026. 301 с.

До збірника увійшли матеріали III Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Інноватика в освіті, дизайні та мистецтві», яка відбулася у
Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського» 23–24 квітня 2026 року. Матеріали
конференції відображають науково-дослідницькі та методично орієнтовані
підходи, а також сучасні тенденції використання інновацій і висвітлюють
актуальні проблеми освіти, дизайну та мистецтва в контексті сьогодення.

Збірник призначений для науковців (докторантів, аспірантів),
здобувачів вищої освіти вітчизняних і зарубіжних закладів, педагогічних
працівників різних типів освітніх установ, а також художників, дизайнерів і
представників творчих індустрій.

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

© Державний заклад «Південноукраїнський
національний педагогічний університет
імені К.Д. Ушинського», 2026

© Колектив авторів, 2026

«ІННОВАТИКА В ОСВІТІ, ДИЗАЙНІ ТА МИСТЕЦТВІ»

23-24 квітня 2026 р.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:

Штайнер Тетяна Віталіївна – викладачка кафедри професійної освіти та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заступник голови:

Лісогор Алла Вікторівна – викладачка кафедри професійної освіти та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Відповідальний секретар конференції:

Шедіна Світлана Віталіївна – викладачка-стажистка кафедри професійної освіти та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Члени оргкомітету:

Твердохлібова Яніна Миколаївна – виконувачка обов'язків деканки художньо-графічного факультету Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

Усов Валентин Валентинович – завідувач кафедри професійної освіти та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», доктор фізико-математичних наук, професор;

Колесова Олена Анатоліївна – кандидатка філософських наук, старша викладачка кафедри професійної освіти та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

Кібіч Денис Олександрович – доктор філософії, викладач кафедри професійної освіти та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

Страутман Лінда Леонідівна – асистентка кафедри професійної освіти та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

<i>Gurina K., Lisohor A.</i> PROJECT-BASED LEARNING IN DESIGN EDUCATION: FASHION DESIGN AS A PROJECT PROCESS	137
<i>Dotsenko I., Lisohor A.</i> MATERIAL AS A CONCEPT IN FASHION DESIGN: EXPERIMENTAL APPROACHES TO FORM-MAKING AND DESIGN	143
<i>Касьяненко О. С., Штайнер Т. В.</i> ВІЗУАЛЬНА АЙДЕНТИКА БРЕНДУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ	148
<i>Кібіч Д. О.</i> МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВІТРАЖНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З КОЛЬОРОМ У ДИЗАЙН- ПРОЄКТУВАННІ	152
<i>Kolpak O., Strautman L.</i> INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND THE TECTONICS OF COSTUME AS A FOUNDATION FOR CONTEMPORARY FASHION AND ACCESSORY DESIGN	155
<i>Мига Д. С., Колесова О. А.</i> ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ В УМОВАХ ВОЄННИХ ТА ПОВОЄННИХ ВИКЛИКІВ	158
<i>Нікітюк А. Д., Шедіна С. В.</i> ЗАСТОСУВАННЯ БІОМІМЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ БУДОВИ КРИЛА МЕТЕЛИКА У ФОРМУВАННІ ТЕКТОНІКИ СУЧАСНОГО ОДЯГУ	162
<i>Полякова М., Кравченко Д.</i> ВПЛИВ КОЛІРНОЇ ГАМИ НА ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ КОНДИТЕРСЬКОГО ЗАКЛАДУ	167
<i>Прокопенко Є. Є., Красюк І. О.</i> НЕЙРОМЕРЕЖІ В СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ТА ДИЗАЙН-ОСВІТИ: ВІД ЕТИЧНИХ ДИЛЕМ ДО ІНСТРУМЕНТУ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ	173
<i>Strautman L.</i> CONCEPT ART IN FASHION DESIGN: FROM COMPOSITION TO THE DEVELOPMENT OF VISUAL IMAGERY	178
<i>Шедіна С. В.</i> КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ	181
<i>Shtainer T.</i> VISUAL CODE OF THE POP INDUSTRY: STRATEGIES FOR FORMING MULTIPLATFORM IDENTITY	188

**MATERIAL AS A CONCEPT IN FASHION DESIGN:
EXPERIMENTAL APPROACHES TO FORM-MAKING
AND DESIGN**

DOTSENKO Ivan,

*Student, at the Faculty of Art and Graphics
The State Institution «South Ukrainian National Pedagogical
University named after K. D. Ushynsky», Odesa, Ukraine;*

LISOHOR Alla,

*Scientific supervisor: Lecturer
at the Department of Professional Education and Design
The state institution «South Ukrainian National Pedagogical
University named after K. D. Ushynsky», Odesa, Ukraine*

Keywords: contemporary fashion, conceptual costume, innovative textiles, nonwoven materials, form-making, artistic image, design culture, interdisciplinarity, textile design, fashion design.

Contemporary fashion design is undergoing a significant transformation under the influence of digitalisation, environmental challenges, technological innovation, and the evolving understanding of material within artistic design processes [2; 4]. Whereas traditional approaches viewed material primarily as the structural foundation of a garment, contemporary fashion increasingly perceives it as a conceptual medium that conveys meanings, emotional associations, and the artistic identity of a collection [1; 3]. Particular importance is attributed to experimental materials, including nonwoven structures, recycled raw materials, polymer surfaces, composites, biomaterials, and interdisciplinary textile systems [6; 8]. These materials enable the formation of new textures, architectural forms, transformed constructions, and sculptural silhouettes that extend beyond classical tailoring principles. In contemporary fashion, the emphasis has shifted from decoration toward conceptuality. Material is no longer perceived as a neutral background for form but rather as an active communicative element. Through texture, rigidity, transparency, weight, or

unconventional origin, it shapes the artistic narrative of a collection and influences the perception of the image [1; 3]. Within the context of sustainable development, circular fashion, recycling, and upcycling technologies are becoming increasingly relevant [4]. Recycled textiles, plastics, denim, and nonwoven fibrous materials function not only as ecological alternatives to traditional production but also as instruments for shaping a new aesthetic in contemporary fashion. Therefore, the study of material as a conceptual element of form-making represents an important direction in contemporary fashion design, integrating artistic, technological, ecological, and innovative approaches to garment design.

In modern fashion design, material performs not only a constructive or functional role but also serves as an essential element of artistic communication. Through texture, density, translucency, plasticity, and processing methods, material shapes the emotional perception of an image. Natural fabrics are traditionally associated with organicity, materiality, and tactile comfort, whereas synthetic and polymer structures evoke ideas of technologicality, futurism, and emotional distance. Metallic surfaces evoke associations with cyber aesthetics and the concept of «armour», while transparent plastics and silicone inserts create the image of a «second skin». Material in fashion design operates within three interconnected dimensions: functional, emotional-imagery, and symbolic. The functional aspect determines the constructive possibilities of form, ergonomics, and interaction with the human body [5]. The emotional-imagery aspect shapes the psychological perception of a garment, whereas the symbolic dimension is connected with cultural codes, social associations, and conceptual meanings [1].

Postmodern fashion is characterised by the transformation of material into a vehicle for visual and conceptual expression. Recycled plastic highlights the issue of excessive consumption, nonwoven materials reinforce the ideas of sustainability and reuse, transparent synthetic structures convey fragility and instability, whereas metallic constructions symbolise protection and technological advancement [3; 4]. One of the key tendencies in contemporary fashion design is the use of experimental

materials, particularly nonwoven textiles, recycled textile resources, electronic textiles, composites, and biomaterials [6; 8]. Due to the absence of traditional weaving structures, nonwoven materials enable the formation of complex three-dimensional forms, modular surfaces, and architectural silhouettes [6]. Unlike traditional textiles, nonwoven fabrics may possess controlled rigidity, opening broad possibilities for sculptural form-making. They can easily undergo thermal processing, laser cutting, perforation, and integration with other materials [6]. An important direction is the use of secondary resources. Today, upcycling and recycling are considered not only ecological practices but also components of the conceptual positioning of contemporary brands [4]. Recycled materials preserve the «memory» of previous use, providing garments with additional symbolic meaning.

In contemporary fashion design, form is no longer understood solely as a utilitarian component but increasingly functions as a means of conceptual expression [3]. Modern approaches to form-making extend beyond constructive and ergonomic principles and incorporate emotional, symbolic, and associative dimensions of perception. Designers actively experiment with silhouette deformation, modular systems, transformable elements, multilayering, asymmetry, and sculptural frame structures to create expressive and conceptually charged images. The character of form is closely connected with material properties: rigid materials contribute to architectural and structured volumes, whereas flexible and plastic textiles enable fluid drapery and organic spatial forms [5; 8]. Within contemporary fashion practice, form frequently operates as a visual metaphor and a means of conceptual communication. Cocoon-like silhouettes are associated with protection and isolation, whereas frame constructions highlight technological aesthetics and structural rigidity. Multilayered compositions convey the fragmented and fluid character of contemporary identity, and deformed proportions, exaggerated volumes, and unconventional spatial solutions express transformation, instability, and the complex relationship between the body and its environment [3]. Another significant tendency in modern fashion practice is the integration of materials and technologies originating from industrial design, architecture, digital technologies, and

bioengineering [8]. As a result, interdisciplinary systems emerge, including textiles combined with metal, plastic, smart textiles, e-textiles, and biomaterials. Electronic textiles integrating LED elements, sensors, and conductive threads are becoming an important component of fashion design. Such garments function not only as aesthetic objects but also as interactive communication systems [8]. The integration of experimental materials into fashion education also contributes to the development of interdisciplinary and project-oriented approaches in design practice [7].

The practices of leading designers demonstrate the conceptual potential of experimental materials. Iris van Herpen employs 3D printing, photopolymers, and transparent polymer structures to create sculptural silhouettes imitating biological processes and movement [9]. Hussein Chalayan explores the transformation of form and mobility of construction, turning garments into media objects. Issey Miyake develops innovative pleating technologies and the A-POC system, in which textile and construction function as a unified system [8]. Maison Margiela actively works with deconstruction and upcycling, while Marine Serre uses recycled denim and technical fabrics, combining sustainability with futuristic aesthetics [4].

The study demonstrates that material in contemporary fashion design functions not only as a constructive basis of a garment but also as an integral conceptual element of artistic design. Experimental materials expand the boundaries of traditional form-making and shape a new aesthetic of contemporary fashion that combines technologicality, conceptuality, and environmental responsibility. Form-making increasingly depends on material properties, which determine plasticity, silhouette structure, and the artistic imagery system of a collection.

REFERENCES

1. Biliakovich, L., & Penchuk, O. (2019). *Znachennia dekoruvannia tekstylnykh materialiv u stvorenni khudozhnogo obrazu kostiumu mezhi XX–XXI st.: istoriohrafichnyi aspekt* [The significance of textile decoration in shaping the artistic image of costume at the turn of the 20th and 21st centuries: A historiographical aspect]. *Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv*, 39, 181–198. [in Ukrainian].
2. Bohdanov, H. H., & Zakhozhai, Z. V. (2009). *Evoliutsiia materialiv dlia odiahu: navch. posib.* [The evolution of clothing materials:

Textbook]. Kyiv: Kyivskiy natsionalnyi universytet tekhnologii ta dyzainu. [in Ukrainian].

3. Hasem, A., & Lahoda, O. (2024). Bahatovymirnyi formotvorchyi kontekst kontseptualnoho dyzainu: metod inversii [The multidimensional formative context of conceptual design: The inversion method]. *KhUDPROM: Ukrainskyi zhurnal z mystetstva i dyzainu*, XXVI(1). <https://doi.org/10.61993/2786-7285.2024.01.02> [in Ukrainian].

4. Hardabkhadze, I. (2023). Evoliutsiia feshn-dyzainu v umovakh transformatsii ekosystemy industrii mody [The evolution of fashion design amid the transformation of the fashion industry ecosystem]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriya: Mystetstvoznavstvo*, 48, 151–161. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.48.2023.282478> [in Ukrainian].

5. Puts, V. S. (2018). *Osnovy erhomiky ta khudozhnoho konstruiuvannia: navch. posib.* [Fundamentals of ergonomics and artistic design: Textbook]. Lutsk: Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet. [in Ukrainian].

6. Savchenko, B. M., Sliptsov, O. O., & Bulhakov, Ye. S. (2023). Stvorennia kompozytsiinykh netkanykh polimernykh materialiv [Development of composite nonwoven polymeric materials]. In *Kompozytsiini materialy: monohrafiia za materialamy XII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Web Conference*, pp. 77–79. Lviv–Torun: Liha-Pres. [in Ukrainian].

7. Lysenko, T. A. (2024). Proiektno-oriientovane navchannia yak model mizhdystsyplinarnoi intehtratsii u studentotsentrovaniy osviti [Project-based learning as a model of interdisciplinary integration in student-centred education]. *Pedahohichna akademiia: naukovy zapysky*, 13, 1–23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574049> [in Ukrainian].

8. Chuprina, N. V., & Struminska, T. V. (2023). *Suchasni tekhnologii dyzain-dialnosti: navch. posib.* [Modern technologies of design activity: Textbook]. Kyiv: KNUTD. [in Ukrainian].

9. Harper's Bazaar Ukraine. (2025). *Iris Van Herpen haute couture osin-zyma 2025/26: novitni tekhnologii ta sukni z bioluminestsentnykh vodorostei i protein* [Iris Van Herpen Fall/Winter 2025/26 haute couture: Innovative technologies and dresses made from bioluminescent algae and protein]. URL: <https://harpersbazaar.com.ua/>