

Хмельницький національний університет
Факультет технологій і дизайну
Кафедра дизайну

ДИПЛОМНА РОБОТА

перший (бакалаврський)

Освітній рівень

РОЗРОБКА ХУДОЖНЬОГО ПРОЕКТУ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ ПІД ДЕВІЗОМ «БУНТАРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ»

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Шифр і назва галузі знань
Спеціальність 022 Дизайн
Шифр і назва спеціальності

Шифр ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ

Виконала: студентка 4 курсу, група ДО-18-1
Підпис

О.О. Новак
Ініціали, прізвище

Керівник _____
Підпис

І.М. Баннова
Ініціали, прізвище

Нормоконтролер _____
Підпис

Е.В.Базиліюк
Ініціали, прізвище

До захисту допускаю:

Зав. кафедри дизайну

Підпис

Е.В.Базиліюк
Ініціали, прізвище

_____ 2022 р.

Хмельницький 2022

_____ 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

Е.В.Базилюк.

_____ 2022 року

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Новак Ольги Олександрівни

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема проекту **«Розробка художнього проекту колекції жіночого одягу під девізом «Бунтарство без кордонів»»**

Керівник проекту Баннова І.М. – професор кафедри дизайну
(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 – бунтарство, девіз колекції «Бунтарство без кордонів»

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 – бунтарство;

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 жовтня 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 2020 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;</i>
7	<i>Оформлення художнього проекту 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)

Керівник проекту

_____ (підпис)

О.О. Новак

Ініціали, прізвище

І.М. Баннова

Ініціали, прізвище

АНОТАЦІЯ

до дипломної роботи першого бакалаврського освітнього рівня на тему
«Розробка художнього проекту колекції жіночого одягу під девізом – «Бунтарство
без кордонів»»

студентки групи ДО-18-1 Новак О.О.

керівник - професор кафедри дизайну, к.т.н. Баннова І. М.

Обсяг пояснювальної записки – 47 с., 31 ілюстрація, 5 додатків, 25 джерел.

КОЛЕКЦІЯ ОДЯГУ, БУНТАРСТВО, КОСТЮМ, КОЛІР, АСИМЕТРІЯ,
ВИРАЗНІСТЬ, СТИЛІЗАЦІЯ

У даній дипломній роботі розроблено художній проект авторської колекції з 5 моделей жіночого одягу під девізом «Бунтарство без кордонів».

При аналізі джерела творчості – бунтарства, були обрані головні композиційні елементи, принципи та засоби зв'язку, які асоціативно відповідають джерелу творчості та можуть бути головними при розробці нової колекції одягу. Проаналізовано стильовий напрямок «деконструктивізм», обрано асортименту групу одягу; стилізовано композиційні елементи джерела. Виконано трансформацію асоціативної форми джерела у форми сучасного одягу, розроблено 10 моделей-ідей та 7 видів колекцій, з яких обрано головну. Колекція підпорядкована схемі композиційної гармонії. Одна модель виконана у матеріалі.

(дата)

(підпис розробника)

ЗМІСТ

	С.
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.....	9
1.3 Вибір та характеристика асортименту одягу.....	16
1.4 Аналіз сучасного напрямку моди вибраного асортименту.....	18
2 Композиційна побудова колекції за джерелом творчості.....	23
2.1 Вибір, обґрунтування та стилізація можливих головних композиційних елементів.....	23
2.2 Вибір, обґрунтування можливих головних композиційних принципів і засобів зв'язку.....	28
2.3 Трансформація джерела творчості у форми сучасного одягу.....	31
2.4 Розробка варіантів ідей моделей одягу.....	34
3 Творча розробка колекції.....	37
3.1 Розробка ідей колекції.....	37
3.2 Побудова та обґрунтування кінцевого варіанта колекції.....	40
3.3 Композиційний аналіз гармонійності розробленої колекції.....	41
Висновки.....	45
Перелік джерел посилання.....	46
Додаток А Графічні ряди трансформації джерела творчості у форми сучасного жіночого одягу.....	49
Додаток Б Моделі-ідеї одягу.....	51
Додаток В Варіанти ідей колекцій одягу.....	62
Додаток Г Виготовлений ансамбль одягу.....	70
Додаток Д Художній проект авторської колекції.....	72

ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ				
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>
<i>Розроб.</i>		<i>Новак О.О.</i>		
<i>Провір.</i>		<i>Баннова І.М.</i>		
<i>Реценз.</i>		<i>Селезньова А.В.</i>		
<i>Н. Контр.</i>		<i>Базиліук Е.В.</i>		
<i>Затверд.</i>		<i>Базиліук Е.В.</i>		

Розробка художнього проекту колекції жіночого одягу під девізом «Бунтарство без кордонів»	Лит.	Лист	Листів
	4	4	7
ХНУ, гр. ДО-18-1			

ВСТУП

Дизайн – це творчий задум митця, який спроектований та втілений у життя. Розроблена думка може бути відтворена у будь-якому з своїх напрямків та у різному середовищі. Таких напрямків існує дуже багато, і проявити та показати свою творчість можна в будь-чому. Найкреативніший проект завжди вигравав поміж людей і давав славу його розробнику. Цікавий задум у різних речах, наприклад, в моделях одягу, логотипах реклами, або ж гармонічного вигляду квартир та будинків людей, був актуальним завжди, що і дало потребу у професії дизайнера. Сучасний світ не може існувати без креативної думки різних людей – наразі люди більш творчо-розвинуті, і навіть якщо є ті, хто не хочуть творити – хочуть споглядати на цікаві ідеї та обирати поміж них. Суть процесу дизайну в розробці різних цікавих, нових варіантів-ідей, які відповідають сучасному напрямку моди, попиту ринку та бажанням споживачів – знання про це все та правила побудови дизайнерського задуму відкриють шлях до успішної розробки.

Майже до всього, що створено руками людьми – «прикладена рука» дизайнера, які зробили внесок у зовнішній та внутрішній вигляд проекту у художньому задумі, до якого буде розроблена також і конструкція. Дизайнер – це людина, яка розробляє художні ідеї, знає усі правила побудови композиції та вміє втілити свою ідею в життя. Напрямки цієї професії різні, може охоплювати створення ідей на відносно загальну кількість людей, наприклад, промислове виробництво, яке направлене на виготовлення більш простих моделей, але по часу це є більш вигідно (створення моделей одягу масового виробництва); створення ідей для одного клієнта, або ж розробка власного творчого задуму, яка, можливо, навіть не матиме змогу використовуватись у повсякденному житті, але буде лише передана як творчий замисел творця. Отже, чим краще розвинуті творчі здібності дизайнера, тим більше він цінується, це означає, що в нього більше клієнтів, як постійних, так і більше залучених нових людей, які хочуть з ним співпрацювати. Проблеми стану розробки дизайну одягу полягають в тому, що дизайнерам не вистачає більшої сміливості у створенні моделей одягу, які розробляються на даний

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						5
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

час на споживчий ринок. Вирішення більш цікавих моделей у стандарті дасть більший вибір споживачам, так як наразі цей вибір або обмежений однаковими моделями, або не дає змогу купити більш креативні речі через кошти. Тому сучасний дизайн на споживчому ринку потребує сміливіших ідей.

Метою дипломної роботи є розробка нових моделей одягу в художній системі «колекція» за обраним джерелом творчості на основі застосування законів композиції та методів художнього проектування виробів. Для успішного виконання даної дипломної роботи потрібно виконати поставлені задачі:

- Проаналізувати джерело творчості;
- Розробити концепцію майбутньої колекції одягу;
- Обґрунтувати вибір можливих композиційних елементів, принципів і засобів зв'язку та виконати стилізацію обраних елементів для подальшого художнього проектування колекції;
- Провести асоціативну трансформацію джерела творчості у форми сучасного одягу і використати її для розробки варіантів композиційно-конструктивних рішень виробів майбутньої колекції;
- Проаналізувати композиційну гармонійність даної колекції одягу.

Кожна з поставлених задач веде до успішної розробки дипломного проекту та колекцій моделей одягу.

					<i>ДРДЗ. 2018052.01.01.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

Система – це цілісність, яка обов'язково складається з різних окремих частин, які мають між собою якийсь зв'язок і об'єднуються в одну групу.

Художня система – це певний взаємозв'язаний порядок елементів, які по своєму характеризуються. В дизайні одягу ця система поділяється на кожену свою особливу групу, а кожна з них складається з моделей одягу, яку створив дизайнер. Кожна з цих груп одягу має певний взаємозв'язок між моделями. Всього художніх систем одягу є шість.

Автономна художня система. Це група моделей одягу, яку створюють в умовах спеціалізованого підприємства, яке характеризується вузьким колом виготовлення речей. Зазвичай це швейні вироби, які мають певний асортимент, входять до одного призначення та мають обмежений вид. Виробництво змінюється новими моделями, але асортимент змінюється довго.

Сім'я моделей. Це серія розроблених виробів на одній конструктивній основі з застосуванням стандартних деталей на виробництві. Така система існує для процесу швейного виробництва, якій це економічно вигідно. Розроблені моделі можуть змінюватись кольором, тканиною, або ж деталями, які не складно замінити або ж додати.

Гарнітур. Включає в себе моделі одягу, які об'єднані за спільним призначенням, мають однакове оздоблення, одну тканину та гармонійно поєднані між собою кольорову гаму, або ж взагалі один колір. Створені в одному стилі.

Комплект. В цій художній системі поєднуються вид одягу, який може взаємозамінюватись іншим одягом або предметами та оздобленнями з цієї ж групи. Усе пов'язане єдністю та доповнює одне одного, завдяки чому створюється композиційна цілісність. Любий вибраний вид одягу підійде абсолютно до кожного іншого виду одягу з комплекту.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						7
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

Ансамбль. Група одягу, яка також має свій один стильовий напрямок та відповідно підібрані до нього аксесуари. Має взаємний зв'язок між собою та підпорядковані одне одному. В ансамблі не можна нічого забрати, змінити або додати, тому що це може порушити його художню цілісність.

Колекція. Це серія моделей одягу, які мають між собою спільні ознаки та розроблені у одному стильовому напрямку. Цей напрямок зазвичай відповідає якомусь призначенню, яке обрав дизайнер як джерело натхнення. Головне цілісність, яка відповідає тематиці, завдяки якій можна «прочитати», чому саме присвячена колекція [1].

Саме художня система «колекція» розкриває повністю емоційно-художню думку обраної тематики. Вона має містити у собі суто характерні ознаки, які відповідають даному напрямку. При повному розкритті ідеї, в ній можуть бути представлені всі можливі прояви джерела натхнення, в усіх її напрямках та абсолютно різних варіаціях [2]. Кількість розроблених ідей може сягати навіть 50 моделей. Перевага системи «колекція» в тому, що вона містить у собі розробки нових об'єднаних тематичних ідей-моделей, які хоче представити автор у сучасному прояві даної дипломної роботи.

Колекція, яка розроблена для даної дипломної роботи відноситься до типу «авторська колекція». Цей тип характеризується цікавою творчою задумкою художника, який дає змогу показати свої творчі можливості та креативний потенціал. Від інших видів зазвичай відрізняється виразністю, яскравістю та оригінальністю. У цих серіях-моделей має бути єдина концепція, яка має «читатись»; один стильовий напрямок та цілісність композиції. Зазвичай такі роботи створюють для демонстрації на різних модних показах та презентаціях. Вони мають назву «подіумні», так як найчастіше вони не матимуть змогу носитись у повсякденному житті, бо матимуть незвичайний вигляд; реалізуються зазвичай як подання ідеї у вигляді одягу.

Вихідними даними для розробки даної творчої колекції одягу є:

- наявність джерела натхнення;
- девіз колекції;

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						8
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

- призначення колекції чи її частин;
- структура колекції;
- група асортименту;
- матеріали для одягу;
- група споживачів;
- головний композиційний елемент;
- можливі композиційні принципи [1].

Творча колекція нових моделей одягу розробляється для даної дипломної роботи, джерелом натхнення якого стала така поведінка як «бунтарство».

Отже, є шість художніх систем в розробці дизайні одягу. Для даної дипломної роботи розробляється колекція типу «авторська» за джерелом натхнення. Цей тип відрізняється від всіх інших креативністю та оригінальністю і найчастіше розробляється для демонстрації самої ідеї.

1.2 Аналіз джерела творчості і розкриття художнього образу колекції

Для даної дипломної роботи було обрано джерело натхнення «бунтарство». Бунтарство – це поведінка, яка характеризує прояв непокорності щодо встановлених правил, і закликає їх порушити. Цей образ дій може виникати в будь чому, в даному випадку характеризується образ поведінки людини – бунтаря.

Хто ж такий бунтар? Слід розпочати з того, що таке явлення може виникнути в абсолютно різних випадках, від незначних малих явищ поведінки до найбільших, таких як протести груп людей проти існуючої влади, які переходять у революцію (рис. 1.1).

					<i>ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		9

Надихає інших до змін у житті. Цей тип підходить людям, які точно знають, що не готові бути такими як інші, вони впевнені у собі і відчують себе «у своєму середовищі» під час «революцій». Тут ідеально підходить фраза: «правила для того, щоб їх порушити». Цей архетип є протилежністю «героя», якщо «герой» хоче, щоб його вчинками захоплювались, то «бунтарю» достатньо звернути на себе увагу і викликати емоцію. Бунтар не може залежати від суспільства і слідувати за їхнім напрямком – він хоче йти по своєму напрямку. Товари цих брендів будуть закликати людей, які втомились від повсякденного життя, зруйнувати сірі будні і вийти за рамки дозволеного, тобто зробити щось незвичне для них (рис. 1. 3) [6].

Рисунок 1.3 – Графічний дизайн архетипу «бунтар»

Отже, головними рисами прояву бунтарства є:

- Прояв непокори ;
- Невідповідність сучасним стандартам (або відхилення від них в іншу сторону) ;
- Вихід за кордони дозволеного ;
- Недотримання правил ;
- Особистий напрямок.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		13

- В розробці дизайну можуть використовуватись такі композиційні елементи, засоби та принципи:

Композиційні елементи	Композиційні засоби	Композиційні принципи
Колір	Контраст	Рух
Рисунок	Асиметрія	Розвиток
Фактура	Динаміка	Виразність
Форма		
Силует		

Для даної дипломної роботи було обрано девіз: «Бунтарство без кордонів». В художній розробці колекції одягу буде застосовано нестандартний підхід до класичного одягу. Так як сама ознака бунтарства – це вихід за рамки, або зрушення у системі, у колекції це буде відображатись також це буде підкреслено темно-синім та темно-червоним кольором. Ці два кольори є контрастними між собою, що означає, що вони протилежні один одному. Синій – спокійний та урівноважений, в той час як червоний – енергійний та активний, привертає до себе увагу. В дуеті ці кольори ніби борються один між одним, і звідси створюється образ сили та мощі. Ці два кольори є присутні в костюмах супер-героїв, наприклад, Супермен, чи Людина-павук та ін. (рис. 1. 4).

Рисунок 1. 4 – Людина-павук та Супермен

багатошаровість, «домішування» іншого стилю; використання кольору в напрямку, що не відповідає напрямку форми одягу. Поєднання протилежностей, які точно відрізняються від інших стилів. Також прийоми деконструктивізму дають зовнішньому вигляду динаміки, нові форми, іронію, сарказм, і виглядає незвично та нестандартно (рис. 1. 5) [8].

Рисунок 1. 5 – Деконструктивізм в одязі

Доповнювати бунтарські образи можна такими ж відповідними аксесуарами та предметами. В їх основу так само можуть входити асиметрична чи дивна форма, вихід за рамки, незвичайний колір або поєднання кольорів.

Таким чином, для даної дипломної роботи було обране джерело натхнення «бунтарство», а назву колекції «бунтарство без кордонів». У одязі повинен проявлятися стильовий напрямок «деконструктивізм». Відповідно підібрані кольори – темно-синій та темно-червоний, що символізує боротьбу між собою. Усі характерні ознаки бунтарства повинні бути втілені у майбутній колекції одягу.

1.3 Вибір та характеристика асортименту одягу

Асортимент одягу – це одяг, який об'єднується у окрему групу одягу і розподіляється по певних ознаках.

Класифікацію проводять за такими ознаками:

- Призначення;

- Стать ;
- Сезон;
- Стиль;
- Матеріали;

Класифікація одягу за загальними призначеннями ділиться на наступні класи:

- Побутовий;
- Спортивний;
- Спецодяг;
- Відомчі вироби;
- Національний одяг;

Кожен клас за умовами експлуатації розподіляється на ці п'ять груп:

- Верхній одяг;
- Легкий;
- Інвентар чи інші вироби;
- Білизна;
- Головний убір [9].

Для даної дипломної роботи проектується колекція одягу з класичними костюмами стилю деконструктивізм.

Костюм – це комплект плечового та поясного одягу. Костюм призначений для якихось цілей, до прикладу: спортивний костюм – для заняття спортом; діловий костюм – для ділових зустрічей, спец-костюм – як форма для роботи. Для повного набору одягу, підбираються відповідні аксесуари та взуття, також може бути доповнено розроблений і інший вид одягу.

В даній розробці колекції одягу костюм складається з жакету та штанів. Раніше класичний костюм вважався тільки чоловічим, проте сучасний світ дає змогу людям бути вільними у своєму виборі та носити те, що б вони захотіли. Варіацій жакету та штанів є безліч, в даному випадку вони класичний, але з елементами «виходу за рамки».

Жакет – це жіночий верхній одяг, у класичному варіанті – з костюмною тканини та з підкладкою. Бувають однобортні чи двобортні, на гудзиках.

					<i>ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		17

Штани – це поясний виріб, довжиною до щиколоток чи нижче. У класичному варіанті – з тасьмою-блискавкою (рис. 1. 6).

Рисунок 1. 6 – Класичний костюм

Бунтарські образи можуть доповнювати різні види аксесуарів, які будуть у такому ж стилі – деконструктивізм, і матимуть візуальний вигляд від’єднання від стандартів.

Отже, для даної дипломної роботи будуть розроблятися 5 моделей одягу з костюмами, які будуть складатись з жакету та штанів у стилі «деконструктивізм».

1.4 Аналіз сучасного напрямку моди вибраного асортименту

На сезон весна-літо 2022 року припадає багато модних тенденцій, хоча більшість моделей одягу не є новими, а просто вдосконалені з минулого року. Даний асортимент одягу – костюм, поки що залишається одним з головних тенденцій моди вже на протязі декількох років. Раніше класичні костюми носили виключно чоловіки – проте коли їх почали вдягати жінки, це і було свого роду бунтарство. У теперішньому часі, декілька років назад мода на класичні костюми для жінок різко піднялась угору. Наразі жакет та штани жінки вдягають не стільки на ділові зустрічі чи на роботу (не говорячи, якщо це про обов’язкову форму на

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		18

роботу), а більше використовують для повсякденного призначення, також для святкового призначення, чи навіть для вечірок. Головне у тренді 2022 року, у таких костюмах замінили брюки на класичні прямі спідниці, а жакети вкоротили до лінії талії (рис. 1. 7) [10].

Рисунок 1. 7 – Модний костюм 2022 року

Сучасні тенденції моделей жакетів диктують, що модними є жакети прямого крою, як однобортні так і двобортні. Досі залишається модним розмір «оверсайз», тому трошки більший розмір жакету тільки підкреслить знання теперішніх трендів. Висока посадка штанів залишається у моді, проте скоро почне повертатись низька посадка. Сам фасон штанів також залишається «оверсайз», особливо розширені донизу, зі складкою зверху, чи зі стрілкою вздовж, і однією з тенденцій є незвичне моделювання штанів (рис. 1. 8).

Рисунок 1. 8 – Сучасні модні брючні штани

Кольорова палітра костюму є різноманітною і не має обмежень у виборі. Переважають однотонні жакет та низ. Принтовані тканини відходять на задній план, але якщо не хочеться однотонного – з принтів для костюму найбільш модним є клітинка. Головним кольором 2022 року «Pantone» визнав блакитно-фіолетовий, що і є наймоднішим вибором кольору у всьому сучасному одязі (рис. 1. 9).

а

б

Рисунок 1. 9 – Головний колір 2022 року:

а – блакитно-фіолетовий колір ; б – блакитно-фіолетовий колір у костюмі

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		20

Взуття також не має обмежень, костюм носять як з чобітками, так і з кросівками, але цього року влітку переважатимуть босоніжки на шнурівці.

До костюму будуть підходити усі сучасні найстильніші аксесуари:

- Чудернацькі сережки або прикраси у вінтажному стилі;
- Кольє та чокери з камінням;
- Кільця, багато кілець;
- Банти;
- Ланцюги, багато ланцюгів;
- Козирки та кепки;
- Об'ємні браслети та браслети на плечі;
- Прикраси з черепашками та перлами;
- Прикраси із квітковими мотивами;
- Капелюхи та панами;
- Рукавички;
- Об'ємна яскрава пластикова біжутерія [11].

Тканини використовуються класичні, костюмні.

Отже, було виконано аналіз модних сучасних тенденцій для обраного виду одягу – костюму. Класичні костюми зараз на піку своєї популярності, але й зазнають змін в моделюванні. Наразі модними є оверсайз жакети, або укорочені до лінії талії, а низ – це широкі штани чи спідниця.

Таким чином, було проаналізовано 6 художніх систем у дизайні одягу: автономна, сім'я моделей, гарнітур, комплект, ансамбль, колекція, було виокремлено систему «колекція», так як вона найбільш схильна для демонстрації одягу і найбільше у ній можна розкрити художній замисел, вона може містити в собі від 5 моделей до необмеженої як такої кількості. Тип колекції який розробляється для даної дипломної роботи – «авторський», так як в ньому дизайнер найбільше може розкрити свій творчий потенціал до обраної теми. Було обрано джерело натхнення – «бунтарство». Це такий характер поведінки, який проявляє непокору до встановлених правил, та хоче порушити усі рамки, які встановили бунтарю. Бунтар хоче зруйнувати стереотипи та бути вільним, жити по своїх законах. Бунтарі думають інакше, мислять нестандартно, хочуть обіграти

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		21

ситуацію в іншому руслі та іншими засобами. Іншими словами – це вихід за кордони, від чого і пішла назва девізу : «Бунтарство без кордонів». Виходячи з джерела творчості, найбільш асоціативними кольорами є синій та червоний. Ці кольори є контрастними один до одного, і є кольорами «боротьби» . Синій – урівноважений та спокійний, а червоний – динамічний та «гарячий», і він виступає головним кольором, так як він найбільше підходить бунтарству. Стиль, в якому розроблятиметься майбутня колекція одягу – деконструктивізм, характеризує точно джерело натхнення - зрушення від стандартів та вихід за рамки. Даний асортимент одягу – костюм, який складається з штанів та жакету. На даний час, він є поширеним асортиментом одягу.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		22

2 КОМПОЗИЦІЙНА ПОБУДОВА КОЛЕКЦІЇ ЗА ДЖЕРЕЛОМ ТВОРЧОСТІ

2.1 Вибір, обґрунтування та стилізація можливих головних композиційних елементів

Стилізація в мистецтві – це процес надання творчому твору рис іншого стилю. В образотворчому та прикладному мистецтві за допомогою даного прийому предмети або фігури знаходять спрощені форми. Стилізація робить об'єкт мистецтва зрозумілим і зараз широко використовується в дизайні різних напрямків. За допомогою стилізації проектний предмет набуває таких рис:

- геометричність;
- узагальненість;
- ексцентричність;
- символічність;
- чуттєвість;
- барвистість;
- простота форми [12].

Кожна розробка дизайну одягу містить у собі головний композиційний елемент, який одразу видно. Кожний такий елемент має відповідати композиційному засобу, засіб відповідає принципу, і усе це відповідає всім чотирьом законам композиції. Для даної творчої роботи за результатами аналізу джерела виокремлено 5 композиційних елементів (форма, силует, колір, рисунок, фактура) які в подальшому можуть бути головними при розробці колекції моделей одягу.

Форма – зовнішній вигляд чогось, що може мати контури у реальному житті. Це вираз зовнішнього вигляду об'єкту, який будується від призначення і функцій, та відповідає своєму змісту. У розробці дизайну є такі форми: функціональна, естетична та конструктивна. Функціональна – задовольняє певну людську потребу, естетична – відповідає художньому уявленню людини, конструктивна – виникає новий штучний об'єкт [13]. Стилізація форми розміщена на рис. 2. 1.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						23
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

Рисунок 2. 2 – Стилізація силуету

Колір в дизайні одягу – це така пляма, головна характеристика в костюмі, яка викликає у глядача емоційну реакцію. Завдяки кольору передається настрій одягу, чи колекції, в ньому закладений сенс, який хотів передати дизайнер. Уявлення про кольорову гамму та кольорові поєднання в ній дозволяє очам скласти цілісне та повноцінне враження про дизайн, підвищує можливість визначити стилістику, і дати доступ до визначення джерело натхнення, якщо воно є, і якщо колір пов'язаний з ним. Для розробки дизайну потрібно враховувати не просто самі кольори – кожен з них складає певне враження на людину, і навіть інший відтінок може вже натякнути на інший сенс та значення. Гамма дозволяє читати одяг. Кольори можуть навіть змінювати розміри форми. Існують хроматичні та ахроматичні кольори. Одяг за призначенням також має своє забарвлення [15]. Стилізація кольорів для даної дипломної роботи показана на рис. 2. 3.

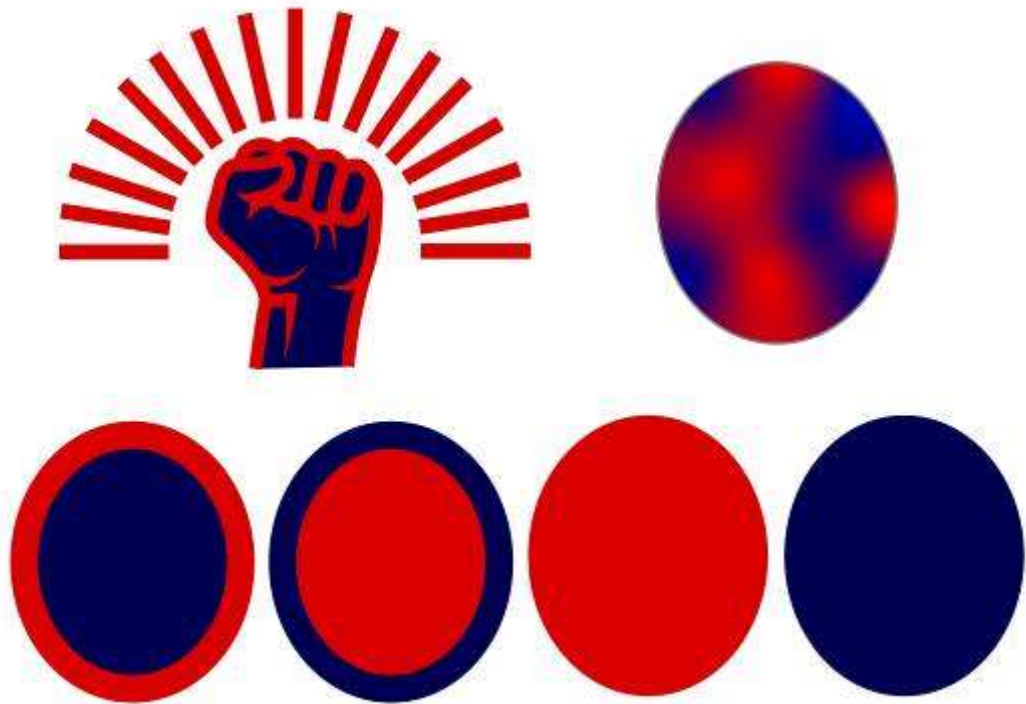

Рисунок 2. 3 – Вибір кольорової гами

Рисунок – це схематичне зображення чого-небудь. В дизайні малюнок грає важливу роль (якщо він присутній). Як і будь який головний композиційний елемент – він привертає до себе увагу, і підпорядковує загальне конструктивне вирішення розробленого дизайну. Рисунок повинен відповідати обраному джерелу натхнення, це можуть бути напряду обриси, або ж зображення, яке буде натякати про це, і бути мати схожість з заданою тематикою. Малюнок може нести емоційне забарвлення та смислову інформацію. Техніка нанесення зображення може бути різною, головне передати його. Способи відтворення на тканину можуть бути: принтована тканина; вручну намальований рисунок фарбами; створення різними матеріалами; вишивка. Може бути відтворений у різних масштабах, головне – щоб він був зрозумілим і передавав інформацію [16]. Стилізація рисунку для даної дипломної роботи показаний на рис. 2. 4.

легше відрізнити «одне від одного» [18]. Асиметричні образи викликають більше емоційну реакцію, і добре підходять для людей, які люблять більш активне життя. При створенні асиметрії, краще обрати композиційний центр зміщений від середини. За основу береться принцип золотого перетину, тобто центр зміщується в пропорціях 60% до 40%. Проте все підтримується з підтримкою балансу, отже принцип рівноваги повинен залишатись, але дзеркальність усувається, для зникнення симетрії. Також допомагає різний рівень елементів. В дизайні одягу можна виділити два різних прийоми асиметрії – скульптурний та графічний. Скульптурне формоутворення одягу зазвичай застосовується для композиції святкового одягу. При графічному прийомі – асиметрія проявляється конкретно на площині, а сам силует залишається симетричним. Асиметрія може виділятися за допомогою будь якого композиційного елементу (колір, фактура). В костюмі визначається шляхом внутрішніх членувань, без загальної зміни форми. Отже, асиметрія будується на співвідношенні закономірностей, які в сукупності призводять до композиційної рівноваги [19]. Досягти протиріччя дозволить навіть додавання незначної деталі. Це може робитись для того, якщо симетрія виглядає надто суворо для образу – і тоді може добавлятися до костюму різні деталі, наприклад шарф на одну сторону, чи інші асиметричні аксесуари.

Контраст – це виділення одного елемента проти іншого. Такі поєднання завжди виділяються поміж цих елементів. З французької це слово має переклад як «протилежність». Проте, контраст в колекції одягу повинен бути помірним і не перегружений – інакше він буде тяжко сприйматись на око. Він може використовуватись в різних формах, основних, чи виділення деталі, фактура, колір. Вміння використовувати ці протиставлення в композиції костюму дозволяє досягти виразності одягу. Ступінь виразності костюму може залежати від його призначення. Він характеризується як енергійний та динамічний, тому найчастіше такі поєднання (найбільше форма та колір) використовують для активності, наприклад: для святкового призначення, спортивного, для виступу, для активного відпочинку, для дітей та молоді.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						29
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

Види контрасту:

- контраст симетрії та асиметрії;
- колірний контраст;
- контраст величин (розмірне протиставлення);
- тональні контрасти (протиставлення темного та світлого);
- контраст яскравості і блідості ;
- контраст світла і тіні;
- ритмічний контраст;
- контраст між фактурою та матеріалами;
- контраст статичності і динаміки [20].

Контраст спрямовано на загострення сприйняття форми костюму. Виразність геометричної форми одягу можна посилити з допомогою контрастних взаємодій внутрішніх ліній, фактури чи кольору. Так як фігура є основою для розробки композиції одягу, можна користуватись частинами фігури як об'єктом виділення контрастних форм чи зон. Контраст форм можна досягнути шляхом позначення величин в порівнянні щодо інших різних форм по величині. Розмаїття у формі може бути різною – деколи вона обумовлена конструктивною основою форми, або ж засобом побудови структури. Контраст форм посилюється з допомогою кривих чи прямих ліній, які б збільшували масу форми. Також одним з поширених контрастів є кольорові поєднання. Світлотіньовий може будуватись як на ахроматичних кольорах, так і на хроматичних [21].

Композиційні принципи – це вимоги для створення ідеальної композиції, які повинні містити в собі головний композиційний елемент, а він підпорядковується композиційним засобам, які узгоджені з композиційним принципом, і усе це відповідають чотирьом законам композицій:

- єдність та форма змісту;
- наявність композиційного центру;
- співрозмірність частин між собою;
- щільність композиції.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						30
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

Перший рівень містить у собі саме джерело натхнення, яким воно є у справжньому житті, але якщо це нематеріальне явище – проводяться асоціації і підбираються відповідні зображення. В даному випадку джерело нематеріальне – бунтарство, було обрано три символи – кулак, меч та люди з прапорами (рис. 2. 6).

Рисунок 2. 6 – I рівень трансформації

На другому рівні підбираються відповідні три фігури до трьох обраних зображень. Ці фігури означають спрощене дане зображення (рис. 2.7).

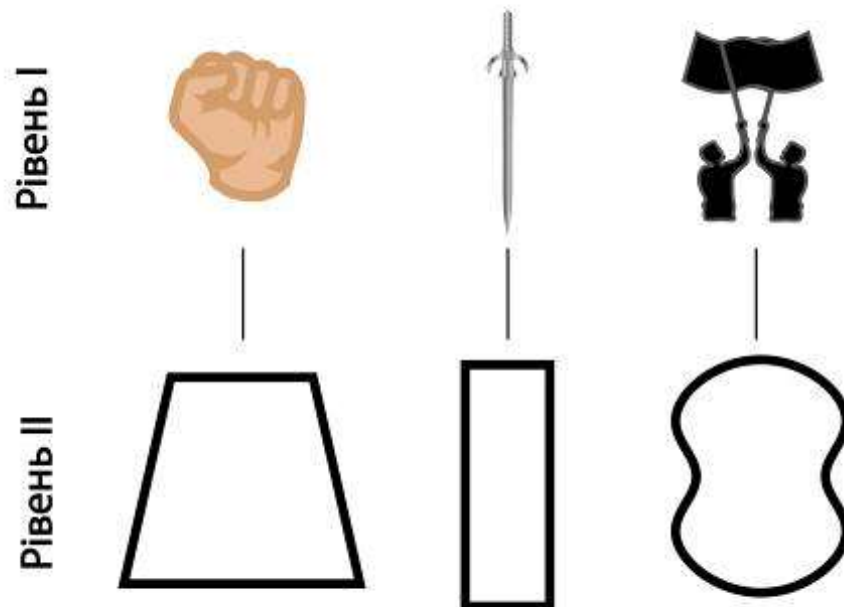

Рисунок 2. 7 – II рівень трансформації

Третій рівень включає в себе розроблені силуетні варіанти форм одягу, які наближені до геометричних фігур з другого рівня, з кожної фігури виходить по три форми одягу (рис. 2. 8).

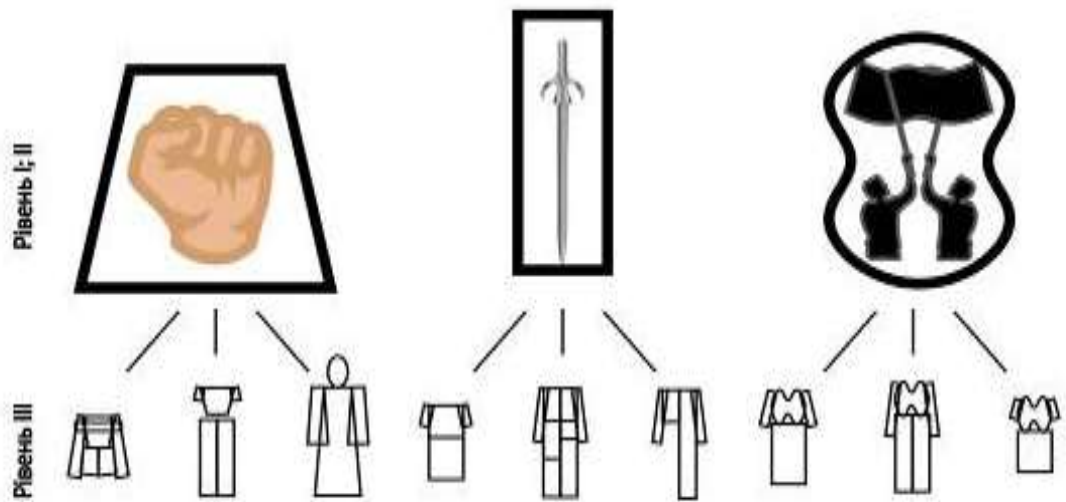

Рисунок 2. 8 – III рівень трансформації

Четвертий рівень більш наближений до розробки кінцевих форм – на ньому зображені чіткі конструктивні засоби (рис. 2. 9).

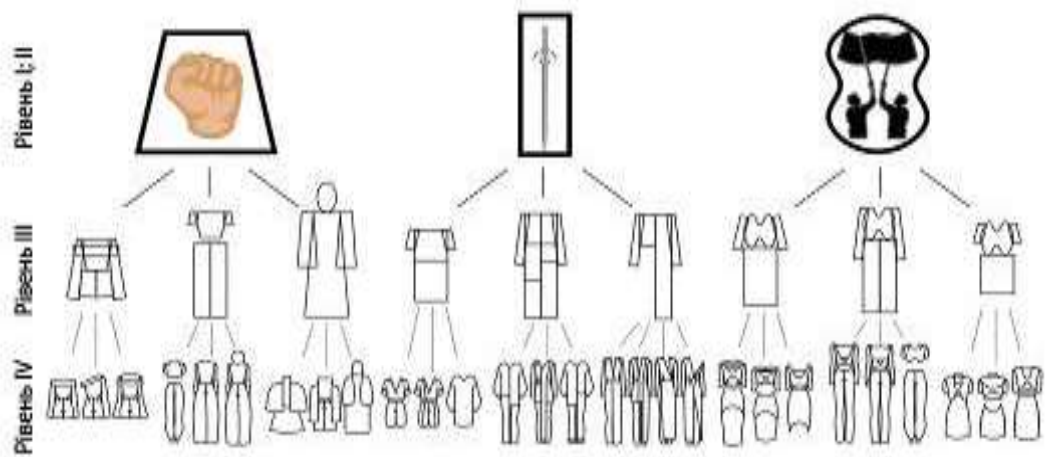

Рисунок 2. 9 – IV рівень трансформації

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

П'ятий рівень є останнім, в ньому зображені різні варіанти особливостей фасонів, різні форми, прийоми, композиційні елементи, тощо. Кінцевий варіант усіх п'яти рівнів трансформації з джерела натхнення у нові форми одягу у схематичному зображенні розміщені у додатку В.

Таким чином, було представлено п'ять рівнів трансформації з символів бунтарства у нові форми одягу.

2.4 Розробка варіантів ідей моделей одягу

Відповідно до обраного джерела натхнення було розроблено 10 ескізів-моделей, які містять у собі обрані композиційні елементи, принципи та засоби.

Ансамбль (рис. Б.1, додаток Б) жіночий, головний композиційний елемент – силует, композиційний засіб – асиметрія, композиційний принцип – рівновага. Складається з прямої сорочки, в якій рукав розширений донизу; поясу та штанів. Асиметричний силует відповідає джерелу у нестандартному підході крою в повсякденному житті.

Ансамбль (рис. Б.2, додаток Б) жіночий, головний композиційний елемент – колір, композиційний засіб – асиметрія, композиційний принцип – рівновага. Складається з прямої сорочки, в якій рукав розширений донизу та поясу. . Відповідає джерелу у поєднанні асиметрії двох контрастних кольорів.

Ансамбль (рис. Б.3, додаток Б) жіночий, головний композиційний елемент – рисунок, композиційний засіб – контраст, композиційний принцип – виразність. Складається з блузки, в якій рукав «кльош» та шорти. . Відповідає джерелу у використанні зображення вогню, який символізує силу, могутність та розруху на своєму шляху, і контрасту цих кольорів.

Ансамбль (рис. Б.4, додаток Б) жіночий, головний композиційний елемент – рисунок, композиційний засіб – асиметрія, композиційний принцип – рівновага. Складається з футболки та штанів . Відповідає джерелу у використанні зображення вогню, який символізує силу, могутність та розруху на своєму шляху, і контрасту цих кольорів.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						34
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

Ансамбль (рис. Б.5, додаток Б) жіночий, головний композиційний елемент – фактура, композиційний засіб – контраст, композиційний принцип – виразність. Складається з футболки та спідниці. . Відповідає джерелу у використанні незвичної фактури, а також форми.

Ансамбль (рис. Б.6, додаток Б) жіночий, головний композиційний елемент – колір, композиційний засіб – контраст, композиційний принцип – виразність. Складається з футболки та спідниці. . Відповідає джерелу у використанні незвичної фактури, форми, а також поєднанні контрастних кольорів між собою.

Ансамбль (рис. Б.7, додаток Б) жіночий, головний композиційний елемент – форма, композиційний засіб – контраст, композиційний принцип – виразність. Складається з верхнього одягу та штанів розширених донизу. Відповідає джерелу у незвичній для повсякденності форм, яка є збільшена у розмірах.

Ансамбль (рис. Б.8, додаток Б) жіночий, головний композиційний елемент – колір, композиційний засіб – контраст, композиційний принцип – виразність. Складається з верхнього одягу та розширеної донизу спідниці.. Відповідає джерелу у незвичній для повсякденності форм, яка є збільшена у розмірах, а також контрастних поєднаннях кольорів між собою.

Ансамбль (рис. Б.9, додаток Б) жіночий, головний композиційний елемент – колір, композиційний засіб – асиметрія, композиційний принцип – виразність. Складається з верхнього одягу, який є наполовину сорочка до лінії талії, наполовину пальто і штанів. Відповідає джерелу у незвичній для повсякденності асиметричній, конструкції, і також асиметричному розміщенні кольорів між собою.

Ансамбль (рис. Б.10, додаток Б) жіночий, головний композиційний елемент – колір, композиційний засіб – асиметрія, композиційний принцип – виразність. Складається з верхнього одягу, який асиметрично розміщений на фігурі, де права частина пальто подовжена і відсутня ліва сторона від лінії талії, кофти та штанів. Відповідає джерелу у незвичній для повсякденності асиметричній, конструкції, і також асиметричному розміщенні кольорів між собою.

Ці розроблені моделі будуть слугувати для створення п'яти моделей майбутньої колекції.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		35

Таким чином, у цьому розділі було розглянуто стилізацію даного джерела творчості – бунтарства. Було стилізовано такі головні композиційні елементи: форма, колір, силует, рисунок, фактура. Головними композиційними засобами було обрано асиметрія та контраст, а композиційними принципами є виразність. З джерела натхнення було обрано три символи бунтарства, які були обрані асоціативно, і вони були трансформовані у наступні чотири види – з спрощених фігур до нових форм одягу, які відповідають даному джерелу натхнення. Відповідно до вище написаного, було розроблено 10 моделей-ідей одягу, відповідно до обраних композиційних елементів, принципів та засобів. Вони будуть використані для розробки майбутньої колекції п'яти моделей одягу.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		36

3 ТВОРЧА РОЗРОБКА КОЛЕКЦІЇ

3.1 Розробка ідей колекції

Для даної дипломної роботи було розроблено 7 варіантів колекцій відповідно до джерела натхнення – бунтарство, кожна з них поділена на види:

- промислова;
- перспективна;
- колекція для показу населення;
- авангардна;
- авторська;
- дипломна (2 колекції).

Промислова колекція призначена для реалізації на промислових підприємства. Цей вид є найбільш доступним, комфортним та універсальним. Розробляється для доступності на споживчому ринку для населення, і водночас моделі мають відповідати модним напрямкам не один сезон. Однією з головних причин виникнення даного виду колекцій, це процес стандартизації та уніфікації, що дає змогу скоротити час на впровадження нових моделей у виробництві.

В даній розробленій колекції (рисунок В.1, додаток В) головним композиційним центром є силует, композиційним засобом – асиметрія, принцип – рівновага. Так як цей вид розроблявся для споживчого населення, «бунтарство» було втілене мінімально – силует асиметричний, де одна частина одягу довша за іншу. Переважають сорочки, брюки та шорти тільки прямого краю.

Перспективна колекція. Дизайн цього виду розробляється «на майбутнє», і відображає не тільки теперішній напрямок моди, але й який буде залишатись ще у тренді наступні подальші сезони. Дизайнер повинен вміти передбачати майбутню моду, а також врахувати спеціалізацію підприємства. Також це є експериментами з формами, конструктивними особливостями, фактурами, рисунками, поєднання деталей, тощо.

Дана колекція (рисунок В.2, додаток В) несе у собі головний композиційний елемент – рисунок, засіб – контраст, принцип – виразність. Рисунок одразу

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						37
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

виділяється – зображено вогонь трьома виразними кольорами (червоний, помаранчевий, жовтий). Сам вогонь символізується як розруха на своєму шляху, але також велич і заклик до боротьби за свободу, «спалювати те, що стоїть на шляху». Асортиментна група містить у собі блузки з розширеними рукавами, прилеглі футболки, шорти та штани, завужені донизу.

Колекція для показу населення. Цей вид обов'язково представляється споживачам. Показ може мати у собі різні призначення, до прикладу; реклама, пропаганда нових тенденцій, тощо. Показує населенню, яка є мода на даний момент, чи яка вона буде. Тут працює перше враження на представлені моделі, які показують дуже швидко, і зазвичай за 30 хвилин повинні показати біля 50 моделей, проте залежить, скільки моделей повинно представлятись, кількість може бути різна.

У цій колекції (рисунок В.3, додаток В), головним композиційним елементом є фактура, засіб – контраст, принцип – виразність. Тут зображена цікава фактура яка прийнята для населення. Також головною є форма одягу, яка відповідає даному джерелу натхнення, «бунтарство» тут показується у нестандартній формі одягу відносно теперішніх тенденцій на ринку для споживачів. Асортиментом є спідниці, штани та блузки.

Авангардна колекція одразу дає змогу зрозуміти від назви, про що вона. Вона означає «модернізм»; «щось нове». Містить у собі скандал та епатаж, новаторське бачення, яка не відповідає нормам, має свій стиль, який «кричить» про те, що «не така як усі», а має свій напрямок і вперто йде по ньому. Протирічить сірим будням і втілює в собі різні «божевільні» ідеї. Є багато його напрямків, від мінімалістичного авангарду до найбільшого. Авангардна колекція – це екзотичне явище для індустрії моди. Така колекція точно не може бути непоміченою.

У розробленій авангардній колекції (рисунок В.4, додаток В), головний композиційний елемент – форма, композиційний засіб – контраст, композиційний принцип – виразність. Тут бунтарство виражається у великих розмірах самого одягу, що показує «гротеск» відповідно до стандартних розмірів одягу. Вони є перебільшеними і надто «оверсайз». Асортиментна група включає в себе брюки, кофти, та верхній одяг, які створені не з тканини, а з інших матеріалів.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						38
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

Авторська колекція. Розробка полягає у творчому задумі самого дизайнера, вона допомагає розкрити його творчий потенціал. Цій колекції характерний оригінальний почерк, специфіка, креативність, художня індивідуальність. Зазвичай відповідає одному стильовому напрямку, в якій присутня одна концепція та показана ідея, яку хотів передати автор. Створені зазвичай для показу на сезонах моди, виставки, для подіуму. Зазвичай вони потім не використовуються у повсякденному житті, тому що вони надто незвичні для побутового одягу.

У розробленій авторській колекції (рисунок В.5, додаток В), головний композиційний елемент – колір, композиційний засіб – асиметрія, композиційний принцип – виразність. Бунтарство показується у цій колекції з допомогою присутньої контрастної кольорової гами, один з них провідний колір – червоний. Також конструкція виробу є бунтарською – верхній одяг видозмінений і відхилений від стандартів, одна з його деталей подовжена. Асортимент – верхній одяг, брюки та кофта.

Дипломна колекція представляє собою розробку творчої колекції за обраним джерелом творчості – бунтарство. Вона також відноситься до авторської типу колекції. Головні композиційні елементи були проаналізовані та втілені в цю роботу. Містить у собі 5 моделей – ідей. Для колекції було використано усі знання про бунтарство та його характер. Також асоціативно було обрано символи «непокори», стилізовано і трансформовано у нові ідеї одягу.

Дана дипломна колекція (рисунок В.6, додаток В), має головний композиційний елемент – рисунок, засіб – контраст, принцип – виразність. Джерело творчості виражене тут найбільше у рисунку – зображення букв, як один з видів графіті. Також бунтарство виражене у конструкції одягу – моделі мають асиметричний крій тільки на одну половину тіла, всі воно підкреслюється з допомогою тасьми-блискавок. Асортиментна група – верхній одяг, топи, спідниця, шорти, штани, кофти. Вуличний стиль підкреслюється аксесуарами – чокери з шипами, біта, ланцюги на талії та на шиї, кепка, рукавиці. Розроблені колекції зображені на банері (додаток Д).

Дипломна колекція (друга) розроблена за джерелом творчості – бунтарство.

										Лист
										39
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ					

Дипломна колекція (рисунок В.7, додаток В), має головний композиційний елемент – колір, засіб – контраст, принцип – виразність. Виразність кольору забезпечується контрастом синьо-червоного поєднання, яке характеризує боротьбу. Крій моделей асиметричний, розміщення деталей виконано у стилі деконструктивізм, що повністю відповідає характеру джерела творчості. Деконструктивізм проявляється тут у порушенні існуючих правил і виходу з них. Силует – прямий, що нагадує чоловічий крій, тим самим підкреслюючи бунтарство - носіння одягу невідповідно до своєї гендерності.

Таким чином, було розроблено 7 видів колекцій: промислова, перспективна, колекція для показу населення, авангардна колекція, авторська та 2 дипломні.

3.2 Побудова та обґрунтування кінцевого варіанта колекції

Проаналізувавши сім видів колекції, які були розроблені для даної дипломної роботи, авторського типу, в якості основної для подальшого проектування було обрано авторську колекцію (рисунок В.7, додаток В). Ця колекція найбільш відповідає джерелу натхнення по наступних критеріях.

1. Головний композиційний елемент – колір, композиційний засіб – контраст, композиційний принцип – виразність. Найбільш виражене бунтарство передається у двох контрастних кольорах – червоного та синього, провідним є червоний, так як найбільше він виражає саму непокору, а поєднання його з синім – дає заклик до боротьби, до дій, до виходу за рамки. Дві крайні моделі синього кольору, дві бокових – червоного, а центральна модель містить у собі контрастну кольорову пляму.

2. Конструкція є найбільш бунтарською з поміж інших. Візуально вона представляє собою як відхилення від норми, порушення правил та вихід за рамки, від якої й виходить девіз колекції – «бунтарство без кордонів». Конструкція має асиметричний характер.

3. Силует – прямий, який нагадує чоловічу форму костюму, який вдягнула жінка.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						40
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

4. Асортиментна група – костюм, який складається з жакету та штанів, хоча і є класикою, проте вона представлена у стилі «деконструктивізм», що повністю відповідає бунтарству – невідповідність канонам та порушення існуючих правил.

5. Підкреслюється також грубими чоботами, які також є більш типові у носінні для чоловіків – представлені на жіночих моделях.

Відносно цієї колекції було виконані усі поставлені вимоги як для дипломної роботи:

1. Вибраний вид колекції – авторська. Відповідність до розробки творчої ідеї у матеріалі, як розкриття ідеї для дизайнера. Присутня єдність концепції, стильовий напрямок, показана ідея.

2. Присутні вихідні дані для розробки колекції: обрано джерело натхнення, проаналізовано, наведені відповідні ілюстрації. Джерелом являється бунтарська поведінка, яка символізує вихід за рамки. Обраний девіз – «бунтарство без кордонів».

3. Виділені можливі композиційні елементи, засоби та принципи. Це: колір, контраст та виразність.

4. Стилізовано джерело та трансформовано у нові форми одягу.

5. Визначена кількість моделей у колекції – 5 моделей.

6. Обрано, за рахунок чого буде виділена центральна модель. Вона буде виражатись через поєднання двох кольорових плям – синього та червоного кольорів.

7. Розроблені ескізи моделей та варіантів колекцій, з яких було обрану одну провідну.

Колекція складається з 5 моделей у стилі деконструктивізм.

Уся колекція чітко побудована на композиційних елементах, відповідає одному стильовому напрямку, та композиційно підпорядковується усім чотирьом головним законам композиції:

- єдність форми та змісту;
- наявність композиційного центру;
- співрозмірність частин між собою та з цілим;
- щільність композиції.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						41
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

Обраний кінцевий варіант розробленої колекції у ескізі оформлений як художній проект на планшеті (рисунок В.7, додаток В).

3.3 Композиційний аналіз гармонійності розробленої колекції

Композиційної гармонійності колекції можна досягти, якщо дотримуватись усіх правил композиційної побудови як окремо кожної моделі, в якій ансамбль містить усі поєднані композиційні правила, так і в загальному усі моделі мають виглядати гармонійно. Це означає, що кожна модель – самостійна частина, а разом усі моделі підпорядковуються один одному і складають колекцію.

Головним у розробці дизайну є дотримання усіх правил. Для даної колекції в якості головного композиційного елемента було обрано колір, головного засобу – контраст, а принципа – виразність.

Колекція підпорядковується чотирьом законам композиції:

1. Єдність змісту та форми. Форма одягу в колекції відповідає своєму призначенню, тобто, колекція призначена для подіумних показів.

2. Наявність композиційного центру. Композиційним центром у даній колекції є модель номер 3, тому що, вона виділена за рахунок більшої площі розміщення кольорових контрастних плям.

3. Співрозмірність частин між собою та цілим. У кожній моделі всі присутні частини гармонізують між собою, відповідають одне одному, і утворюють одне ціле.

4. Цільність композиції. Уся композиція виглядає як одне ціле, в ньому немає нічого зайвого та усього вистачає, усі частини візуально виглядають так, що вони підтримують одне одного. Все між собою взаємопов'язане, а тому цільне.

Композиційна гармонійність для даної дипломної роботи колекції одягу під девізом «бунтарство без кордонів» наведена на рисунку 3.1.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		42

ВИСНОВКИ

1. Аналіз діяльності сучасного дизайнера показав, що наразі є потреба в нових дизайнерських розробках різного напрямку, тому тема дипломної роботи присвячена розробці нових варіантних рішень колекцій одягу є актуальною.

2. Композиційний аналіз джерела творчості дозволив виділити його характерні риси, провести асоціації між ним і майбутнім одягом та розробити концепцію колекції.

3. Проаналізовано художній стиль деконструктивізму та можливості його застосування в дизайні сучасного одягу. Визначено сучасний напрямок моди вибраного асортименту одягу, який показав, що найбільш характерним є різні варіації сучасного костюму незалежно від гендерності.

4. Визначені головні композиційні елементи, принципи та засоби зв'язку, що в подальшому були використані як головні в розробках моделей-ідей та колекцій-ідей. Виконано творчу трансформацію форми джерела натхнення у форми сучасного одягу з використанням на 5 рівні стилізованих композиційних елементів.

5. Розроблено 10 варіантів моделей-ідей та представлено їх характеристику. На базі варіантів ідей було розроблено 7 варіантів колекцій з різними головними композиційними елементами, принципами і засобами зв'язку та дана їх описова характеристика. В якості кінцевого варіанту для подальшої проробки обрано авторську колекцію, що найбільш відповідає асоціативному сприйняттю джерела творчості.

6. Виконано аналіз гармонійності розробленої колекції нових моделей одягу в якому доведено відповідність вимогам побудови колекції як художньої системи та композиційну цілісність колекції загалом. Спроектовану колекцію можна представляти на подіумних показах для населення.

7. Одна модель з колекції виготовлена в матеріалі і брала участь у Всеукраїнському конкурсі молодих дизайнерів одягу «Барви поділля-2022»

8. Подана заявка на отримання патенту на авторське право.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						44
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. І. М. Баннова Основи гармонізації одягу. Ч. 1 / І. М. Баннова. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 60 с.
2. Художні системи [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://vunivere.ru/work24147/page3> (дата звернення:26.04.2022).
3. Ошо. Живи по своїм правилам / Ошо., 2016. – (ИГ «Весь»). – (Что означает истинное бунтарство?).
4. Як бути бунтарем? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://ru.wikihow.com/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC> (дата звернення:29.04.2022).
5. Всем наперекор: зачем нужны бунтари? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.psychologies.ru/articles/vsem-naperekor-zachem-nujnyi-buntari/> (дата звернення:29.04.2022).
6. Архетип у брендингу та створення бренду підкорювача сердець [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.os-design.ru/blog/arhetipy-v-brendinge-i-sozdanie-brenda-pokoritelya-serdec> (дата звернення:29.04.2022).
7. Що означає червоний колір у психології? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://uk.warbletoncouncil.org/que-significa-color-rojo-6366> (дата звернення:30.04.2022).
8. Паранько Н. СТИЛЬ «ДЕКОНСТРУКТИВІЗМ»: ВИТОКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В ДИЗАЙНІ / Н. Паранько, І. Гайова, Р. Оганов..
9. Асортимент одягу [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://mnvkrizhavka.at.ua/publ/shvejna_sprava/teoretichnij_kurs_z_osnov_shvejnoji_spravi/asortiment_odjagu/14-1-0-72 (дата звернення:30.04.2022).
10. Що буде модним у 2022? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://kolizhanka.net.ua/scho-bude-modnym-u-rotsi-trendy-zhinochohodyahu/> (дата звернення:01.05.2022).

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		45

21. Принципы тождества, нюанса и контраста [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:

https://ozlib.com/969880/iskusstvo/printsipy_tozhdestva_nyuansa_kontrasta (дата звернення: 11.05.2022).

22. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТВОРЧОГО ДЖЕРЕЛА У СТВОРЕННІ ЕСКІЗУ ОДЯГУ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.cuspu.edu.ua/en/konferentsii-2016-2017-n-r/v-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnologichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4-vykorystannia-innovatsiinykh-metolohichnykh-pryiomiv-navchannia-zahalnonaukovykh-ta-spetsialnykh-dystsyplin-u-suchasnomu-suspilstvi/7064-osoblivosti-rozrobki-tvorchogo-dzherela-u-stvorenni-eskizu-odyagu> (дата звернення: 25.05.2022).

23. І. М. Баннова Основи гармонізації одягу. Ч. 2 / І. М. Баннова. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 60 с.

24. Дипломна робота. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки «Дизайн» спеціалізації «Художнє моделювання одягу» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр») / І. М. Баннова, О. П. Стрижова. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 20с.

25. Баннова І.М. Методичні засади етнодизайну при розробці колекцій моделей одягу в студентському Будинку моделей ХНУ / Збірник наукових праць «Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції» III Міжнародного конгресу з етнодизайну, книга 3: ПП «Астроя», Полтава, 2019 – с. 350-353.

					ДРДЗ. 2018052.01.01.ПЗ	Лист
						47
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

ДОДАТОК А
ГРАФІЧНІ РЯДИ ТРАНСОРМАЦІЇ ДЖЕРЕЛА ТВОРЧОСТІ У
ФОРМИ СУЧАСНОГО ЖІНОЧГО ОДЯГУ

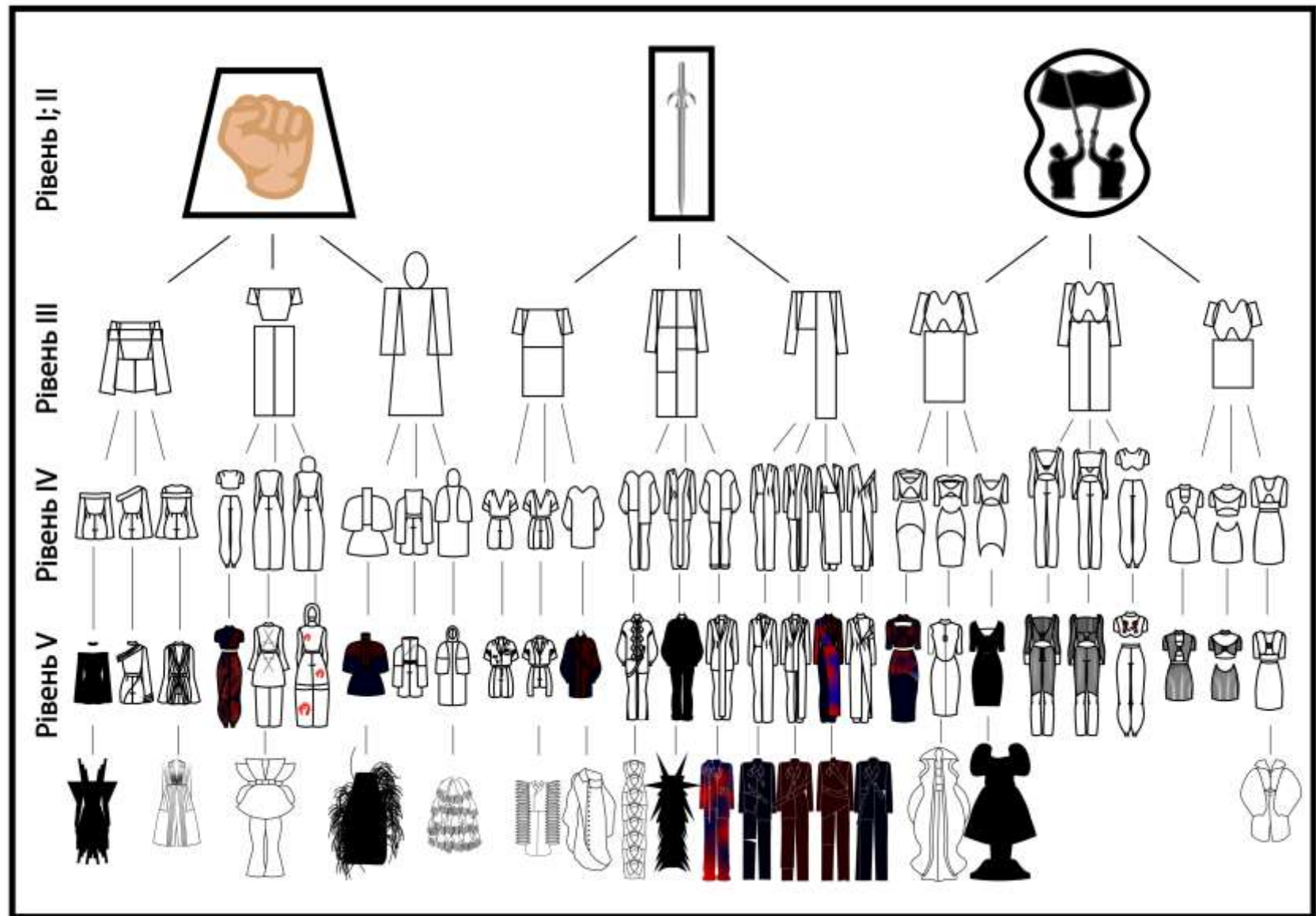

Рисунок А.1 – Схема трансформації джерела творчості у форму майбутніх моделей одягу

ДОДАТОК Б
МОДЕЛІ-ІДЕЇ ОДЯГУ

Рисунок Б.1 – Модель – идея 1

Рисунок Б.2 – Модель – идея 2

Рисунок Б.3 – Модель – идея 3

Рисунок Б.4 – Модель – ідея 4

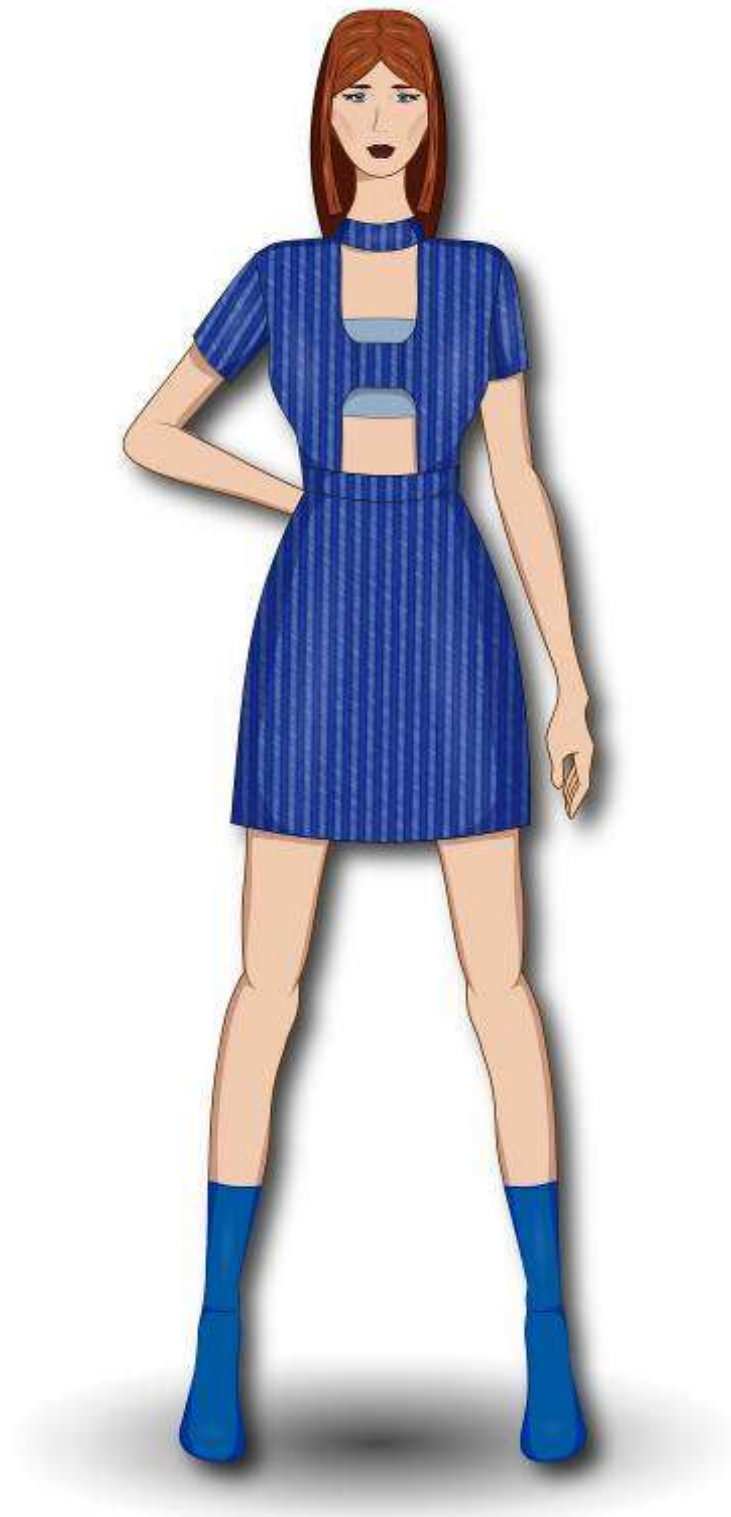

Рисунок Б.5 – Модель – ідея 5

Рисунок Б.6 – Модель – ідея 6

Рисунок Б.7 – Модель – идея 7

Рисунок Б.8 – Модель – идея 8

Рисунок Б.9 – Модель – ідея 9

Рисунок Б.10 – Модель – ідея 10

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

Рисунок В.7 – Планшет із обраною авторською колекцією

ДОДАТОК Г
ВИГОТОВЛЕНИЙ АНСАМБЛЬ ОДЯГУ

Рисунок Г.1 – Выготовлений ансамбль одягу

ДОДАТОК Д
ХУДОЖНІЙ ПРОЕКТ АВТОРСЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ

