

Хмельницький національний університет
Факультет технологій і дизайну
Кафедра дизайну

ДИПЛОМНА РОБОТА

перший (бакалаврський)

Освітній рівень

РОЗРОБКА ХУДОЖНЬОГО ПРОЕКТУ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ ПІД ДЕВІЗОМ «ШОУ ПОЧИНАЄТЬСЯ»

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Шифр і назва галузі знань

Спеціальність

022 Дизайн

Шифр і назва спеціальності

Шифр ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ

Виконала: студентка 4 курсу, групи ДО-18-1

Підпис

Т.П. Притулка

Ініціали, прізвище

Керівник

Підпис

О.П. Стрижова

Ініціали, прізвище

Нормоконтролер

Підпис

Е.В.Базилюк

Ініціали, прізвище

До захисту допускаю:

Зав. кафедри дизайну

Підпис

Е.В. Базилюк

Ініціали, прізвище

_____ 2022 р.

Хмельницький національний університет
(повне найменування навчального закладу)
Факультет технологій і дизайну
Кафедра дизайну
Освітній рівень перший (бакалаврський)
Галузь знань 02 Культура і мистецтво
(шифр і назва)
Спеціальність 022 Дизайн
(шифр і назва)
Освітня програма Дизайн

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри дизайну
Базилюк Е.В.
_____ 2022 року

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Притулки Тетяни Павлівни
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема проекту «Розробка художнього проекту та авторської колекції жіночого одягу за девізом «Шоу починається»

Керівник проекту Стрижова О.П., канд. техн. наук
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від «1» 03 2022 р., № 18

2. Строк подання студентом закінченої роботи 20 червня 2022 р.

3. Вихідні дані до роботи: тип колекції – авторська, асортимент одягу – жіночий святковий, для жінок молодшої вікової групи, обране джерело творчості – цирк, девіз колекції «Шоу починається!»

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Вступ; Розділ 1 – Обґрунтування пакету вихідних даних для проектування колекції; Розділ 2 – Композиційна розробка нових моделей одягу за джерелом творчості; Розділ 3 – Творча розробка колекції; Висновки; Додатки

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

Художній проект: 5 ескізів ансамблів жіночого одягу святкового призначення, розроблених за джерелом творчості – цирк;

Банер проекту: фотографії 10 моделей-ідей одягу, фотографія однієї моделі колекції, виготовлена у матеріалах (на манекенниці); схема створення композиційної гармонії розробленої колекції, фотографія художнього проекту колекції та фотографії джерела творчості

6. Консультанти розділів проекту

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

7. Дата видачі завдання 1 вересня 2021 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломного проекту	Строк виконання етапів проекту	Примітка
1	<i>Вибір джерела творчості та формулювання теми кваліфікаційної роботи</i>	<i>вересень 2021 р.</i>	-
2	<i>Формування пакету вихідних даних: - аналіз асортименту виробів майбутньої колекції; - аналіз сучасних тенденцій моди для обраного асортименту виробів</i>	<i>вересень-жовтень 2021 р.</i>	<i>- розділ 1 ПЗ</i>
3	<i>Композиційний аналіз джерела творчості та виділення його характерних ознак</i>		
4	<i>Композиційна розробка ідей майбутньої колекції: - обґрунтування та вибір можливих композиційних елементів та їх стилізація; - обґрунтування та вибір можливих композиційних принципів та засобів зв'язків для композиційних елементів; - розробка графічних рядів та виконання трансформації джерела творчості у нові форми одягу; - розробка ескізів моделей-ідей для майбутньої колекції</i>	<i>жовтень-грудень 2021 р.</i>	<i>- розділ 2 ПЗ; - 5 рисунків стилізації; - графічні ряди трансформації; - 10 ескізів моделей-ідей</i>
5	<i>Творча розробка колекції нових моделей одягу: - розробка варіантів образних рішень колекції рівних типів призначення; - розробка варіанту колекції для впровадження; - аналіз композиційної гармонійності розробленого художнього рішення майбутньої колекції</i>	<i>січень-квітень 2022 р.</i>	<i>- розділ 3 ПЗ; - 7 ескізів; - худ. проєкт; - схема гармонії розробленої колекції</i>
6	<i>Виготовлення одного ансамблю одягу з колекції та доповнень і аксесуарів до нього</i>	<i>травень 2022</i>	<i>- 1 ансамбль; - 3 аксесуари</i>
7	<i>Оформлення художнього проєкту роботи</i>	<i>травень 2022 р.</i>	<i>- додатки до ПЗ</i>
8	<i>Розробка і оформлення банеру роботи</i>	<i>червень 2022 р.</i>	<i>- банер</i>

Студент _____
(підпис)

Т.П. Притулка
Ініціали, прізвище

Керівник проєкту _____
(підпис)

О.П. Стрижова
Ініціали, прізвище

АНОТАЦІЯ

до дипломної роботи першого бакалаврського освітнього рівня
на тему: «Розробка художнього проекту колекції жіночого
одягу за девізом « Шоу починається »

студентки групи ДО-18-1 Притулки Т.П.,
керівник к.т.н., ст.викл. Стрижова О.П.

Обсяг пояснювальної записки – 73с, 42 ілюстрації, 6 додатки, 30 джерел.

АВТОРСЬКА КОЛЕКЦІЯ ОДЯГУ, АКСЕСУАРИ, ВИДОВИЩНИЙ ОДЯГ,
НЮАНС, ОБРАЗНІСТЬ, ОЗДОБЛЕННЯ, СТИЛІЗАЦІЯ, ТРАНСФОРМАЦІЯ,
ФОРМОТВОРЕННЯ, ЦИРК

У дипломній роботі розроблено художній проект авторської колекції жіночого одягу святкового призначення, за обраним джерелом творчості – цирк.

На основі композиційного аналізу джерела творчості для проектування нових моделей одягу в художній системі «колекція» обрано елементи, принципи та засоби зв'язку для побудови композиції моделей одягу. Виконано стилізацію композиційних елементів та трансформацію джерела творчості у форми одягу. Розроблено 11 моделей-ідей одягу, на основі яких створено сім варіантів колекцій різного типу, з яких обґрунтовано вибір провідної ідеї, яка була доопрацьована як художній проект авторської колекції та оформлена у художньому проекті.

Одну з моделей колекції виконано у матеріалах, а також виготовлено аксесуари та доповнення до одягу, які відповідають джерелу творчості.

(дата)

(підпис розробника)

ЗМІСТ

	Стор.
Вступ.....	5
1 Обґрунтування вихідних даних для проектування колекції.....	7
1.1 Характеристика колекції як художньої системи.....	7
1.2 Аналіз джерела творчості і розкриття художнього образу колекції.....	10
1.3 Вибір та характеристика асортименту одягу.....	25
1.4 Аналіз сучасного напрямку моди вибраного асортименту.....	27
2 Композиційна побудова колекції за джерелом творчості.....	44
2.1 Вибір, обґрунтування та стилізація можливих головних композиційних елементів.....	44
2.2 Вибір, обґрунтування можливих головних композиційних принципів і засобів зв'язку.....	50
2.3 Трансформація джерела творчості у форми сучасного одягу.....	53
2.4 Роробка варіантів моделей-ідей одягу.....	57
3 Творча розробка колекції.....	60
3.1 Розробка ідей колекції.....	60
3.2 Побудова та обґрунтування кінцевого варіанта колекції.....	63
3.3 Композиційний аналіз гармонійності розробленої колекції.....	65
Висновки.....	69
Перелік посилань.....	71
Додаток А – Графічні ряди трансформації джерела творчості.....	74
Додаток Б – Моделі-ідеї.....	76
Додаток В – Варіанти ідей колекцій одягу.....	88
Додаток Г – Художній проект колекції.....	95
Додаток Д – Виріб у матеріалах.....	97
Додаток Ж – Банер.....	103

ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ				
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дат
Розроб.		Притулка Т.П.		
Провір.		Стрижова О.П.		
Реценз		Баннова І.М.		
Н. Контр.		Базиліук Е.В.		
Затверд.		Базиліук Е.В.		
Розробка художнього проекту колекції жіночого одягу за девізом «Шоу починається»				
			Лит.	Лист
			4	73
ХНУ, гр. ДО-18-1				

ВСТУП

Дизайн – це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх систем та комплексів які орієнтовані на досягнення найповнішої відповідності у створюваних об'єктів і середовища загальним потребам людини як утилітарних так і естетичних [1].

Об'єктом дизайну може стати практично новий технічний промисловий виріб (комплект, ансамбль, комплекс, системи) у будь-якій сфері життєдіяльності людей, де культурно обумовлене людське спілкування.

Основний метод дизайну - формоутворення. Він базується на результатах аналізу утилітарних і естетичних запитів і переваг визначених груп споживачів, з урахуванням ситуації і середовища використання і сприйняття об'єкта, а також аналізу функції об'єкта (як засобу предметного забезпечення відповідних потреб), конструкційних і оздоблювальних матеріалів і технології виготовлення виробів, обумовленої можливостями конкретного підприємства [2].

Також дизайн поділяється на три основні види: промисловий, графічний, дизайн середовища. Окремо виділяють таке явище, як арт-дизайн. Графічний дизайн — художньо-проектна діяльність, основним засобом якої є графіка. Дизайн середовища — проектування об'єктів предметно-просторового та соціокультурного оточення з метою створення гармонійної взаємодії людини з природою. Арт-дизайн — найбільш витончений вияв розвитку сучасного дизайну. Для нього притаманні дизайнерські рішення, в яких головне — художня складова, заснована на принципах високого мистецтва [4]. Промисловий дизайн — художньо-проектна діяльність, спрямована на розробку промислових виробів з високими споживчими якостями. Ця діяльність охоплює проектування найрізноманітніших предметів та їхніх комплексів для подальшого виготовлення промисловим способом. До промислового виду дизайну також належить дизайн одягу - це один з напрямків творчої діяльності, метою якої є проектування комфортного, функціонально оправданого, естетично цілісного одягу, як одного з елементів предметного середовища, який відповідає відповідним матеріальним та

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		5

духовним вимогам споживача.

Під одягом розуміється сукупність виробів, якими прикривають тіло. З поняттям «одяг» пов'язане і поняття «костюм». При цьому під костюмом (від італ. costume - звичай) розуміють визначену систему предметів та елементів одягу, які поєднані єдиним замислом та призначенням, відображаючи соціальну, національну, регіональну належність, стать, вік та професію споживача [3].

Метою виконання дипломної роботи, є розробка художнього проекту та авторської колекції жіночого одягу під девізом « Шоу починається ».

Досягнення результатів дипломного проектування дозволяє вирішення таких завдань:

- обґрунтувати вихідні дані для проектування нових моделей одягу;
- дати характеристику колекції як художньої системи в дизайні одягу;
- виконати аналіз джерела творчості і розкриття художнього образу майбутніх моделей одягу;
- зробити вибір та характеристику можливого асортименту одягу;
- дати аналіз сучасного напрямку моди для вибраного асортименту;
- вибрати, обґрунтувати можливі елементи композиції в дизайні костюму та стилізувати їх;
- вибрати, обґрунтувати можливі головні композиційні принципи і засоби зв'язку між елементами в композиції костюму;
- трансформувати джерело творчості у форми сучасного одягу;
- розробити варіанти можливих ідей-моделей одягу;
- розробити варіанти ідей колекцій;
- вибір та формування провідної майбутньої художньої ідеї колекції;
- виконати композиційний аналіз гармонійності розробленого художнього проекту колекції.

Результатами виконання дипломного проектування буде нести в собі необхідну частину художньо-проектних робіт, які разом створять загальний високохудожній результат проектування нових моделей жіночого святкового одягу.

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		6

1 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ

1.1 Характеристика колекції як художньої системи

Дизайн одягу пов'язаний зі створенням великого асортименту одягу різноманітного призначення, що вимагає різного підходу до розробки форм, що враховує необхідність задоволення індивідуального смаку, напрямів моди, можливостей промислового виробництва. Вирішення задачі такого рівня складності можливо лише тоді, коли одяг та його доповнення проектується як художня система. Система – це порядок, визначений складом елементів і характером зв'язків між ними. В системі одягу це може бути порядок взаємопов'язаних предметів, що складають комплект, ансамбль, колекцію.

Об'єднання низки виробів в художню систему досягається шляхом утворення загальних, схожих ознак форми (загальне призначення, матеріали, обробка, конструкція і ін.). Художня система, окрім загальних властивостей, наділена емоційним впливом. Основною ознакою такої художньої системи є наявність композиції. Моделі одягу, взуття, доповнень, що побудовані на основі закономірностей композиції, можна назвати художніми творами.

Використання певної художньої системи в дизайні одягу зумовлено особливостями виготовлення задуманих моделей: в промисловості, на виставках, для журналів моди. Характеристики кожного виду визначаються поставленими завданнями та вимогами процесу проектування, ступенем складності й обсягом творчої роботи її дизайнерів.

Художні системи в дизайні одягу, в залежності від підходу до виготовлення чи використання нових моделей, можна класифікувати на такі основні групи:

- автономна художня система, як проектування одиничних моделей одягу;
- художня система «сімейство», як проектування моделей одягу на основі єдиної базової форми і єдиної базової конструкції;
- художня система «гарнітур», як проектування повного набору різних видів одягу для конкретного призначення;

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		7

- художня система «комплект», як проектування відкритого до різних комбінувань цілого естетично-утилітарного комплексу з різних видів одягу, які взаємозамінні між собою;

- художня система «ансамбль», як проектування закритого художнього комплексу різних виробів, тобто одягу разом із взуттям, аксесуарами, що виражає художній образ людини для певної ситуації носіння;

- художня система «колекція», як проектування великого підбору серії моделей одягу різного асортименту, різного типу і різного призначення [5].

Для виконання завдань дипломного проектування, які обумовлені її темою, обрано розробку моделей-ідей для майбутньої авторської колекції жіночого одягу. Загалом, колекція – це систематизоване зібрання будь-яких однорідних предметів, що представляють науковий, історичний та художній інтерес. А художня система «колекція» в проектуванні одягу – це досить велика серія моделей костюмів, об'єднаних спільною ідеєю, емоційно-художньою виразністю образу, єдністю стилю, форми, колірної рішення і застосовуваних матеріалів. Для одночасного показу великої кількості моделей їх потрібно об'єднати, зв'язати в єдине ціле, що відображає стиль часу, спосіб життя і вимоги розвитку моди. Все це призводить до необхідності розробки нової, широкої за своїм значенням, охопленням речей художньої системи – «колекція».

Ознаками колекції моделей в одязі є їх: композиційна цілісність; єдність обраного стилю, єдність застосованого творчого методу розробки, спільна колірна гама, спільні матеріалів, єдність типів і образів.

Колекцію одягу можна розробляти на основі костюмів в системах «комплект», «ансамбль» або використовуючи обидва види систем.

Не всі в колекції може бути пов'язано з будь-якого виду первинних елементів форми або їх властивостей (це може привести до одноманітності і монотонності) і не всі засоби зв'язку можна застосовувати однаково.

Існує чотири типи зв'язків костюмів в систему «колекція», так само як в системи «комплект», «ансамбль». А саме:

1. Колекція будується на відносно тотожності первинних елементів форми, з

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		8

яких складається костюми. Зв'язок тут утворюється внаслідок повторення в усіх моделях одягу певної форми, особливостей форми (наприклад, всі костюми мають однакову динаміку форм або малу об'ємність форм, або однакові членування форм і т.д.) або повторенні матеріалів чи їх властивостей.

2. Колекція організована на відношенні подібності складових первинних елементів форм одягу, тобто на переважання подібності, а не відмінності. Подібними можуть бути: види геометричних форм, силуети, лінії, величини, маси, колір і фактури матеріалів, ступінь динамічності або статичності і ін.

3. Колекція, побудована на відношенні контрасту складових елементів форм, є найбільш важкою в рішенні, але зате і дуже ефектною, виразною. Для композиційної зв'язку тут також можна використовувати властивості будь-яких первинних елементів форми, протиставляючи ці властивості один одному, збільшуючи або зменшуючи їх контрастність, а також протиставляючи одну форму іншій або всім іншим, чи знаходять інші способи виділення форм, що об'єднуються в колекцію.

4. Колекція моделей будується на основі ритму, на повторенні в певній послідовності різних елементів форми одягу, таких, як колір, фактура, лінії, або будь-яких деталей, частковостей через різні, але закономірні інтервали (метричні і ритмічні порядки). Зв'язки моделей в колекції, побудованої на ритмі, є найбільш дієвими, міцними і можуть бути використані для будь-якого числа провідних форм моделей одягу.

Різні типи композиційних зв'язків застосовуються при проектуванні колекції як окремо, так і в поєднанні один з одним, в різних комбінаціях.

Аналіз композиційних зв'язків моделей в колекції дозволяє зрозуміти принцип організації будь-якої колекції одягу як художньої системи, виявити її слабкі ланки і усунути ці недоліки ще в процесі графічного або макетного проектування її провідних форм.

Найбільш важливою загальною ознакою, що може об'єднувати в колекцію різні форми асортименту одягу, є її стильове вирішення. Форма одягу є результат сполучення її основних частин, деталей, обробки. Зорове враження від одягу

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		9

визначається композиційним рішенням її об'ємних форм, а отже, характером її обрисів, тобто ліній - конструктивних і декоративних, створюваних кроєм і оздобленням. Все різноманіття форм одягу за своїм стильовим рішенням зводиться до чотирьох основних груп (макростілів): класика, спортивний стиль, етно і романтичний (фантазійний).

Попри принципові закономірності, за якими будуються колекції, в кожній з них є свої особливості, які властиві тільки їй і залежать від її типу та призначення. Розрізняють такі типи колекцій одягу [6]:

- промислові;
- перспективні;
- рекламні (для показів і шоу);
- авангардні;
- авторські, дизайнерські;
- спеціальні (за спеціалізованим обмеженим призначенням).

Колекція, що буде проектуватися в рамках виконання дипломного проектування, належить до авторського типу.

В авторській колекції головна мета, яку ставить перед собою дизайнер – це показати свої творчі здібності і потенційні можливості, свою творчу концепцію та власний погляд на інтерпретацію обраної теми і джерела творчості. Авторські колекції виражають творчу концепцію дизайнера, вони можуть створюватися як окремими модельєрами, так і їх групами. Авторськими є колекції високої моди «haute couture» на індивідуальних клієнтів та колекції «pret-a-porte», призначені для масових споживачів, а також колекції, створені для демонстрації на міжнародних виставках та ярмарках, в нічних клубах, на презентаціях, для участі в творчих конкурсах.

1.2 Аналіз джерела творчості і розкриття художнього образу колекції

Девіз майбутньої колекції жіночого одягу – «Шоу починається», це відомий вислів, який викривується на початку циркових вистав.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		10

Цирк (лат. *circus*) – переважно кругла будівля з ареною (її назва манеж) і трибунами для глядачів. Фотографії цирку у вигляді куполоподібних шатро наведено на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 – Типові круглі шатро у цирку

У цирку відбуваються видовища (називані також цирковим дійством), супроводжувані музичною ексцентрикою, які демонструють силу і відвагу циркових артистів (силачів, акробатів, повітряних гімнастів, жонглерів, еквілібристів, ілюзіоністів, фокусників, берейторів, вершників, велофігуристів, боротьби, муштрувальників свійських і приборкувачів диких тварин тощо) з інтермедіями-буфонадами клоунів, пантомімою і меломімою.

У древніх римлян цирк був місцем кінських перегонів і змагань в швидкості на колісницях, а згодом і деяких інших видовищ, які проходили у святкові дні і називалися *ludi circenses*.

Cirque du Soleil (в перекладі «Цирк Сонця») — яскравий представник сучасного жанру циркового мистецтва. Про цирк Сонця кажуть, що він вдихнув нове життя в циркове мистецтво. Налічує понад 4000 осіб, річна виручка цирку перевищує 600 млн доларів.

Існують різні думки щодо зародження і становлення цирку як мистецтва. Хтось вважає першою датою 1772 рік, коли Пилип Астлей, токар по професії і кавалерійський капрал у відставці, заснував школу верхової їзди у Лондоні. Інші ж називають раніше дату першого стаціонарного цирку 7-й рік до н. е., коли був створений Великий цирк, який був одним з чудес Древнього Риму. Але всі вони

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		11

погоджуються на думці, що становлення і розвиток циркового мистецтва невід’ємні від загальної історії цивілізації. Його виникнення тісно пов’язане з обрядами, іграми, особливостями побуту і способу життя народу, а також з виникненням нових ремесел і професій [7].

Основою циркового мистецтва вважається демонстрація незвичайного (ексцентричного) і смішного; характерною приналежністю сучасного цирку є демонстрація фокусів, пантоміми, клоунади, виняткових здібностей, часто пов’язаних з ризиком (ковтання шпаги, ковтання вогню, надлишкова фізична сила, акробатика, еквілібристика, стрибки), дресура тварин. Циркова трупа може постійно базуватися в місті і мати певну будівлю, велику роль в історії жанру грав бродячий цирк. Найкраще розвинутим та цікавим цирком вважеться цирк минулого століття. Фото цирку наведено на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Фото цирку зсередини

Так як в цирку часто зустрічаються головні убори та маски, які тісно переплітаються з Венеційським карнавалом (італ. Carnevale di Venezia) — традиційний карнавал, який щорічно відбувається в італійському місті Венеції в тиждень передвеликоднім постом і закінчується за 40 днів до Великодня в жирний вівторок. Це костюмоване свято з урочистою ходою, виступами і виставами акторів, невід’ємним атрибутом учасників якого є носіння масок і яскравих костюмів.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		12

Венеційський карнавал, традиція проведення якого має 900-річну історію, вважається найбільш елегантним, загадковим та вишуканим у світі. Карнавал веде своє походження зі старожитних звичаїв - давньоримських язичницьких свят сатурналій, які справлялися на честь римського бога Сатурна після збирання врожаю, впродовж яких скасовувалися всі умовності і кожен веселився, на свій смак і розсуд. Ці свята супроводжувалися масовими гуляннями. Саме звідси походять також карнавальні маски - під час сатурналій рабам дозволялося сидіти за одним столом зі своїми хазяїнами, а з метою ганебного «зняття» суспільної нерівності та задля загальних веселощів усі учасники святкування приховували свої обличчя за масками. Фото типових карнавальних масок наведені на рисунку 1.3.

Рисунок 1.3 – Фотографії карнавальних масок

Основні види венеційських карнавальних масок:

- Баўта (італ. *Vaùta*) - маска, зазвичай білого кольору, що покривала все обличчя з чітко випнутим виступом для носа і надбровних дуг, вирізами для очей, але «без рота».

- Моррета (італ. *Moretta*) - маска овальної форми, що покривала все обличчя, зазвичай з оксамиту, часто чорного кольору, нерідко з довершенням у формі

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		13

пир'їни.

- Ларва (італ. Larva) - типова і найбільш поширена венеційська овальна маска, зазвичай білого кольору, на все обличчя з невеликим отвором для рота, яку носили з трикутним капелюхом і плащем.

За традицією, венеційський карнавал відкривається давнім міським святом Святої Марій, тобто дівчат (італ. Festa delle Marie), яке присвячене напівлегендарному врятуванню венеційських панянок з рук Істрійських піратів. Першого ж дня відбувається знаменита театралізована маскарадна хода, що бере старт з площі святого Марка [8].

Також тема цирку яка буде розглянута в побудові майбутньої колекції переплітається з Санта Муерте (ісп. Santa Muerte - Свята Смерть) - сучасний релігійний культ, поширений у Мексиці і США, що полягає в поклонінні однойменному божеству, що уособлює смерть. Різновид сучасної танатології. Найчастіше релігію сповідує населення бідних районів Мехіко.

Культ Санта Муерте є синкретичним і походить від змішання елементів міфології аборигенів Мексики (головним чином, ацтеків і майя) з католицизмом. Для мексиканців поклоніння божествам смерті значною мірою традиційне, про що свідчить значне поширення святкування особливих «Днів Мертвих» серед католицького населення країни, однак лише серед прихильників культу нині поширене власне шанування Смерті як божества. Перші згадки про культ відносяться ще до XVII сторіччя.

Шанувальники Санта Муерте вважають, що молитви, звернені до Смерті, здатні дійти до «адресатки», і що вона здатна виконувати бажання. Заради цього влаштовують особливі каплиці, споруджують статуї божества (які зазвичай мають вигляд одягненого в яскраву сукню жіночого скелету) і здійснюють жертвопринесення (найчастіше Смерті підносять алкогольні напої, сигари і шоколад).

Привабливим для населення бідних кварталів Мехіко (Тепіто), що становлять основну масу послідовників культу, є твердження про рівність перед Санта Муерте всіх людей, в тому числі тих, що мають проблеми із законом.

									Лист
									14
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ				

Рисунок 1.5 – Фото з карнавалу на честь Дня померлих

Факт 4: частування на могилах та вівтарі. Мексиканці залишають частування на могилах померлих, душі яких бажають побачити. Крім цього, вони споруджують вівтарі. У центрі такого вівтаря – фотографія померлого. Йому відводять порожнє ліжко та місце за святковим столом, де близькі згадують смішні моменти з його життя.

Факт 5: карнавальна хода. Деталі, згадані вище, індивідуальні. Всі прикраси та приготування залишаються вдома за зачиненими дверима. Інша річ – карнавальна хода. Вулиці прикрашають квітами, люди вигадують яскраві образи та завдають гриму: на обличчі малюють череп, а на тілі – кістки, зображення карнавальних костюмів наведені на рис.1.6. Натовпи прикрашених людей з радісними криками та веселими піснями вітають душі близьких та показують, що смерть – не причина сумувати.

Рисунок 1.6 – Карнавальні костюми

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		16

Факт 6: богиня смерті. Править карнавалом Санта Муерте - богиня смерті. Її представляють у вигляді статуї дівчини у яскравій сукні та черепом замість обличчя. До неї ставляться як до божества, у якого можна просити захисту, багатства та любові.

Факт 7: вічне життя - це нудно Найпопулярніша легенда про появу Санта Муерте говорить: у незапам'ятні часи всі люди були безсмертні, але нещасні. Життя для них згодом стало сірим і безрадіним. Тоді вони попросили бога позбавити їх від вічного життя. Бог вибрав з усіх дівчат найгіднішу і сказав: «Відтепер ти будеш смертю, що підводить рису під життям людей і рятує їх від мук». Так у світ увійшла Санта Муерте [10].

Так як свято Санта Муерте має такі визиваючі і цікаві образи які доповнюються цікавими аксесуарами які тісно переплітаються з образами деяких циркових героїв.

Цирк – це мистецтво прямого, «живого» ефіру. Не «циркачі», а «циркові». На «циркачів» образяться – це образа. Тому що циркові – особлива національність, маленький народ чисельністю порядку п'ять тисяч. Циркові одружуються один на одному, народжують циркових дітей і залишаються в цирку до кінця життя – касирами, білетерами, адміністраторами, артистами. Всі вони носії древнього знання, що складається з багатьох років тренування і мільйона секретів, що передаються з покоління в покоління. І там працюють живі люди, і деякі між іншим були наприклад провідними гімнастами з України. Цирк – це не спорт. На змаганнях досить підняти рекордну вагу, а в цирку це повинно бути приголомшливим видовищем.

Дресирувальники захоплювали глядачів не лише ефектними трюками, які виконували його вихованці, але і безстрашністю самого дресирувальника. довіра до тварин, упевненість, сила духу, уміння володіти собою. Вони демонстрували вправи з дресированими мавпами, слонами, поні, гепардами, ведмедями, конями (рис. 1.7).

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		17

Рисунок 1.7 – Фотографії дресировальників тварин

Музичні акробати. Вони виконували популярні мелодії на музичних інструментах в найнеймовірніших положеннях: наприклад, в стійці «копфштейн» - «голова до голови» грали на трубах. При цьому потрібно було зберігати баланс і правильно дихати, щоб не сфальшувати! Виконували вони мелодію і тоді, коли один з них знаходився в стійці на руці на голові нижнього. Повітряні акробати виконували акробатичні трюки, які виконують артисти на манежі, демонстрували високо під куполом цирку (рис.1.8).

Рисунок 1.8 – Фотографії повітряних акробатів

Художньо-акробатичні групи, що складається з чотирьох артистів, артисти в костюмах, прикрашених національним орнаментом, на п'єдесталі, що світиться, вибудовували живі піраміди, демонстрували складну акробатичну підтримку. Там все реальне - справжні трюки, акробати не стрибають під «фанеру», отримуючи справжні переломи, вивихи.

Велофігуристи демонстрували віртуозну трюкову їзду на велосипедах: їздили стоячи на сидінні, на рамі велосипеда, обходилися без керма. На плечах артиста, що їде на велосипеді, вишиковувалися живі колони, піраміди - один артист віз шістьох партнерів.

Еквілібристи і жонглери артисти здійснювали на дроті запаморочливі стрибки, піднімалися по сходах, що стоять на канаті, і проявляючи при цьому чудеса рівноваги, танцювали. На манежі вони жонгливали різноманітними і навіть екзотичними предметами - ступами, чашками, тарілками і палицями, демонструючи елементи національних народних обрядових ігор (рис.1.9).

Рисунок 1.9 – Фотографії жонглерок

Клоун-еквілібрист, піднявшись на піраміду з декількох катушок, всіма способами намагається утримати рівновагу - його комічні спроби викликають

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		19

посмішки глядача.

Фокусники показують нереальні перетворення [11].

Марно деякі дорослі вважають цирк веселий лише для дітей, зараз більше ухил на молодіжну публіку. Цирк – мистецтво розваги, адже кілька століть тому люди боролися з нудьгою досить дивними способами. Королі та аристократи на балах, жадібно спостерігали за лицарськими турнірами та спаленням відьом.

У XVI столітті в Англії з'явилася нова гра, так звані sideshow або цирк уродців, де виступали артисти з фізичними відхиленнями. Історичні замітки кажуть, що цирки уродців стали неймовірно популярні за часів правління англійської королеви Єлизавети I. Якщо раніше люди з фізичними відхиленнями сприймалися як погане знамення від самого диявола, то в 1550-х вони швидше викликали цікавість. Тим більше їх можна було посадити в клітку, закидати камінням і використовувати як придворні блазні.

З часом ділки-підприємці спалахнули новою ідеєю — подорожувати світом і колекціонувати таких уродців, щоб потім показувати їх монархам і навіть селянам за невеликі гроші. Першими «зірками» стали сіамські близнюки, саме людина на ім'я Лазарус Коллоредо, чий брат зростав з його торса вниз головою. На початку 1640-х років «дуєт» виступав перед королем Чарльзом I, викликаючи інтерес, на додачу з холодним потом та мурашками від жаху.

Через два століття цирк уродців пережив друге народження завдяки «найбільшому шоумену» Фінеасу Тейлору Барнуму. Колишній редактор жовтої газети «Глашатай свободи» відсидів термін за наклеп та неправдиві новини, а потім зосередився на колекціонуванні виродків. Почалося з того, що містер Р.У. Ліндсей став заробляти, показуючи публіці 150-річну рабиню-афроамериканку Джойс Хет. Пан Ф. Бертрам викупив стареньку, гастролював з нею по всіх штатах. Коли «головне джерело доходу» вирушила на той світ, Бертрам придбав Американський музей Скуддера з експонатами, перейменував його і найняв наглядча ліліпута Чарльза Страттона, який розважав гостей. А далі прогрімів довгоочікуваний успіх. Фінеас почав шукати уродців по всьому світу, організував пересувний цирк Барнума і в 1845 відправився в Англію на запрошення королеви Вікторії. Цей цирк

										Лист
										20
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ					

уродців, як його називали люди, був агресивним показом та насміханням над людьми з відхиленням.

Фотографії артистів цирку уродців наведено на рисунку 1.10.

Рисунок 1.10 – Фотографії артистів цирку уродців

Власники цирків ставилися до своїх артистів гірше за тварин. А люди цькували артистів і вважали, що вони не походять від демонів. Однак, це тривало до 1890 року, коли цирки уродців перестали бути цікавими британській публіці. Громадська цікавість змінилася жалістю, тому більше ніхто не хотів платити гроші за таку негуманну розвагу [12].

Головним завданням циркового мистецтва, на думку дослідників, є формування художньо-естетичного та культурного розвитку суспільства за допомогою використання засобів пластичної виразності, раціонального підходу до пізнавальної активності та можливості подолання ризику засобами удосконалення кінетичного досвіду людини.

Специфіка циркового мистецтва зумовила широке використання артистами так званої маски – певного образу, який вирізняється постійністю біографії, властивостей характеру та зовнішнього вигляду, а всі засоби виразності спрямовані на створення протягом короткого часу місткого, емоційно сильного образу.

Принцип інтегрування необхідних для розкриття образу елементів проявився

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		21

у тенденції відбору основних і допоміжних виражальних засобів з урахуванням характеру трюкової роботи в конкретному цирковому жанрі.

Функціональне призначення циркового костюма відрізняється для створення сюжетного чи безсюжетного номеру, зображення циркового костюму 1940-1950 рр. представлено на рисунку 1.11.

Рисунок 1.11 – Фотографії циркових костюмів 1940-1950 рр.

У випадку створення сюжетного номеру артист використовує широкую палітру виражальних засобів циркового мистецтва, одним з яких є тематичний сценічний костюм. Метою його застосування є створення конкретного художнього образу, що посилює змістовну складову номеру. В сюжетному номері цирковий костюм не лише сприяє посиленню яскравості видовища, а й виконує інформаційну функцію (форма та лінії повідомляють про час дії, а деталі та доповнення – про соціальний статус, характер, смак та звички персонажа).

У безсюжетному цирковому номері роль допоміжних виражальних засобів не менш актуальна: костюм, як правило, стає не лише заявкою на манежний образ, який створюється артистом, а фактично візуальною суттю даного образу. Проте, в окремих жанрах циркового мистецтва костюм традиційно є умовним, спрямованим на створення не конкретного, а відстороненого, узагальненого образу. Наприклад, традиційні види циркових костюмів як балетна пачка (еквілібр на дроті, повітряна акробатика, вища школа верхової їзди), камзол та трико (для вершника), парадна

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		22

форма приборкувача хижих тварин, яскраві ексцентричні костюми партерного акробата або музичного ексцентрика, трико та рейтузи повітряного акробата та ін.

На думку дослідників, костюм циркового артиста доцільно розглядати як матеріальний предмет, що використовується в цирковому номері й наділений духовно-знаковим ефектом зовнішнього та змістового впливу. Він емоційно налаштовує глядача, посилює вплив циркової дії, передає почуття виконавця, доповнює й пояснює дію, позиціонується як продовження думки або як «другий план». Це складова художнього образу артиста, зовнішні ознаки та характеристика зображуваного ним персонажу.

Наприклад, класичними цирковими костюмами вважаються туніки та плащі доби Середньовіччя, а також каптан, камзол, редінгот (різновид костюму для занять верховою їздою), фрак, смокінг наступних історичних періодів (строгі та елегантні, вільні та зручні за формами та кроєм, що підкреслюють особливості фігури артиста), а традиційними стереотипами одягу – гусарський, мисливський, ковбойський та факірський костюми. Дослідник В. Даркевич стверджує, що з часів Середньовіччя жонглерів упізнавали за «кричущим «клаптевим» одягом», а придворних жонглерів – за двоколірними «гербовим одягом» з діагональними візерунками та поперечними смугами або шаховою кліткою (рис. 1.12).

Рисунок 1.12 – Фотографії старовинних циркових костюмів

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		23

Цирковому мистецтву початку ХХІ ст. характерна надзвичайна інтенсивність розвитку, різноманіття напрямів, яскравість індивідуальностей виконавців.

Трансформації сучасного культурного простору, нові суспільні сто-сунки та життєвий устрій посприяли появі нових форм та засобів виразності циркового мистецтва, а також еволюції вже традиційних, що передбачає руйнування усталених канонів [13]. Зображення сучасних циркових костюмів ХХІ ст. наведені на рисунку 1.13.

Рисунок 1.14 – Фотографії циркових костюмів ХХІ ст.

Отже, цирковий костюм характеризується місткими стильовими відмінностями та особливостями, який вражає глядача сміливістю та неординарністю художнього рішення; відмовою від прямого використання класичних закономірностей композиції та переходом до інтуїтивного мислення з підвищеною асоціативністю та метафоричністю, парадоксальністю, багатогранністю. Проте традиційні, характерні саме для циркового костюму нюанси – спеціальні технічні та трюкові пристосування – лишаються їх відмінною характеристикою. Тому, на сучасному етапі розвитку циркового мистецтва поруч із технічними інноваціями, мультимедійними технологіями, еволюцією жанрів та розширенням репертуару посилюється роль високохудожнього циркового костюма, який розглядається з дуалістичних позицій його художньо-естетичної та практичної цінності.

1.3 Вибір та характеристика асортименту одягу

Сучасний одяг багатофункціональний. Мірою функціональної досконалості одягу є його відповідність потребам споживача. Крім того, асортимент одягу постійно змінюється під впливом зростання потреб і змін смаків споживачів, прагнень до оновлення, досягнень науково-технічного прогресу тощо [14].

Асортимент одягу – зміст та співвідношення окремих виробів у виробництві продукції підприємствами, галуззю, тобто підбір розмаїття продукції обумовленого виду та найменування по кількості або сортам, розмірам, зовнішньому оздобленню та іншим ознакам.

Існують декілька класифікацій асортименту одягу :

I. За загальним функціональним призначенням:

- побутовий;
- спортивний;
- спеціальний;
- відомчий;
- національний.

II. За призначенням виробу:

- домашній;
- повсякденний;
- вихідний;
- для відпочинку та інше.

III. За умовами ношення:

- верхній одяг;
- легкий одяг;
- білизна натільна.

IV. За стильовим рішенням:

- класичний стиль;
- спортивний стиль;
- романтичний стиль;

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		25

- етнічний стиль;
- авангардний стиль.

V. За сезонністю:

- зимовий;
- літній;
- всесезонний;
- демісезонний;

VI. За статевовіковими ознаками одяг поділяється на:

- жіночий;
- чоловічий;
- дитячий.

Проаналізувавши класифікації асортименту одягу, проєктована колекція буде відноситися до сценічного одягу, у авангардному стилі, адже колекція є авторською, яка призначена для дівчат і жінок молодшої вікової групи. Тому колекція моделей складається з виробів легкого асортименту [15].

Серед виробів жіночого одягу, які будуть складати асортимент майбутніх моделей, можна виділити такі, як: сукні, комбінезони, блузки, штани та спідниці.

Сукня – це одна з найпоширених різновидів жіночого одягу, що покриває тіло від плечей до низу. Сучасні сукні мають різні силуети та форми, в залежності від призначення і матеріалів.

Комбінезон – це предмет одягу, що є з'єднанням плечової частини одягу та штанів. Довгий час вважався виключно робочим спецодягом. Форма комбінезона залежить від примх моди – він легко сприймає усі нові віяння.

Блузка – це жіночий легкий одяг з тонкої тканини у вигляді короткої приталеної сорочки. Блуза містить рукава, комір і манжети. Часто застібається на гудзики, але бувають і схожі на туніки блузи. Сучасні блузи – це величезна кількість різних моделей, фасонів, матеріалів та оздоблення.

Штани – це різновид поясного одягу, який захищає ноги, сідниці та низ живота. Складається з двох зшитих частин, що облягають ноги – холош чи штанин. Бувають різних силуетів, ступенів прилягання та різної довжини.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		26

Спідниці – це незамінний предмет гардероба всіх дівчат і жінок. Вони дозволяють нам відчувати себе легкої і привабливою, допомагають створювати найнеймовірніші образи. Спідниці відносяться до поясного одягу, який вкриває нижню частину тулуба і нижні кінцівки частково або повністю. Спідниця може бути як окремим, самостійним виробом, так і частиною сукні, костюма, пальто.

Обраний асортимент одягу є базовим для художньої розробки майбутньої колекції одягу за обраним джерелом творчості. Також для доповнення майбутньої колекції одягу будуть використовуватися головні убори, карнавальні маски, корсети та аксесуари.

1.4 Аналіз сучасного напрямку моди вибраного асортименту

Мода – це прояв постійної спрямованості людини до новизни у всіх областях життя. Мода та одяг є невід’ємним один від одного, як предмет та його тінь. У вузькому колі мода – це зміна форм, покрій, пластики, кольору, силуету, довжини одягу, взуття, головних уборів, зачісок і навіть косметики на нові, які під впливом різноманітних факторів, в тому числі реклами, стають більш популярними. Кожна епоха створювала свій естетичний ідеал, ідеал красоти людського тіла, ідеал жіночності, свій художній стиль в одязі. Історичний розвиток костюма, його зміни завжди були обумовлені, з одного боку, модою, з іншого – стилем епохи. З появою кожної нової моди старий одяг губив свою естетичну цінність. Ще якихось два десятиліття тому жінка не могла собі дозволити купити гарну річ. У країні Радянського союзу був поголовний дефіцит. Сьогодні життя змінилося, і на моду ми дивимося зовсім іншими очима.

Побачивши людину, ми в першу чергу звертаємо увагу на його одяг. Така наша психологія, таке наше сприйняття світу. Чим ретельніше продуманий образ, тим глибше можна виразити свій внутрішній світ. Дизайнери, розуміючи це, з особливим зусиллям працюють над новими колекціями. Вони постійно радують нас своїми новинками, в яких нерідко зустрічаються відлуння минулого [16].

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		27

Жіночий одяг дуже різноманітний і відрізняється великою різноманітністю ідей і свободою вибору. Але все це завдяки моді, вона створила для нас чудові «демократичні» умови для такого вибору, тому що одночасно існують і однаково модні і привабливі різні стилі, форми і покрої, різні об'єми і довжина одягу, широка кольорова гамма. В 2022 році головними весняними відтінками, за версією експертів Pantone, стануть тони синьої гами (рис. 1.15) [17].

Рисунок 1.15 – Модні весняні відтінки кольорів

Найпопулярнішими базовими кольорами будуть Northern Droplet («Північна крапелька»), Perfectly Pale («Досконала блідість»), Poppy Seed («Макове зернятко»), Snow White («Чистий білий») і несподівано Basil («Базилік»), пастельно-блакитний Spun Sugar («Цукрова пряжа»), колір морської хвилі Harbor Blue («Блакитна гавань»), темно-синій Skydiver («Парашутист»), а також відтінок вкритого льодом озера Glacier Lake («Застигле озеро»). Крім них, у списку лідерів значаться такі кольори: пудрово-рожевий Gossamer Pink; яскраво-малиновий Innuendo; червоний Poincian; сонячно-жовтий Daffodil; кавовий Coca Mocha; жоржиновий Dahlia.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		28

Серед принтів у сезоні весна-літо 2022 набули популярності великі квіти, горошок, смужка, тигровий принт, геометрія та принт «дитячі іграшки» та гінгем, також залишається популярним розпис тканин у стилі тай-дай. Великі квіти. «Квіти? Навесні? Як це оригінально...» - знаменита фраза Міранди Пристлі з фільму «Диявол носить Prada» спливає щоразу, коли йдеться про квітчасті принти у весняно-літньому сезоні. Квітчасті візерунки бувають дуже різних форм.

У сезоні «весна-літо-2022» в колекціях найчастіше траплятимуться великі й дуже великі квіти. Цей принт посідає центральне місце в колекція одягу від Anna Sui, Richard Quinn, Collina Strada і Rodarte (рис. 1.16) [18].

Рисунок 1.16 – Актуальні сукні з квітковим принтом

Горошок. Байдуже, маленький чи великий, цей класичний принт зараз з'явився в багатьох колекціях: от Paco Rabanne до Louis Vuitton і Balenciaga. У сезоні весна-літо 2022 горошок використовують у вбраннях, які можна носити як у повсякденному житті, так і вдягати для особливих випадків.

Смужка. Креативний директор Marni Франческо Піссо зацентрував на смужках у весняно-літній колекції бренду та інтерпретував принт у різних формах і кольорах. Зображення суконь з смугастим принтом наведено на рисунку 1.17.

Marni є не єдиним лейблом, який представив цей позачасовий патерн: Christian Siriano, Tory Burch і Schiaparelli також надали своїм колекціям простого й класичного вигляду за допомогою смуг.

Рисунок 1.17 – Актуальні сукні з принтом в смужку

Тай-дай – абстрактний візерунок родом з 1960-х, який в останні кілька сезонів не втрачає своєї актуальності зображення суконь з використанням розпису тай-дай наведено на рисунку 1.18.

У своїх колекціях «весна-літо-2022» Altuzarra і Isabel Marant використовували цей принт у розкішному ретростилі, а Collina Strada представили сучасний погляд на культовий візерунок.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		30

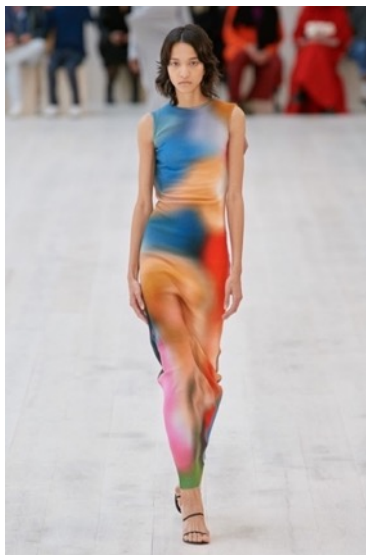

Рисунок 1.18 – Актуальні сукні з використанням абстрактного візерунку тай-дай

Картатий візерунок гінгем – один з найпопулярніших принтів весняно-літнього сезону. Brandon Maxwell використали цей візерунок для спортивного одягу, а Carolina Herrera і Prabal Gurung – для ошатних речей. Дуже позитивний вигляд гінгем має в колекції MSGM на спідницях і штанах (рис. 1.19).

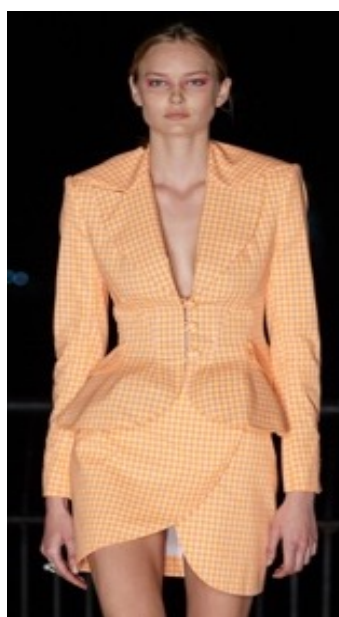

Рисунок 1.19 – Актуальний принт гінгем

Тигровий принт. Забудьте про пітонів і гепардів – у 2022 році забарвлення тигра стало найпомітнішим і найвпливовішим принтом (рис. 1.20). Зберігаючи кольори натуральних тигрових смуг, одяг із цим принтом часто був представлений

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		31

у багатьох колекціях: от Kenneth Ize і Salvatore Ferragamo до Missoni.

Рисунок 1.20 – Актуальний тигровий принт

Геометрія. У весняно-літньому сезоні буде надзвичайно популярний не тільки стиль 2000-х, а й образи з 60-70-х років. Головним індикатором ретро-естетики є динамічні геометричні принти. У Рацо Rabanne на одязі з'явилися квадрати й трикутники, а Anrealage, Etro, Maryling і Threesfour використали вінтажні геометричні принти, майже як психоделічні (рис. 1.21).

Рисунок 1.21 – Актуальний геометричний принт

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		32

Рисунок 1.23 – Актуальні неонові сукні

- сукні в'язані «хенд-мейд» у тренді в 2022 році , зображення суконь наведено на рис. 1.24; модними вважатимуться будь-які в'язані сукні різної довжини та фасону – це літній тренд. Але можна спробувати одягати їх теплою весною чи восени, можна придбати такі сукні у Max Mara чи Etro.

Рисунок 1.24 – Актуальні в'язані сукні

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		34

- вінтажні та ретро-шик сукні; цей тренд допоможе відчувати себе справжньою Мерлін Монро, Коко Шанель чи Одрі Хепберн, адже в тренді будуть вінтажні сукні в стилі «ретро» зображення суконь наведено на рисунку 1.25. За допомогою цього тренду можна повторити унікальні луки відомих зірок минулого. Тож у моді будуть сукні з рюшами, мереживом. Знайти сукні з такими вінтажними фасонами можна у Bora Aksu, Simone Rocha. Назвати цей тренд повсякденним важко, скоріше він добре пасуватиме для особливих подій.

Рисунок 1.25 – Актуальні вінтажні сукні

- одним з мікротрендів у 2022 році вважається бахрома зображення яких наведено на рис. 1.26, тому сукні з таким елементом декору будуть дуже стильно виглядати навесні та влітку; трендовими вважатимуться сукні, які повністю створені з бахроми або мають її лише як дизайнерське доповнення. Побачити такі

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		35

особливі сукні можна у модних лінійках Dior, Hermès, Chanel, Ami, Johanna Ortiz та у магазинах мас-маркет.

Рисунок 1.26 – Актуальні сукні з бахромою

- міні-сукні підкреслюють жіночність і сексуальність, вони будуть у тренді і весною, і влітку; такі коктейльні сукні можна одягати на прогулянки, побачення, зображення актуальних міні суконь наведено на рис. 1.27, а якщо доповнити сукню міні подовженим піджаком з високими чобітками, то можна одягти її і на роботу в офіс; побачити такі коктейльні сукні можна на показах Chanel, Balmain. Fendi.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		36

Рисунок 1.27 – Актуальні міні-сукні

- шкіряні сукні будуть особливо популярні зображення яких наведено на рисунку 1.28; дизайнери приділяють особливу увагу матеріалам - в тренді будуть як вироби з натуральної шкіри, так і з екологічних замінників; одягти такі сукні можна і на прогулянку, і на роботу в офіс.

Побачити подібні сукні можна у лінійках відомих дизайнерів Chloé, Chanel, Saint Laurent, Hermès, у магазинах мас-маркету Zara, Reserved [19].

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		37

Рисунок 1.28 – Актуальні шкіряні сукні

Тенденції модних блузок 2022 року:

- Повна прозорість. Ошатні блузки з шифону, органзи, тюлю та шовку – справжній хіт весняно-літнього сезону, зображення актуальних прозорих блуз наведено на рисунку 1.29.

Ця модна тенденція в топі трендів тримається вже два сезони поспіль - а навесні і зовсім перетвориться на маст хев.

Дизайнери Christian Dior, Chanel і Valentino поєднують делікатні тканини з великими принтами та вільним кроєм.

Носити ці модні блузки вони пропонують із міні-спідницями, брюками-палаццо або ошатними принтованими моделями.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		38

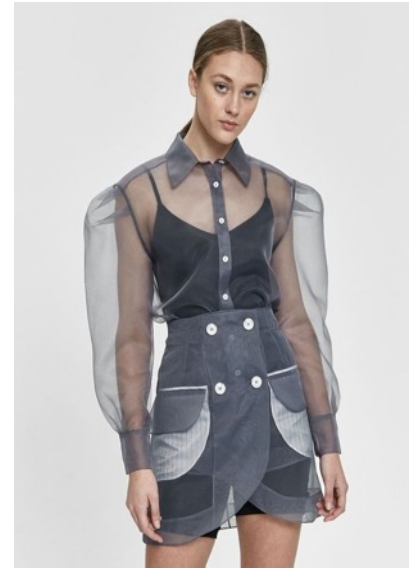

Рисунок 1.29 – Актуальні прозорі блузки

- Об'єм. Не задовольнившись одними тільки пишними рукавами, дизайнери збільшили обсяг блузок загалом. Molly Goddard, велика шанувальниця перебільшених об'ємів та романтичного стилю, запропонувала модницям приміряти ніжно-рожеву блузу з воланами. У подібному стилі були моделі і в колекції Vora Aksu, а бренд Patou продемонстрував блакитну модель з бавовни.

- Неонові відтінки. Скучивши за гучними вечірками та веселощами, дизайнери прагнуть компенсувати це максимально яскравими відтінками одягу. Фуксія, лимон, лайм, зелене яблуко, апельсин та салатний – це, мабуть, найпопулярніші та наймодніші кольори блузок, які вам обов'язково потрібно приміряти! Підібрати стильні блузи в неонових відтінках можна в колекціях Giorgio Armani, Molly Goddard та Andrew Gn.

- Волани. Рюші, волани і волани знову у фокусі уваги дизайнерів. Романтичні та жіночні фасони блузок із «хвилювальним» декором були в нових колекціях Isabel Marant, MSGM та Blumarine.

- Комірець стійка. У новому сезоні дизайнери Adam Lippes, Issey Miyake, Akris пропонують відмовитися від одного з основних елементів блуз та сорочок – відкладного коміреця. Натомість вони пропонують лаконічну та елегантну «стійку». Білі моделі ідеально впишуться у діловий гардероб, кольорові та принтовані – у повсякденний. Втім, чітких правил немає – носите, як бажаєте!

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		39

- Шовк та атлас. Струменеві атласні і шовкові блузки - це одяг поза часом, поза модою і поза сезоном. Ці тканини рухаються, наче розплавлений метал, м'яко мерехтять і заворожують своєю красою та витонченістю. Якщо хочете обновку, зверніть увагу на оригінальні моделі Fendi, Private Policy та Jil Sander, які можна носити як зі спідницею, так і зі вільними штанами.

- Лазер замість кашлюк. У нових колекціях MSGM, Koche та Erdem мереживні блузки виглядають якось інакше. Причому з першого погляду не зрозумієш, що в них не так. І тільки при найближчому розгляді стає зрозуміло, що мереживо, з якого вони виготовлені, не плетене, а виконане лазером. Така сучасна інтерпретація традиційного ремесла навіть звичайній білій блузці чи сорочці надає якоїсь родзинки [20].

- Корсетні топи. Курс на жіночність продовжує переслідувати нас у колекціях Nick Kichkar, Lisabo, Lallier. Корсети та топи, які вигідно оформлюють бюст, нам пропонують носити і як окремий елемент, і у комбінації з сорочками [21]. Зображення актуальних корсетних топів наведено на рисунку 1.30.

Рисунок 1.30 – Актуальні корсетні топи

Модні штани 2022, трендові моделі:

- штани кльош, цей фасон займає перші місця серед трендів вже другий рік поспіль. У 2022 році стильними вважатимуться штани кльош з натуральних матеріалів та класичних кольорів. Важливо, щоб штани мали достатню довжину, майже до підлоги. Таким чином вони будуть подовжувати ноги та візуально витягнуть силует, зображення актуальних штанів кльош наведено на рисунку 1.31. Кльош можна поєднати з простими сорочками, футболками, топами, кросівками, туфлями на підборах.

Рисунок 1.31 – Жіночі штани кльош

- джогери – це спортивні штани для тренувань та бігу. Але завдяки зручності та практичності вони швидко стали варіантом на кожен день. Джогери мають одну фішку, яка відрізняє їх від карго - резинка на гомілці. Їх виготовляють з трикотажу, джинси або бавовни. Такі штани круто поєднуються з кросівками, кедами, спортивними худі та футболками.

- Палаццо – це широкі жіночі штани, які гарно підкреслюють витонченість та жіночність. Вони дуже зручні та легкі. Раніше палаццо були елементом виключно літнього гардероба. Але дизайнери вирішили проекспериментувати та замість звичайних легких тканин почали виготовляти їх з щільних та теплих тканин. Тому тепер палаццо можуть стати основою стильних луків протягом всього

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		41

року. Добре палаццо поєднуються з туфлями на підборах, кедами чи кросівками. А на верх можна одягти як просту футболку, так і вишуканий жакет та стильну блузку.

- Колоти - це дуже стильний тренд, який підтримують світові зірки Голлівуду. Це вкорочені штани, які мають форму трапеції. Раніше вони також були виключно літнім трендом, але згодом стали елементом цілорічного гардероба. Виглядають кюлоти дуже стильно та стануть основою луків для прогулянок, відпочинку чи роботи в офісі. Для літнього образу можна поєднати кюлоти з футболкою або топом та мюлями на підборах.

- модні шкіряні штани стали головною фішкою колекцій багатьох відомих дизайнерів. Штани мають як класичні, так і дуже яскраві кольори чи навіть принти. Виготовляють їх як з натуральної шкіри, так і з екологічних замінників. Трендовими будуть як штани з високою посадкою, так і з середньою, довжина також різна — як вкорочені, так і дуже довгі, зображення актуальних шкіряних штанів наведено на рисунку 1.32. Поєднати такі шкіряні штани можна з туфлями на підборах, масивними чоботами.

Рисунок 1.32 – Актуальні шкіряні штани

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		42

- жіночі штани карго залишаються в тренді протягом останніх трьох років. Вони завоювали свою популярність завдяки поєднанню зручності та стильного зовнішнього вигляду. Їх фішка в накладних кишенях, що розташовані на стегнах. Карго можна одягти і на побачення, прогулянку, і на роботу в офіс. Адже такі штани поєднуються зі спортивним одягом та з класичними елементами [22], зображення жіночих штанів карго наведено на рисунку 1.33.

Рисунок 1.33 – Жіночі штани-карго

Отож, головні тенденції, котрі найбільше домінуватимуть в сезоні 2022 це бахрома, колір Veri Peri, низька посадка, прозорі тканини, однобортні жакети, корсетні топи, пір'я, блискітки, контрастні строчки, екстра міні.

Певні модні тенденції будуть враховані в подальшій розробці нових моделей одягу у майбутній колекції.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		43

2 КОМПОЗИЦІЙНА ПОБУДОВА КОЛЕКЦІЇ ЗА ДЖЕРЕЛОМ ТВОРЧОСТІ

2.1 Вибір, обґрунтування та стилізація можливих головних композиційних елементів

Кожен костюм створюється на основі низки виражальних засобів, які використані за певними правилами. Тобто, він має власну композицію, основними елементами якої є колір, лінія, форма, характер поверхні, оздоблення виробу, властивості матеріалу, з якого він зроблений. Тож, композицією костюма є поєднання всіх елементів його форми в єдине гармонійне ціле, яке виражає певний образний, ідейно-художній зміст.

Для художнього проектування майбутніх моделей одягу, композиційну виразність можна створити за допомогою таких композиційних елементів:

- форма;
- лінії;
- характер поверхні;
- оздоблення;

Стилізацію обраних композиційних елементів буде виконано на основі виділених упізнаваних рис джерела творчості – кольору, форми, лінії, характеру поверхні, та оздоблення які характерні для цирку.

Один з композиційних елементів є форма костюма яка створюється зовнішніми силуетними лініями, що формують абрис убрання та внутрішніми лініями, котрі обумовлюють характер її членувань. Форма - просторова конструкція виробу як системи фізичних відносин точок, ліній, граней, кутів, поверхонь, форматів, що мають певний розмір.

Форма костюма створюється зовнішніми силуетними лініями, що формують абрис убрання та внутрішніми лініями, котрі обумовлюють характер її членувань. Тобто, зовнішні лінії обмежують силует костюма, а завдяки фасонним, модельним лініям підкреслюються його конструктивні особливості, наприклад, лінія рукава-«реглану» чи вшивного рукава, лінії рельєфів. Внутрішні лінії костюма, які

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		44

підпорядковані силуету, залежать від покрою одягу, підкреслюють загальну своєрідність убрання. Через форму ми одержуємо повідомлення про зовнішність предмету і про місце, яке він займає в просторі. Таким чином, форма є дуже важливою просторовою характеристикою будь-якого предмету. Завдяки сукупності безсторонніх фізичних властивостей, форма викликає у спостерігача різні почуття. Стилізацію форми у відповідності до характерних рис джерела творчості наведено на рисунку 2.1.

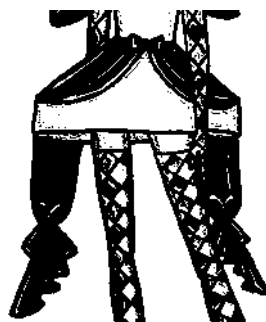

Рисунок 2.1 – Стилізація форми джерела творчості у одязі

Композиційний елемент ліній, за допомогою яких утворюється його форма в просторі, необхідна для окреслення силуету і правильної посадки одягу на фігурі людини. Від них залежать декоративні лінії костюма. Тобто, це лінії, за допомогою яких оздоблюється костюм. За своїм направленням внутрішні лінії поділяються на вертикальні, горизонтальні та діагональні. Кожна з них по-особливому впливає на зорове сприйняття костюма.

Вертикальні лінії, утворені поздовжніми швами, тонкими вертикальними смужками на тканині, немов би зменшують ширину одягу і людської фігури, надають їй струнності. Горизонтальні лінії формуються неширокими

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		45

горизонтальними смужками тканини, підрізною лінією талії, широкими манжетами, горизонтальними зборками і подібним.

Завдяки їм виникає враження масивності, масштабності, навіть, кремезності фігури. Діагональні лінії надають динамічності формі костюма, особливо при їх асиметричному розміщенні. За їх допомогою можна досягти оригінального художнього оформлення одягу [23].

Стилізацію лінії у відповідності до характерних рис джерела творчості наведено на рисунку 2.2

Рисунок 2.2 – Стилізація ліній джерела творчості у одязі

Характер поверхні матеріалу може викликати враження щільності або рихлості, тяжкості або легкості. Різні фактури по-різному взаємодіють з формою. Найточніше, без спотворень характер форми передають гладкі фактури.

За способом віддзеркалення світла від поверхні предмету всі фактури діляться на:

- 1) шорсткі, такі, що мають досить крупні елементи, що створюють складну світлотіньову гру на поверхні;
- 2) матові, такі, що мають середні по величині елементи і розсіюючи світло під різними кутами (у таких випадках говорять ті, що «поглинають світло»);
- 3) глясові, або настільки дрібні елементи, що дзеркально відображають,

мають, що майже всі світлові промені, падаючі на поверхню, відбиваються під тим же кутом, під яким падають на неї. В джерелі творчості характер поверхні був оздоблений складками, драпіровкою, буфами. Стилiзацію характеру поверхні у відповідності до характерних рис джерела творчості наведено на рисунку 2.3.

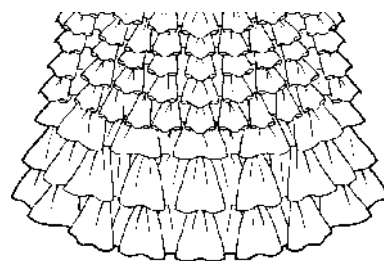
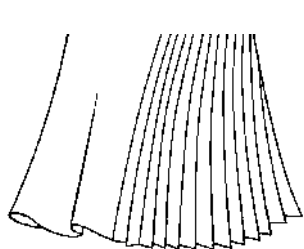

Рисунок 2.3 – Стилiзація характеру поверхні джерела творчості в одязі

Крім того виходячи з джерела творчості все одно колір це достатньо активна характерна риса, вони різні але кольори мають велике значення для джерела творчості. Кожен колір несе в собі велике психологічне навантаження, тому вмiле використання кольорів може суттєво підсилити створюваний вами образ чи вирiб.

Динаміка, рух, спокій, рівновага, агресія, тривога, радість – все це можна

передати за допомогою кольору [25].

Коли композиція будується, в основному, кольором, цілісність досягається зближенням плям по світлоті, тоді розходження в тонах і насиченості може залишатися значним. Якщо гармонійність композиції будується в монохромних або близьких тонах, то відмінність в світлоті теж бажано зменшити. Ця ситуація дуже подібна з такими засобами композиції, як контраст або нюанс [26]. В джерелі творчості найчастіше використовувалися такі кольори як червоний, білий, золотий, синій.

Для розробки майбутньої колекції одягу при опрацюванні кольорових вирішень моделей одягу проведено аналіз кольорів, наявних у джерелі творчості та складено варіанти їх поєднання на рисунку 2.5.

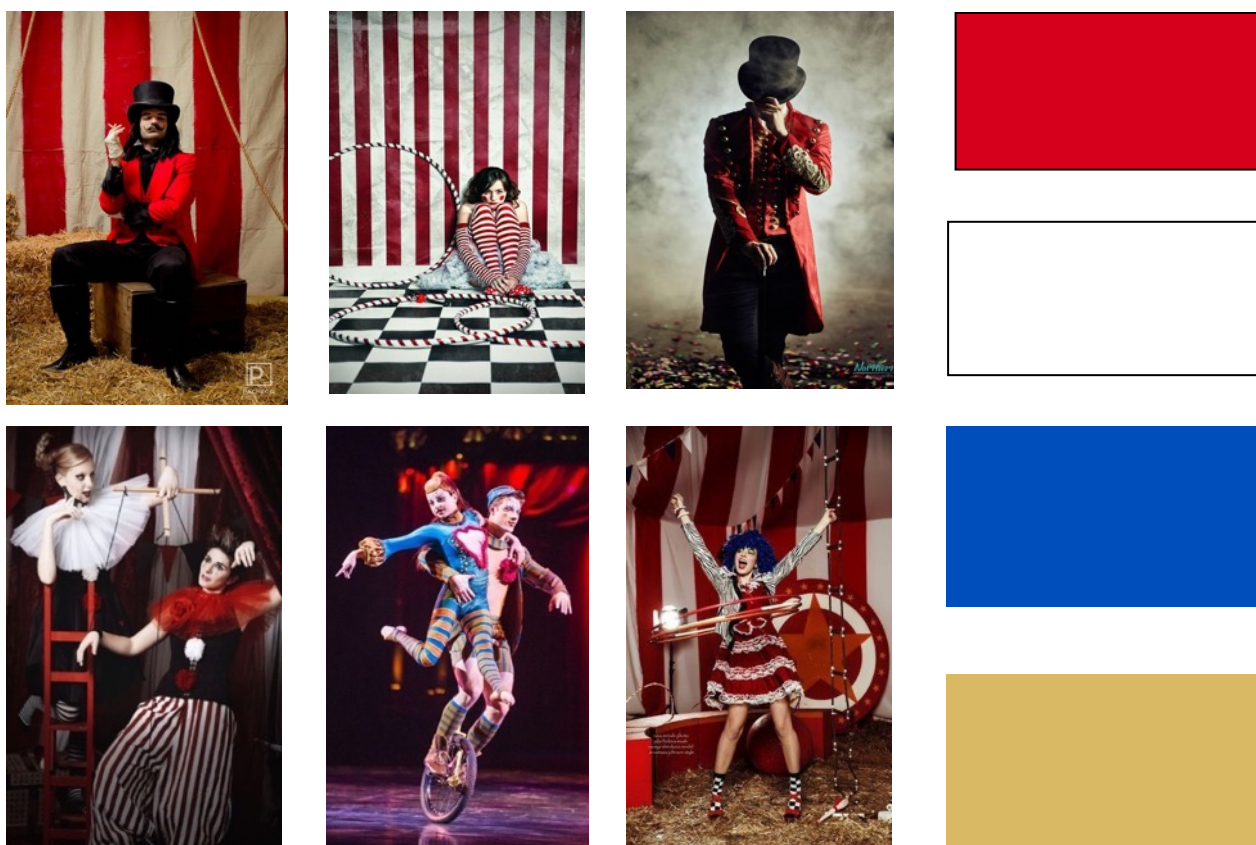

Рисунок 2.5 – Кольорові поєднання для майбутніх моделей одягу

Композиційний елемент який не є самостійний а служить доповненням до костюму – це оздоблення. Оздоблення має відповідати призначенню костюма, а

також фактурі й властивостям тканини. Оздоблення може підкреслювати призначення одягу, його зручність в експлуатації або святковість, вишуканість.

Оздоблення може бути постійним і зйомним, тобто тимчасовим. Постійним оздобленням вважають гудзики, вишивки, канти, бейки, рюші, плісе, гофре, складки, аплікації. Тимчасове оздоблення: краватки, пояси, коміри, манжети, вставки, декоративні квіти, шарфи тощо. Ними можна у будь-який час доповнити костюм або зняти, замінити на інше. Зйомні оздоблення роблять той чи інший костюм багатofункціональним.

Оздоблення, крім декоративного та естетичного призначення, має ще й утилітарне. Необхідно пам'ятати, що невідповідальність оздоблення призначенню одягу, тканині, а також перевантаження моделі однорідним або різним за призначенням видом оздоблення призводить до порушення композиції одягу, що суттєво знижує його естетичні якості. Оздоблення допомагає виразити призначення та художній задум одягу [24].

В джерелі творчості використовувалися різні види оздоблення а саме маски, капелюхи, корсети, стрічки, головні аксесуари. Для майбутньої колекції одягу розроблено варіанти стилізації оздоблення, притаманного джерелу творчості, які наведено на рисунку 2.4.

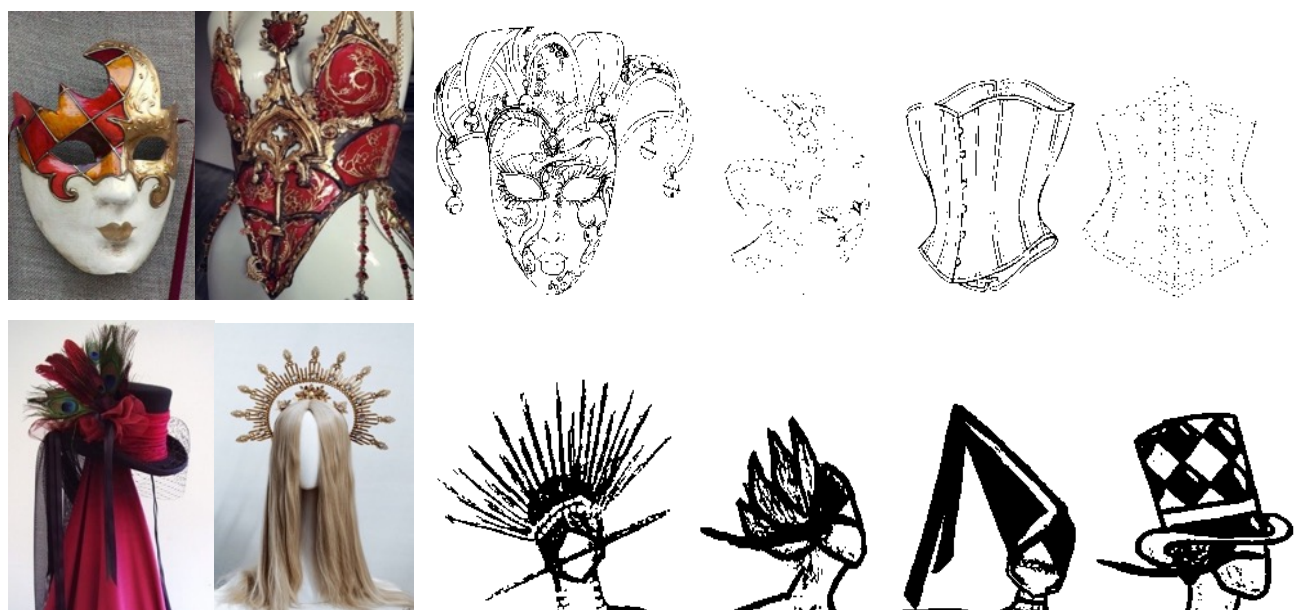

Рисунок 2.4 – Стилiзацiя оздоблення i аксесуарiв джерела творчостi у одязi

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Пiдпис	Дата		49

Розроблені варіанти стилізації обраних композиційних елементів та запропоновані кольорові сполучення будуть надалі залучені у створенні колекції одягу за джерелом творчості – цирк.

2.2 Вибір, обґрунтування можливих головних композиційних принципів і засобів зв'язку

Композиція – головний, організуючий компонент художньої форми, що надає твору єдність і цілісність, який підпорядковує елементи цієї форми один одному і цілому. Ці закономірності і взаємозв'язки виступають в художньо перетвореному вигляді, до того ступінь і характер їх перетворення і узагальнення пов'язані з видом мистецтва, ідеєю й матеріалом твору. В пластичних мистецтвах композиція об'єднує часткові моменти побудови художньої форми (реальне або ілюзорне формування простору і об'єму, симетрія й асиметрія, масштаб, ритм і пропорції, нюанс і контраст, перспектива, групування, кольорове рішення і т.ін.). Композиція організовує як внутрішній простір твору, так і його співвідношення з навколишнім середовищем і глядачем.

Серед існуючих композиційних принципів майбутньої розробки колекції доцільно обрати:

- виразність;
- образність;
- розвиток;
- кількість.

Виразність це створений композицією емоційний вплив, який слід шукати в цікавому характері форми, скажімо, підкреслюючи її незграбність, естетично обігруючи сувору геометричність. Коли мова йде не про пластичність, а про підкреслення геометричності формі, потрібно шукати інші прийоми досягнення виразності [27].

Образність важлива для авторської колекції, адже одяг розробляється за

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		50

джерелом творчості та його образом, тому саме образ за джерелом натхнення цирк має бути інтерпретовано та створено за допомогою художнього проектування у моделях.

Кількість – характеризує предмети та явища зовнішнього світу з погляду об’єму, числа, ступеню розвитку.

Відповідно до принципів, для подальшої роботи вибрано засоби композиції. Принципи і засоби узгоджено між собою відповідно до ознак джерела.

Для розробки майбутніх моделей одягу в рамках дипломної роботи можна обрати такі засоби та засоби зв’язку композиції, як:

- нюанс;
- симетрія;
- асиметрія;
- тотожність.

Нюанс – це відношення однорідних елементів, схожих між собою.

Схожість виражена сильніше, ніж різниця, і зв’язок утворюється на явно вираженій схожості.

Нюанс є перехідним станом від контрасту до тотожності і представляє собою різноманіття незначних відмінностей. Як композиційний засіб, нюанс може проявлятися в кольорі, пропорціях, ритмі, пластиці тощо. Нюансні проробки елементів форми, легкий декор при чіткому контрастному вирішенні форми лише підкреслюють ідею композиції, примушуючи її звучати більш виразно і образно.

Нюансування форми надає їй витонченості, згладжує деяку прямолінійність, жорсткість контрастів і, поза сумнівом, сприяє різноманітності. Використання нюансів вимагає ще більшої обачливості, ніж під час уведення контрастів у композицію. Нюанс у майбутніх моделях одягу може бути використаний під час композиційної їх побудови, а також у використанні схожих варіантів оздоблень, фактур, кольорів, форм я в одній моделі, так і в межах колекції. Нюанс сприяє різноманітності й виразності композиції.

Нюанс, на противагу контрасту – незначна, мінімальна різниця між порівнюваними об’єктами. При перевантаженні композиції нюансними спів-

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		51

відношеннями існує загроза послаблення емоційної виразності твору. Власне, при використанні контрастних та нюансних співвідношень важливим є розуміння того, що контраст і нюанс є взаємодоповнюючими засобами гармонізації, вони не можуть існувати одне без одного, адже гармонія – це врівноваження. В майбутніх моделях планується застосувати композиційний засіб нюанс разом з композиційним елементом характером площин та оздоблення, щоб врівноважити протилежності фактур тканин та аксесуарів.

Тотожність – повторення в композиції елемента, який розвивається і повторюється в різних варіаціях. У створенні в дипломній роботі моделей-ідей одягу тотожний зв'язок буде використовуватися з композиційними елементами оздоблення та лінії, для того щоб повторювати і розвивати ідеї.

Контраст, нюанс і тотожність є необхідними засобами для створення художніх образів, різноманітних асоціацій, які посилюють емоційну дію творів мистецтва на глядача. Вони є важливими для досягнення рівноваги і цілісності в композиції, сприяють вираженню умов закону співвідпорядкування – у більшості випадків композиційні центр, пауза, домінанта та акцент є контрастними відносно другорядних елементів твору, які між собою, в свою чергу, знаходяться у нюансних, або тотожних відношеннях, що власне і об'єднує їх навколо головного.

Симетрія – це співрозмірне розташування елементів в просторі, при якому одна половина ніби є дзеркальним відображенням іншої. Симетрія часто розглядається як основний закон природи. Симетрія є одним з найважливіших засобів досягнення єдності і художньої виразності композиції. Існують різноманітні види симетрії – дзеркальна, осьова та інші. Найбільш поширені – дзеркальна (людська фігура) та осьова (ваза). Мистецтвознавці пов'язують симетрію з спокійною рівновагою, що створює відчуття спокою і задоволення. Проте, надмірне використання симетрії в деяких випадках позбавляє виріб виразності і динамічності.

Композиційний засіб симетрія у проектуванні майбутніх моделей одягу буде застосований разом з композиційним елементом силует та оздоблення, щоб досягти єдності і художньої виразності в розробці майбутніх моделей-ідей.

										Лист
										52
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ					

Асиметрична композицію з точки зору естетичної цінності не поступаються симетричним. Асиметрія не означає відсутність порядку і закономірності, але цей порядок є складнішим, ніж в симетричних формах. Будь-яка прекрасна природна форма, виріб або витвір мистецтва представляє діалектичну єдність симетрії і асиметрії. Асиметрична форма привертає увагу і цим оживляє та робить більш різноманітним симетричний простір. Але головна умова цілісності асиметричної форми – це її композиційна рівновага. Зазвичай асиметрична композиція застосовується для того, щоб підкреслити динамічне рішення [28]. В створенні моделей-ідей для дипломної колекції асиметрія буде використовуватися з композиційним елементом оздоблення для створення ефектності образу.

2.3 Трансформація джерела творчості у форми сучасного одягу

Трансформація – це зміна форми предмета, тобто трансформування його в необхідну сторону: округлення, витягування, збільшення або зменшення в розмірах окремих частин, підкреслення ребристості і т. ін. Зазвичай, в роботі над формою, стилізацію і трансформацію застосовують одночасно. Один прийом доповнює інший і розвиває основну пластичну тему (ідею). Трансформація джерела творчості в сучасні форми одягу починається із збору матеріалу і ґрунтовного його вивчення. Форма, як ціла частина ніколи повністю не зникає, вона видозмінюється з часом. В період виникнення і розвитку форми костюма, взуття, аксесуарів та інших виробів властиві внутрішнє коливання, пульсуюче розростання і стиснення, трансформація, перенесення акценту з однієї частини на іншу. В межах визначеного часу форма зникає і на її місці з'являється нова з новими якостями. На сьогоднішній час дизайн розвивається дуже динамічно. З кожним днем ми дізнаємося про появу нових винаходів, що володіють практично необмеженими здібностями.

Існує три принципи трансформації форми: стилізація, тобто художній прийом, що використовують при створенні певних витворів на основі старих,

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		53

використання найхарактерніших ознак того чи іншого предмету, стилю в новому художньому контексті; принцип інтерпретації передбачає більш повну трансформацію, зберігаючи лише структурні зв'язки; принцип інспірації – це повна трансформація з руйнуванням структурних зв'язків і джерело при цьому упізнається по окремих деталях [29]. Проаналізувавши форму джерела натхнення та докорінно її вивчивши, виконано трансформацію форми цирку в форму костюму. Результати виконання трансформації представлено у додатку Б на рисунку Б.1, на якому зображено п'ять рівнів перетворення форм джерела у форми сучасного жіночого одягу, у вигляді графічних схематичних рядів.

На першому рівні схеми наведено п'ять варіантів узагальненого зображення форми джерела творчості, а саме, циркове шатро та артист цирку в трико. Вони якнайкраще відповідають формам джерелу творчості цирк, це – трапеція та фігура людини.

На другому рівні трансформації зображення з першого рівня переведено у геометричні форми сучасних силуетів в одязі. Використано такі силуети одягу, як напівприлеглий, з підкресленою талією, що має розширену до низу трапецієподібну форму та прилеглий силует у вигляді звуженого комбінезону. Саме такі силуети найбільш характерні для циркового одягу, який має бути достатньо ергономічним та, разом з цим, з вирізними формами.

На третьому рівні розроблені різні варіанти пропорційних поєднань і співвідношень можливих силуетних форм, відповідних обраним силуетам другого рівня трансформації (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 – Варіанти перетворення силуету джерела у силуети одягу

Силуетні форми для напівприлеглого силуету мають різну довжину нижньої трапецієподібної частини та різний ступінь її розширення. Крім того, розроблені варіанти додаткових декоративних членувань та можливих деталей для утворених силуетних форм. Силуетні форми для прилеглого силуету також мають різні варіанти конструктивно-декоративних пропорцій і членувань, а також можливі видозміни ширини штанів по низу та довжини рукавів.

На четвертому рівні схеми трансформації наведені варіанти зображень ще інших варіантів силуетних форм, які відображають різні конструктивні прийоми для отримання однієї і тієї ж форми за рахунок виточок, рельєфів, інших членувань (рис. 2.7).

Рисунок 2.7 – Варіанти конструктивного вирішення силуетних форм одягу

На п'ятому рівні схеми трансформації наведені різновиди художньо-декоративних рішень та особливостей варіантів силуетних форм (рис. 2.8).

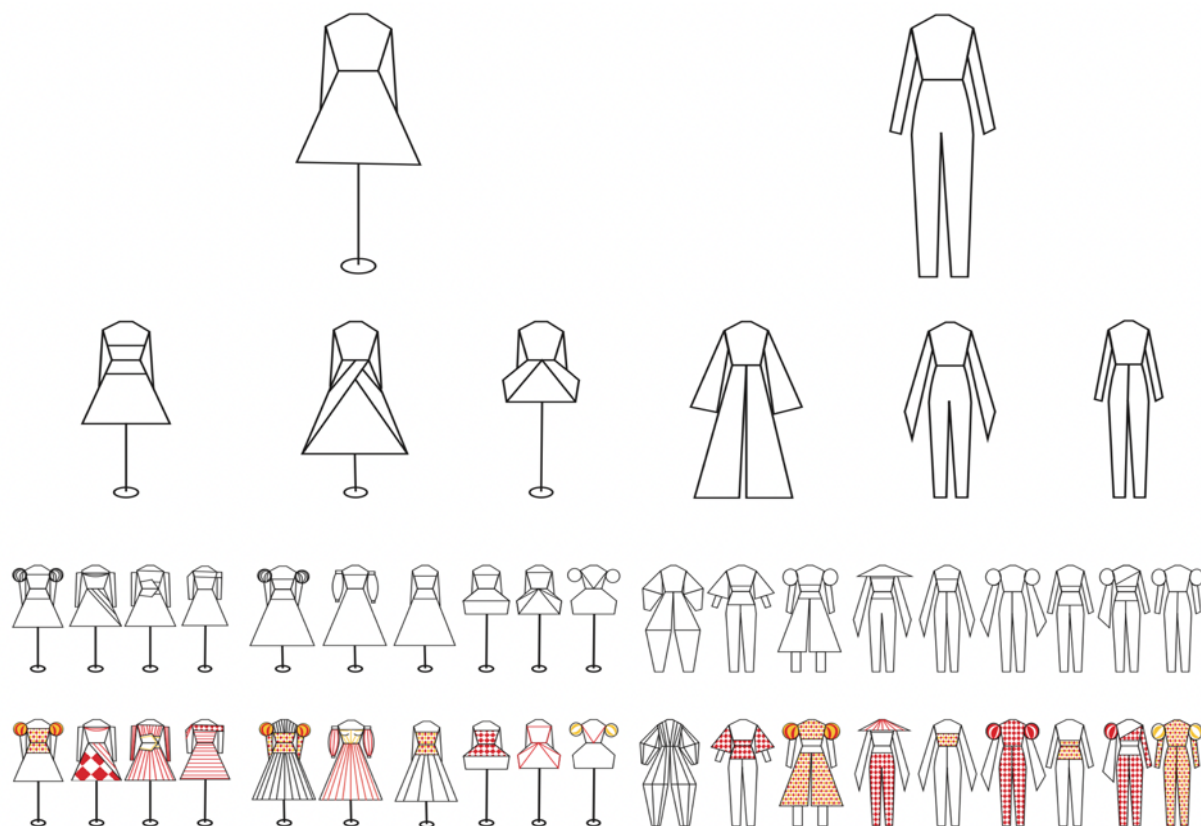

Рисунок 2.8 – Варіанти розробки фасонних особливостей та оздоблення моделей

До нових утворених рішень відносять різноманітні форми горловини, варіанти комірв, довжина виробу і рукавів, а також різні оздоблення, кольорові поєднання, рисунки тощо, з застосуванням розроблених у п. 2.1 варіантів стилізацій ознак джерела творчості.

В результаті виконання трансформації джерела творчості, отримано 11 різних варіантів ідеї одягу, які є основою для подальшого проектування майбутньої колекції.

2.4 Розробка варіантів ідей моделей одягу

Застосовуючи обрані композиційні елементи, принципи та засоби зв'язку, розроблено 10 ескізів, варіантів образного вирішення моделей-ідей одягу, з відображенням в них джерела творчості, які представлено в додатку Б.

На рисунку Б.1 додатку Б, представлено модель-ідею 1 жіночого ансамблю одягу, розробленого із застосуванням головного композиційного елементу – лінія, який являє собою стилізацію ліній джерела творчості і представлений у вигляді декоративних ліній. Композиційний принцип – кількість, головний композиційний засіб – тотожність. Ансамбль складається з сукні. Аксесуари – у вигляді капелюшка, корсета та довгих шкарпеток.

На рисунку Б.2 додатку Б, представлено модель-ідею 2 жіночого ансамблю одягу, розробленого із застосуванням головного композиційного елементу – оздоблення, що є стилізованим силуетом від джерела творчості. Композиційний принцип – виразність (через кольорове рішення та оздоблення), композиційний засіб - нюанс. Ансамбль складається з сукні розширеної до низу та корсета. Аксесуари: головний убір та панчохи.

На рисунку Б.3 додатку Б, представлено модель-ідею 3 жіночого ансамблю одягу, розробленого із застосуванням композиційного елементу – характер площин, який представлений у вигляді драпірувань, складок та буфів. Композиційний принцип – виразність (втілений за рахунок кольорового рішення та оздоблення), композиційний засіб – нюанс (втілений у незначних відмінностях фактур). Ансамбль складається з сукні та панчіх.

На рисунку Б.4 додатку Б, представлено модель-ідею 4 жіночого ансамблю одягу, розробленого із застосуванням композиційного елементу – характер площин який представлений у вигляді драпірувань та буфів. Композиційний принцип - виразність, а головний композиційний засіб – нюанс (втілений у незначних відмінностях фактур). Ансамбль складається з сукні та панчіх.

На рисунку Б.5 додатку Б, представлено модель-ідею 5 жіночого ансамблю одягу, розробленого із застосуванням головного композиційного елементу –

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		57

силует. Втілений композиційний принцип – образність (за рахунок стилізації джерела творчості), а головний композиційний засіб - симетрія. Ансамбль складається із комбінезона, каркасу штанів та рукавів та аксесуару у вигляді капелюшка.

На рисунку Б.6 додатку Б, представлено модель-ідею 6 жіночого ансамблю одягу, розробленого із застосуванням композиційного елементу – оздоблення, які представлено у вигляді поясу з бусів, шлейок та головного убору. Композиційний принцип тут – виразність (втілений за рахунок кольорового рішення та оздоблення). Застосований композиційний засіб – тотожність. Ансамбль складається з сукні та аксесуарів у вигляді поясу, шлейок, головного убору та панчіх.

На рисунку Б.7 додатку Б, представлено модель-ідею 7 жіночого ансамблю одягу, розробленого із застосуванням композиційного елементу – оздоблення, яке виконано у вигляді корсета маски та музичного інструменту. Композиційний принцип – образність, засіб – асиметрія, асиметричність розташування оздоблення. Ансамбль складається з комбінезона та корсета та маски.

На рисунку Б.8 додатку Б, представлено модель-ідею 8 жіночого ансамблю одягу, розробленого із застосуванням головного композиційного елементу – силует (який передає форму шатра цирку). Застосований композиційний принцип – образність (передається образ джерела творчості), а головний композиційний засіб – симетрія. Ансамбль складається з сукні та оздоблювального банта на спині та головного аксесуару та панчіх.

На рисунку Б.9 додатку Б, представлено модель-ідею 9 жіночого ансамблю одягу, розробленого із застосуванням головного композиційного елементу – оздоблення. Композиційний принцип - образність (за рахунок стилізації джерела творчості), композиційний засіб – нюанс. Ансамбль складається з сукні, корсета, маски та панчіх.

На рисунку Б.10 додатку Б, представлено модель-ідею 10 жіночого ансамблю одягу, розробленого із застосуванням композиційного елементу – оздоблення, яке виконано у вигляді корсета та маски, композиційний принцип – виразність ,

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		58

композиційний засіб – симетрія. Ансамбль складається з комбінезона та аксесуарів таких як корсет та маска та комір та танцювальної стрічки.

На рисунку Б.11 додатку Б, представлено модель-ідею 11 жіночого ансамблю одягу, розробленого із застосуванням композиційного елементу – оздоблення, яке виконано у вигляді корсета, капелюха, маски та стрічок, композиційний принцип – образність (передається образ джерела творчості), композиційний засіб – симетрія. Ансамбль складається з спідниці, рукавів, капелюха, маски та аксесуарів таких як кольє та стрічки.

Розроблені ідеї нових моделей жіночого одягу будуть використані для подальшої розробки варіантів колекцій різного призначення.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	<i>Лист</i>
						59
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		

3 ТВОРЧА РОЗРОБКА КОЛЕКЦІЇ

3.1 Розробка ідей колекцій

За результатами розробок, виконаних у розділі 2, опрацьовано шість варіантів ідей колекцій, які втілюють в одязі обране джерело творчості «цирк» та різними засобами розкривають створений художній образ. Кожен з варіантів був розроблений за ознаками існуючих типів колекцій:

- промислова (рис. В.1, дод. В);
- перспективна (рис. В.2, дод. В);
- рекламна – для показів населенню, (рис. В.3, дод. В);
- авангардна (рис. В.4, дод. В);
- три авторські колекції (рис. В.5-В.6, дод. В).

На рисунку В.1 додатку В, представлено промислову колекцію жіночого одягу, яка відповідає вимогам виробництва до розробки промислових колекцій одягу, а саме:

- відповідає напрямку сучасної моди (за формою, кольором, рисунком матеріалів, оздобленням), та буде актуальна на наступні сезони;
- має ефектний зовнішній вигляд моделей при мінімальних витратах (матеріальних, конструкторських та технологічних);
- також враховано діючі технологічні методи обробки деталей (максимально повна механізація процесу виготовлення виробів).

Дану колекцію розроблену на основі художнього вирішення моделі-ідеї 1, із застосуванням головного композиційного елементу – лінія, яку застосовано у вигляді рисунку на тканині, як складки, та членування, відповідно до стилізації джерела творчості. Експеримент з лінією присутній у їх кількості, технології виконання та місцях розташування. Застосовано композиційний принцип – кількість, який досягнутий за допомогою композиційного засобу: тотожність у характері ліній. Тотожність виражена через повторення однакових за характером ліній. Допоміжним композиційним елементом у розробці колекції є колір, який відповідає кольоровому вирішенню джерела творчості. Асортимент: сукні, корсет.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		60

Аksesуари: прикраси на шию, панчохи та капелюшки.

На рисунку В.2 додатку В, представлено колекцію жіночого одягу перспективного типу, яка відповідає вимогам до проектування перспективних колекцій, таким, як:

- розробка нового образного рішення з врахуванням особливостей джерела творчості та створення нових конструктивних основ для базових форм колекції, які представляють нові тенденції моди;

- експерименти в колекції з новими матеріалами та їх сполученнями;

- проектування виробів разом з головними уборами, взуттям і аксесуарами, які представляють нові тенденції і стилі;

Дана колекція розроблена на основі художнього вирішення моделі-ідеї 2, із застосуванням головного композиційного елемента – оздоблення, яке виконано у вигляді корсетів, головних уборів, панчіх та рукавиць. Кольори та матеріали підбрані відповідно до джерела творчості «цирк». Композиційний принцип – виразність (через кольорове рішення активних, емоційних кольорів та цікавого оздоблення), композиційний засіб – нюанс, адже оздоблення є різноманітним, проте, досить схожим. Асортимент: сукні, корсети та комбінезони. Aksesуари: головні убори, панчохи та рукавиці.

На рисунку В.3 додатку В представлено колекцію жіночого одягу рекламного типу, яка відповідає таким вимогам проектування рекламних колекцій одягу:

- привертання уваги глядача яскравими кольорами та створення впливового емоційного образу та цілісності його сприйняття;

- поєднання моделей за спільними стильовими ознаками, кольором, композиційним рішенням, матеріалами.

Колекцію розроблено на основі художнього вирішення моделі-ідеї 3 та моделі-ідеї 4, із застосуванням головного композиційного елемента – характер площини, який є головним експериментом в побудові колекції. Композиційний принцип – виразність, який втілений також і за рахунок кольорового рішення моделей та їх оздоблення, композиційний засіб – нюанс, який виражений у подібності створених площин одягу. Допоміжним композиційним елементом у

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		61

розробці колекції є колір, що підтриманий нюансом. Асортимент: сукні, блузи, та штани. Аксесуари: головні убори, панчохи, взуття, рукавиці.

На рисунку В.4 додатку В представлено колекцію жіночого одягу авангардного типу, розроблена колекція відповідає вимогам проектування авангардних колекцій одягу а саме:

- наявність експериментів з формами, силуетами, лініями, фактурами та кольоровим сполученням і формування художнього образу;

- є гра в асоціації із глядачем, щодо відображення джерела творчості а саме використано стилізацію характерних рис джерела творчості, є девіз та назва колекції;

- є принципи об'єднання моделей одягу в авангардній колекції (єдиний асортимент, обрана група споживачів, єдині матеріали, чітко видно застосований композиційний елемент, принцип та засіб).

Дану колекцію розроблено на основі художнього вирішення моделі-ідеї 5 та моделі-ідеї 8, із застосуванням головного композиційного елемента – силует, який передає стилізований силует джерела творчості а саме експеримент з силуетами форм з їх пластикою. Втілений композиційний принцип – образність за рахунок стилізації джерела творчості, а головний композиційний засіб – симетрія, так як і у джерела присутня симетрія в його силуетних формах. Допоміжним композиційним елементом у розробці колекції є колір. Асортимент: сукні, комбінезони. Аксесуари: головні убори, панчохи, маски та бант.

На рисунку В.5 додатку В представлено колекцію жіночого одягу авторського типу, яка відповідає таким вимогам до проектування авторських колекцій одягу:

- розробка авторської концепції колекції, що представляє новизну ідеї;
- працювати на перспективу, бачення майбутнього результату;
- виконання композиційного аналізу джерела творчості та стилізувати елементи формоутворення для подальшого використання їх в проектуванні нових виробів;

- та володіння принципами побудови кольорової гармонії при розробці нових

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		62

колекцій одягу [30].

Дана колекція розроблена на основі художнього вирішення моделі-ідеї 6 та моделі-ідеї 7, із застосуванням головного композиційного елементу – оздоблення, яке втілене за допомогою різноманітних аксесуарів та доповнень до одягу. Композиційний принцип тут – виразність, втілений за рахунок кольорового рішення та оздоблення. Застосований композиційний засіб – тотожність між оздобленням моделей. Допоміжним композиційним елементом у розробці колекції є колір. Асортимент: сукні, корсети, комбінезони. Аксесуари: головні убори, панчохи, маски, пояс з бус, стрічки.

На рисунку В.6 додатку В представлено колекцію жіночого одягу також авторського типу, розроблену на основі художнього вирішення моделі-ідеї 9 та моделі-ідеї 10, із застосуванням головного композиційного елементу – оздоблення. Композиційний принцип – образність (передає образ джерела творчості), та композиційного засобу – нюанс. Розроблена колекція відповідає завданням при проектуванні авторських колекцій одягу, а саме: передає авторську задумку та художній образ джерела творчості. Асортимент: сукні, знімні рукави, спідниця, корсети, комбінезони, рукави. Аксесуари: маски, панчохи, стрічки.

Всі розроблені варіанти ідей образного та художньо-конструктивного вирішення колекцій представлені у загальній композиції художнього проекту - на банері (додаток Ж).

3.2 Побудова та обґрунтування кінцевого варіанта колекції

Вибір провідної майбутньої художньої ідеї для колекції жіночого одягу був здійснений за такими критеріями:

- в ній має бути найкраще відображено характерні риси джерела творчості та асоціативний зв'язок із ним та новими моделями одягу;
- ідея колекції має повністю відповідати образу обраного джерела творчості;
- розробка ідеї колекції має бути із дотриманням умов створення

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		63

композиційної гармонії;

- та використані модні тенденції, за можливості.

Як провідний варіант ідеї авторської колекції, яка б найвиразніше відображала характерні риси джерела творчості, є варіант колекції на рисунку В.6 (дод. В). На її основі виконано доопрацювання і оформлення художнього проекту колекції (рис. Г.1, додаток Г), а саме через збільшення використаного різного оздоблення встановлено ще сильніший та яскравий асоціативний зв'язок з обраним джерелом творчості. Відтак, найкраще в колекції відображено асоціативний зв'язок та розкрито концепцію образу циркових героїв.

Невикористання актуальних тенденцій моди у даній колекції обґрунтовано її авторським типом та використанням художнього образу джерела творчості. Але художнє рішення моделей сучасного святкового одягу розроблене з дотриманням умов створення композиційної гармонії.

Розроблена колекція відповідає таким вимогам до проектування саме авторських колекцій одягу:

- розроблена за обраним джерелом творчості – цирк;
- були використані результати композиційного аналізу джерела творчості, стилізації, трансформацію характерних рис та форм джерела творчості при проектуванні нових моделей одягу;
- представляє авторську власну інтерпретацію обраного джерела творчого натхнення та оригінальну концепцію, що містить новизну творчої ідеї, а також колекція має назву відповідно образу джерела – «Шоу починається».

Також колекційну підпорядкованість між моделями забезпечено завдяки:

- побудови чіткої структури колекції – та наявності композиційного центру, ритмічних повторень та розвиток образів;
- єдності принципів об'єднання моделей одягу у цілісну колекцію;
- використання принципів побудови кольорової гармонії для розробки колекцій одягу;
- єдності призначення, асортименту, групи споживачів та матеріалів.

Асортимент: комбінезони, спідниці, корсети, гольфи, панчохи.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
						64
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

Червоні сукні мають силуетну форму, подібну до пісочного годинника, значно розширені до низу, доповнені корсетами та рукавами, що знімаються. Червоно-білі комбінезони мають подовжені рукави, які оздоблені стрічками. Є прозорі корсети з пластику. Одним з най яскравих доповнень є корсет на центральній моделі, який має скульптурні форми і характер поверхні.

Акcesуари: капелюх, маски, прикраси на шию, ноги і руки.

Оздоблення в колекції використовується у кожній моделі та дає асоціацію з джерелом. Композиційний принцип образність втілений за допомогою такого композиційного засобу, як нюанс. Другорядним композиційним елементом у розробці колекції є колір.

В додатку Д представлена одна модель з колекції, яка виконана з матеріалів: фатину, атласу та формованого паперу, із застосуванням технології пап`є-маше для формоутворення акcesуарів і доповнень: корсету і маски.

3.3 Композиційний аналіз гармонійності розробленої колекції.

Для впровадження колекції і її виготовлення, варто виконати композиційний аналіз гармонійності розробленого художнього проекту колекції за обраним джерелом творчості – цирк, що представлений в додатку Г.

Всі моделі розроблені за допомогою головного композиційного елементу оздоблення. Для оздоблення головним композиційним засобом є нюанс, бо застосовані оздоблення та акcesуари в кожній моделі, які достатньо різняться, хоча мають спільні художні риси та художній образ, адже розроблені за одним джерелом творчості. Головним принципом проектування моделей є образність.

У всіх моделях також ще використані допоміжні композиційні елементи. Оздобленню допомагають як найкраще розкрити образність такі композиційні елементи як колір, рисунок, характер площин та силует. Для кольору та рисунку головним композиційним засобом є нюанс а принцип образність бо колір та рисунок який використовується в колекції характерний для джерела творчості. Для

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		65

характеру площин головним композиційним засобом є нюанс а принцип розвиток. Та для силуету головним композиційним засобом є нюанс а принцип виразність.

Так як створювалася композиційна гармонійність у розробленій колекції можна виявити у зображених взаємозв'язках між використаними композиційними елементами, принципами і засобами зв'язку. Відповідність композиційній гармонії розробленої колекції представлена на рисунку 3.1.

Червоним кольором позначено головні компоненти композиції, її допоміжні та другорядні компоненти виділені синім, фіолетовим, оранжевим та зеленим кольором.

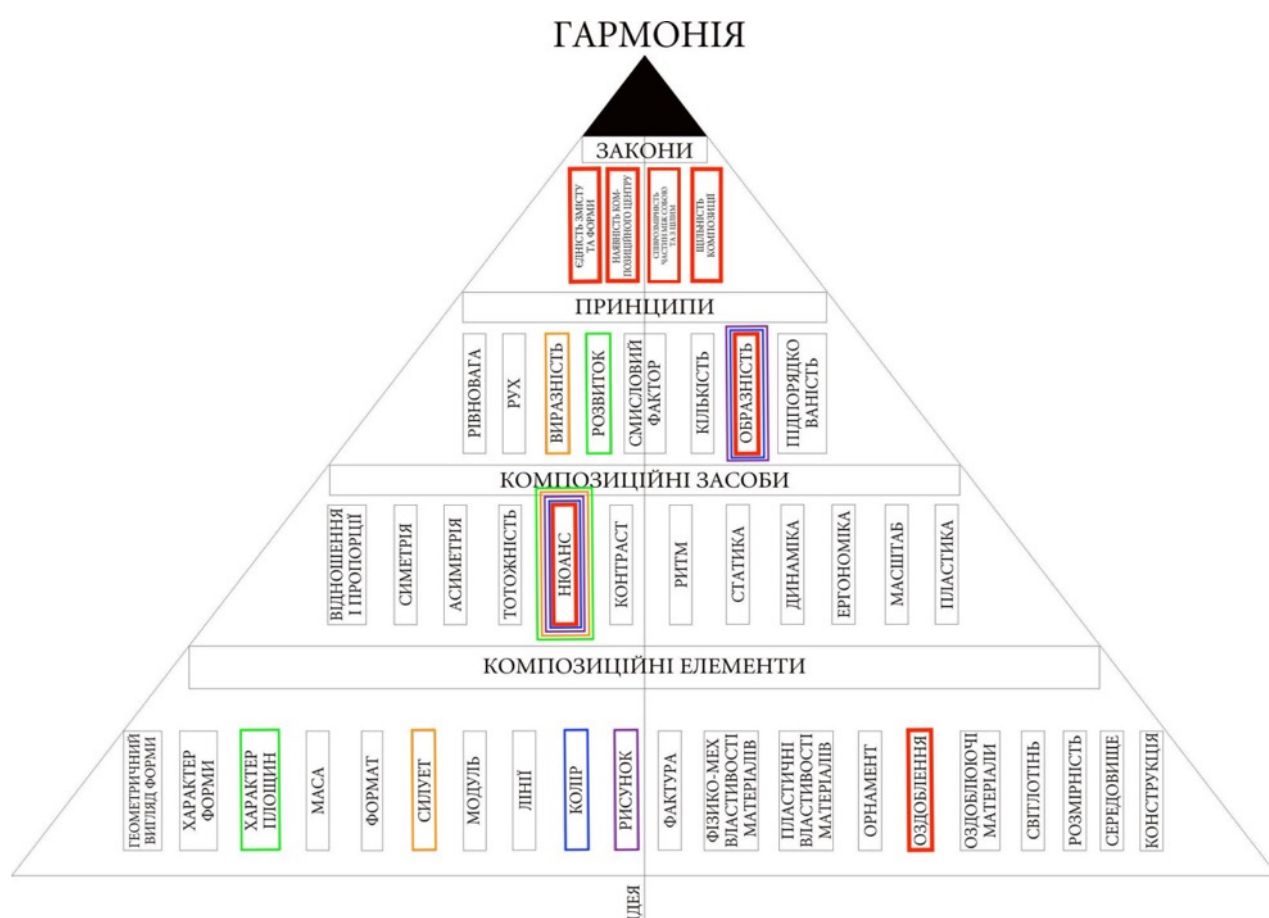

Рисунок 3.1 – Схема створення композиційної гармонії в розробленій авторській колекції жіночого одягу за джерелом творчості – цирк

У всіх моделях які розроблені було дотримано всі закони композиції.

Основними законами композиції є:

- 1) наявність композиційного центру: має бути головна модель, що певними

засобами виділена та посилена в загальній композиції колекції;

2) єдність форми і змісту: коли форма, матеріал та оздоблення повинні відповідати призначенню виробу;

3) співрозмірність частин між собою та цілим: мають бути узгоджені розміри складових деталей одягу до розмірів фігури; розміри дрібних декоративних деталей до розмірів виробу; розміри оздоблюючих елементів до виробу в цілому; а моделі мають узгоджуватися між собою та композиційний центр;

4) цілісність композиції – єдність, поєднання всіх елементів в одне ціле, адже, не дивлячись на те, що кожен виріб складається з різних композиційних елементів, вони повинні бути так взаємопов'язані, щоб композиція в цілому справляла гармонійне враження.

Закон наявності композиційного центру в розробленій колекції втілений у моделі 3. Саме ця модель є композиційним центром колекції, через те, що вона має найбільшу площу червоного кольору і найбільшу величину одягу, найбільше використано аксесуарів та оздоблення. А також в цій моделі найсильніше відображено джерело творчості – цирк.

Дотриманість закону єдності змісту і форми в виготовленій колекції втілений через зміст колекції який пов'язаний в тому, що це одяг святкового-видовищного призначення, то можна дозволити використовувати форми не для повсякденного носіння, а декоративного, що і задіяні в колекції.

Дотриманість закону співрозмірності частин між собою та в колекції в цілому можна прослідити через динамічний розвиток розташування аксесуарів, кольорів та площин, так як в кожній моделі, так і між ними: від найбільшої площі на центральній моделі до найменших на крайніх.

Цілісність композиції виникає у виготовленій колекції за рахунок роботи в ній усіх законів, а також за наявності єдиного головного композиційного елементу – оздоблення, єдиного головного композиційного принципу – образність, а також об'єднувального засобу – нюансу, за допомогою яких розроблені усі моделі колекції. Також композиційну гармонійність посилюють використані спільні матеріали, художні рішення, подача та спільний образ, використане оздоблення та

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		67

кольорове рішення.

Отже, виконаний аналіз структури композиційної побудови та художнього рішення розробленої авторської колекції жіночого одягу за джерелом творчості – цирк, доводить її композиційну гармонійність.

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		68

ВИСНОВКИ

Для досягнення мети виконання дипломної роботи, головним результатом якої є закріплення і відпрацювання практичних навиків, були виконані усі поставлені завдання з аналізу та обґрунтованого вибору розроблених художніх рішень для проектування та розробки художнього проекту та авторської колекції жіночого одягу під девізом « Шоу починається ».

Для цього було опрацьовано такі етапи: аналізувався предмет проектування та вимоги до нього – обралось призначення колекції, а саме святкового призначення та авторського типу колекції, обґрунтувалися вимоги до неї та були проаналізовані модні тенденції 2022 року у моделях-аналогах. На основі композиційного аналізу джерела творчості для проектування нових моделей одягу в художній системі «колекція» було обрано елементи, принципи та засоби зв'язку для побудови композиції моделей одягу. Було виконано стилізацію чотирьох композиційних елементів, що відповідають характерним рисам джерела, а саме оздоблення, характер поверхні, лінії та силуету, та було здійснено підбір кольорових поєднань; та трансформовано форми джерела творчості у форми сучасного жіночого одягу; обґрунтовано композиційне рішення майбутньої колекції, де розроблялись ескізи моделей-ідей за вибраним стильовим рішенням та кольоровим поєднанням.

Виконання стилізації елементів композиції дало поштовх до трансформації форми джерела у форми сучасного жіночого одягу, результатами якої стали ідей силуетних форм, з яких вибрано 11 варіантів форм та їх конструктивно-декоративного вирішення і втілено у ескізи одягу у вигляді ансамблів з доповненням оздоблення та аксесуарів. Які стали основою для варіантів колекції різних типів, із яких обрано одну – колекцію авторського типу, яка найкраще відповідає джерелу творчості та задуму колекції, яка відповідає всім вимогам авторської колекції святкового призначення, та має доведене гармонійне композиційне рішення.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		69

Виготовлено в матеріалі одну з головних моделей колекції, а також виготовлено аксесуари та доповнення до одягу, які відповідають джерелу творчості та відповідають девізу колекції « Шоу починається ». Та виготовлено банер проекту на якому зображені всі розроблені моделі-ідеї та колекції-ідеї одягу.

Отже, мета дипломного проектування яка несе в собі необхідну частину художньо-проектних робіт, які разом створюють загальний високохудожній результат проектування нових моделей жіночого святкового одягу досягнута, а результати виконання наведено у пояснювальній записці та додатках до неї.

					<i>ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		70

v-istorii-velikobritanii/

13. Ільницька О.А. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» ЦИРКОВИЙ КОСТЮМ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОЇ ВИРАЗНОСТІ АРТИСТА/Лютий, 2021 – 3ст.

14. Характеристика асортименту і вибір моделі [Електронний ресурс] // Студопедія [сайт] – 2022 – https://studopedia.ru/21_62165_harakteristika-asortimentu-i-vibir-modeli.html

15. Проектування колекції одягу [Електронний ресурс] // Олбест [сайт] – 2022 – https://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00241514_0.html

16. Аналіз напрямку моди [Електронний ресурс] // StudFiles [сайт] – 2022 – <https://studfile.net/preview/5009543/page:4/>

17. Pantone назвав головні кольори весни 2022 [Електронний ресурс] // BeautyHub [сайт] – 2022 – <https://bhub.com.ua/uk/pantone-nazvav-golovni-kolory-vesny-2022-roku/>

18. Наймодніші принти сезону весна-літо 2022 [Електронний ресурс] // VOGUE [сайт] – 2022 – <https://vogue.ua/ua/article/fashion/tendencii/camye-modnye-printy-sezona-vesna-leto-2022.html>

19. Модні сукні весна-літо 2022 [Електронний ресурс] // online.ua [сайт] – 2022 – <https://www.online.ua/guide/841616-modni-sukni-vesna-lito-2022-shcho-bude-v-trendi/>

20. Модные женские блузки 2022 [Електронний ресурс] // Fashion-woman [сайт] – 2022 – <https://www.fashion-woman.com/stil-i-moda/tendencii/modnye-zhenskie-bluzki/>

21. Основні тенденції з подіуму Ukrainian Fashion Week на 2022 рік [Електронний ресурс] // Вікна [сайт] – 2022 – <https://vikna.tv/styl-zhyttya/zdorovia-ta-krasa/bahroma-pirya-ta-napivprozori-tkanyny-osnovni-tendencziyi-z-podiumu-ukrainian-fashion-week-na-2022-rik/>

22. Модні штани 2022 [Електронний ресурс] // online.ua [сайт] – 2022 – <https://www.online.ua/guide/842216-modni-shtani-2022-trendi-y-novinki/>

23. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления: Учебное

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		72

пособие для студенческих учреждений среднего профобразования / Э. Б. Плаксина.
– М.: Академия, 2004. – 224 с.

24. Горина Г. С. Моделирование форм одежды / Г. С. Горина. – М.: Академия, 1991. – 184 с.

25. Колір як елемент композиційної організації форм [Електронний ресурс] // StudFiles [сайт] – 2022 – <https://studfile.net/preview/5241799/page:5/>

26. Колір як елемент та засіб властивості форми у композиції [Електронний ресурс] // um.co.ua [сайт] – 2022 – <http://um.co.ua/12/12-7/12-77098.html>

27. Композиція [Електронний ресурс] // Вікіпедія [сайт] – 2022 – <https://uk.wikipedia.org/wiki>

28. Основи композиції [Електронний ресурс] // arts-library.pdf [сайт] – 2022 – <http://arts-library.com.ua/bitstream/123456789/656/1/Меленюк%20Т.В.%20Основи%20композиції.pdf>

29. Тканина та оздоблення в одязі [Електронний ресурс] // Методичні рекомендації [сайт] – 2022 – http://www.rusnauka.com/18_NPM_2008/MusicaAndLife/34306.doc.htm

30. Баннова І.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань 0202 «Культура і мистецтво» спеціальності 022 «Дизайн» спеціалізації «Дизайн одягу»/Баннова І.М.: Хмельницький, 2016. - 79с.

					ДРДЗ. 2028055.01.03.ПЗ	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		73

ДОДАТОК А
ГРАФІЧНІ РЯДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЖЕРЕЛА ТВОРЧОСТІ

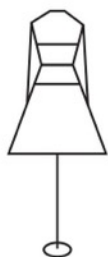
I рівень

II рівень

III рівень

VI рівень

V рівень

Рисунок А.1 – Схема трансформації джерела творчості у форми майбутніх моделей жіночого святкового одягу

ДОДАТОК Б
МОДЕЛІ-ІДЕЇ ОДЯГУ

Рисунок Б.1 – Модель-ідея 1

Рисунок Б.2 – Модель-ідея 2

Рисунок Б.3 – Модель-ідея 3

Рисунок Б.4 – Модель-ідея 4

Рисунок Б.5 – Модель-ідея 5

Рисунок Б.6 – Модель-ідея 6

Рисунок Б.7 – Модель-ідея 7

Рисунок Б.8 – Модель-ідея 8

Рисунок Б.9 – Модель-ідея 9

Рисунок Б.10 – Модель-ідея 10

Рисунок Б.11 – Модель-ідея 11

ДОДАТОК В
ВАРІАНТИ ІДЕЙ КОЛЕКЦІЙ ОДЯГУ

Рисунок В.1 – Промислова колекція

Рисунок В.2 – Перспективна колекція

Рисунок В.3 – Рекламна колекція для показів

Рисунок В.4 – Авангардна колекція

Рисунок В.5 – Авторська колекція 1

Рисунок В.6 – Авторська колекція 2

ДОДАТОК Г
ХУДОЖНІЙ ПРОЕКТ КОЛЕКЦІЇ

Рисунок Г.1 – Художній проєкт авторської колекції жіночого святкового одягу за джерелом творчості - цирк

ДОДАТОК Д
ВИРІБ В МАТЕРІАЛАХ

Prytulka Tetiana

Рисунок Д.1 – Фото центральної моделі колекції «Шоу починається»

Prytulka Tetiana

Рисунок Д.2 – Фото центральної моделі колекції «Шоу починається»

Рисунок Д.3 – Корсет, виготовлений у техніці «пап'є-маше»

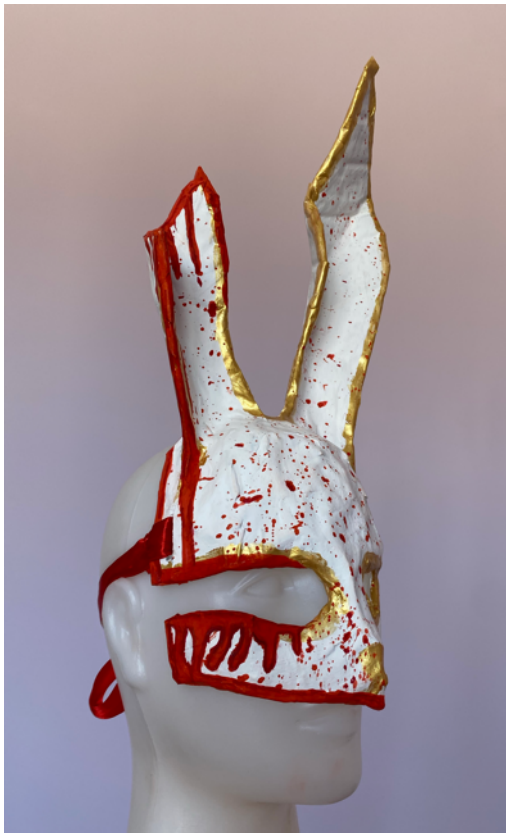

Рисунок Д.4 – Маска, виготовлена у техніці «пап'є-маше»

Рисунок Д.5 – Циліндр для моделі

ДОДАТОК Ж
БАНЕР

Рисунок Ж.1 – Банер проекту