

Хмельницький національний університет

Факультет технологій та дизайну

Кафедра дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

перший (бакалаврський)

Освітній рівень

ХУДОЖНЄ ПРОЄКТУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ ПІД ДЕВІЗОМ «АБСТРАКТ»

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Шифр і назва галузі знань

Спеціальність 022 Дизайн

Шифр і назва спеціальності

Шифр ДРДЗ. 20042.01.01.ПЗ

Виконала: студентка 4 курсу, групи ДЗН-20-1

Підпис

Валентина ГУМЕНЮК

Керівник: канд. техн. наук., ст. викладач

Підпис

Оксана СТРИЖОВА

Нормоконтролер: канд. техн. наук, доц.

Підпис

Лариса КРАСНЮК

До захисту допускаю:

Підпис

Ельвіра БАЗИЛЮК

Зав. кафедри дизайну

14 червня 2024 р.

Хмельницький, 2024

Хмельницький національний університет

(повне найменування навчального закладу)

Факультет технологій і дизайну
Кафедра дизайну
Освітній рівень перший (бакалаврський)
Галузь знань 02 Культура і мистецтво
(кодифіковано)
Спеціальність 022 Дизайн
(кодифіковано)
Освітня програма Дизайн

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувачка кафедри дизайну

Ельвіра Ельвіра БАЗИЛЮК
15 лютого 2024 р.

**ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ**

Гуменюк Валентини

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи: Художнє проєктування авторської колекції жіночого одягу під девізом «Абетаркт»

Керівник проєкту Стрижова Оксана, канд. техн. наук
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затвержені наказом вищого навчального закладу від 15.02.2024 р., № 8.

2. Строк подання студентом закінченої роботи 7 червня 2024 р.

3. Вихідні дані до роботи: об'єкт проєктування – колекція одягу, тип колекції - авторська, асортимент – жіночий одяг, девіз «Абетаркт».

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

Вступ
розділ 1 – Обґрунтування вихідних даних до проєктування колекції
розділ 2 – Композиційна побудова колекції за джерелом творчості
розділ 3 – Творча розробка колекції
Висновки
Додатки

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) Банер художнього проєкту (1,5x1 м)

6. Консультанти розділів роботи

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

7. Дата видачі завдання 15.02.2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів виконання кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітки
1	Вибір тем та формування концепції	15.02-20.02	
2	Аналіз та обґрунтування вихідних даних до проектування колекції	10.02-05.03	
3	Оформлення розділу 1	16.02-05.03	
4	Збір матеріалів та виконання композиційно розробки колекції за джерелом творчості	06.03-05.04	
5	Оформлення розділу 2	06.03-05.04	
6	Творча розробка колекції жіночого одягу	06.04-25.04	
7	Оформлення розділу 3	06.04-25.04	
8	Формулювання висновків	26.04	
9	Виготовлення виробів колекції	27.04-15.05	
10	Оформлення додатків	16.05-23.05	
11	Оформлення банера художнього проєкту	24.05-30.05	
12	Допуск кваліфікаційної роботи керівником	28.05-30.05	
13	Нормоконтроль кваліфікаційної роботи	5.06	
14	Перевірка на антиплагіат	7.06	
14	Допуск результатів проектування до захисту	9.09	
15	Рецензування кваліфікаційної роботи	11.06-14.06	
17	Оформлення презентації результатів проектування, підготовка доповіді	7.06-14.06	
18	Захист кваліфікаційної роботи	18.06	

Студент

(підпис)

Валентина ГУМЕНЮК

Керівник роботи

(підпис)

Оксана СТРИЖОВА

Анотація

кваліфікаційної роботи освітнього рівня «бакалавр»
на тему: **«РОЗРОБЛЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОЄКТУ АВТОРСЬКОЇ
КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ ПІД ДЕВІЗОМ «АБСТРАКТ»**

студентки групи ДЗП-20-1 Гуменюк Валентини.

Керівник – канд. техн. наук Оксана Стрижова.

Обсяг пояснювальної записки – 58 с., 27 рис., 4 додатків, 24 джерел

АВТОРСЬКА КОЛЕКЦІЯ ОДЯГУ, ЖІНОЧИЙ ОДЯГ, ПОВСЯКДЕННИЙ ОДЯГ, ОЗДОБЛЕННЯ, КОЛІР, РИСУНОК, СТИЛІЗАЦІЯ, ТРАНСФОРМАЦІЯ, АБСТРАКТНІ КАРТИНИ.

У кваліфікаційній роботі було виконано: збір інформації та аналіз джерела творчості; аналіз модних тенденцій та вибір асортименту одягу; вибір і стилізація можливих композиційних елементів, а також засобів зв'язку та принципів; трансформація джерела творчості та розробка 10 моделей-ідеї; розробка 6 варіантів колекцій; вибір однієї колекції з п'яти ансамблів, а також виконання у матеріалах одного з них.

7.06.24

(дата)

(підпис)

Зміст

1	Обґрунтування вихідних даних для проєктування 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	15
1.4	Аналіз сучасного напрямку моди вибраного асортименту	18 2
	Композиційна побудова колекції за джерелом творчості	24
2.1	Вибір, обґрунтування та стилізація можливих головних композиційних елементів	24
2.2	Вибір та обґрунтування можливих головних композиційних принципів та засобів зв'язку	28
2.3	Трансформація джерела творчості у форми сучасного одягу	30
2.4	Розробка варіантів ідей моделей одягу	33
3	Творча розробка колекції	36
3.1	Розробка варіантів ідей колекції	36
3.2	Побудова та обґрунтування кінцевого варіанта колекції	37
3.3	композиційний аналіз гармонійності розробленої колекції	38
	Висновки	41
	Перелік посилань	43
	Додаток А – Графічні ряди трансформації джерела творчості у форми одягу	46
	Додаток Б – Моделі-ідеї	47
	Додаток В – Варіанти колекції одягу	52
	Додаток Д – Виготовлений ансамбль одягу	58

ВСТУП

Дизайн одягу - це творчий процес розробки продукту або виробу, який поєднує в собі естетичні, функціональні, технічні та ергономічні аспекти [1]. Дизайнер в цьому процесі виступає як керівник ідеї, який враховує потреби користувачів, технічні обмеження, а також естетичні вимоги.

Роль дизайнера одягу у створенні виробів не обмежується лише утилітарноестетичним призначенням, а й в розробці концепції ідеї та образу. Вони також мають важливу роль у піднятті художнього рівня продукту. Дизайнер не лише створює предмети зручними та функціональними, а й надає їм естетичну цінність, красу та виразність, щоб створити продукт, який не лише виконує свої функції, але і приваблює своєю красою [2].

Проте, існують певні проблеми в процесі художнього проектування одягу, такі як [3]:

1. Масове виробництво заважає персоналізації для виробів: економічність виробництва ставиться вище, ніж художність та якість, що призводить до втрати особливості в одязі.
2. Технологічні обмеження: деякі новаторські ідеї можуть бути складні у втіленні через обмеження технічних можливостей.
3. Комерційні аспекти: у багатьох випадках, дизайнери змушені підкорятися комерційним вимогам компаній, що обмежує їх творчу свободу.
4. Екологічні аспекти: зростаюча увага до екології також ставить нові виклики перед дизайнерами одягу, вимагаючи розробки екологічно безпечних виробів.

Метою дипломної роботи є створення нових моделей одягу у формі художньої колекції за джерелом творчості, а саме стилем абстракціонізму.

Шляхом застосування принципів композиції та методів художнього проектування у виготовленні виробів буде виконано поставлену мету.

Для досягнення завдання мети:

- сформуувати вихідні дані для проектування майбутньої колекції одягу;
 - виконати композиційний аналіз обраного джерела творчості, на основі якого обґрунтувати вибір асортименту виробів майбутньої колекції;
 - обґрунтувати вибір можливих композиційних елементів, принципів і засобів їх зв'язку та виконати стилізацію обраних елементів для подальшого художнього проектування колекції;
 - виконати трансформацію джерела творчості у форми сучасного одягу, на основі якої розробити можливі варіанти композиційно-конструктивних вирішень виробів майбутньої колекції;
 - довести композиційну гармонійність розробленої колекції одягу на основі дотриманості законів композиції.

1 ОБГРУНТУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ

1.1 Характеристика колекції як художньої системи

Художнє проектування костюма є необхідною складовою процесу створення для людини і ґрунтується на принципах композиції. З урахуванням різноманітності сучасного одягу, дизайнер має застосувати різні підходи до проектування, враховуючи призначення, виробничі умови та модні тенденції. Основи композиції, на яких він покладається, характеризують художню систему, що організовує, гармонізує та об'єднує його творчий процес. Костюм, побудований згідно цих принципів, стає не лише частиною одягу, а й важливим елементом цієї художньої системи [4].

Розрізняють такі види художніх систем одягу [5]:

- автономна художня система одягу - це результат розробки окремих елементів одягу певного асортименту, які входять до загального костюму, залежно від потреб спеціалізації підприємства;

- «сім'я» - це художня система, в якій вироби мають спільну конструктивну форму в межах поточних модних тенденцій, але відрізняються за своїми моделями;

- «комплект» - це повний набір одягу і аксесуарів, які доповнюють один одного і утворюють разом костюм, призначений для конкретного використання;

- «ансамбль» - це підбір предметів, які утворюють одяг для специфічного використання або певного індивіда, створені для вираження художнього образу, відповідно до певної концепції чи ідеї;

- колекція - це впорядкована група подібних предметів, які відображають науковий, історичний або художній зміст, і представляють інтерес з певної галузі.

Художня система «колекція» в дизайні одягу може мати переваги для подальшого впровадження у майбутніх моделях одягу через можливість створення згуртованих та згодованих концепцій, які сприяють розробці єдиної стилістики та ідентичності бренду. Крім того, колекційний підхід дозволяє дизайнеру ефективно виразити свою творчу концепцію та переказати історію чи концепцію через серію спільних модельних образів.

Основні вимоги до системи «колекція» включають:

- розробку художнього образу для теми;
- створення новаторських форм моделей;
- виразність стилістики моделей у межах теми;
- забезпечення композиційного зв'язку між моделями у колекції;
- наявність сценарію або сюжетного плану для колекції; - наявність сценарію або режисури показу колекції.

Головною характеристикою колекції є її уніфікованість, що розрізняє її від простого набору різних моделей. Ця уніфікованість досягається за допомогою [5]:

- спільного стилю,

- творчого підходу,
- узгодженої колірної палітри,
- подібної структури матеріалів,
- форми,
- збереженням єдності образів.

Колекції одягу поділяються на типи в залежності від їх призначення, а саме [6]:

- перспективні – це колекції які втілюють модну концепцію на майбутнє, зазвичай для наступного сезону, і відображають нові стилі та тенденції;
- промислові – це колекції які відображають концепцію асортименту, призначену для впровадження на промисловому ринку;
- авторські – це колекції які відтворюють потенційні творчі здібності дизайнера.
- спеціальні колекції (наприклад, шкільний одяг, одяг для певних професій);
- авангардна – це колекція яка відзначається незвичайними формами, оригінальним кроєм та використанням яскравих аксесуарів.

Для кваліфікаційної роботи буде розроблятися саме авторська колекція. Головною метою цієї колекції показати свої творчі можливості та погляд на одяг як джерело творчості.

1.2 Аналіз джерела творчості і розкриття художнього образу колекції

Для майбутньої авторської колекції одягу під назвою «Абстракт» як джерело творчості обрано стиль абстракціонізм, який найкраще відображено у живописних творах відомого всесвітнього художника Бредлі У. Томліна [7].

Творчість Бредлі Уолкера Томліна захоплює своєю оригінальністю, виразними кольорами та нестандартними формами, що надихає на експерименти

у створенні нових модних дизайнів. Його стиль і роботи відкривають нові перспективи і дозволяють використати у моделях одягу його унікальний художній підхід [8].

На рисунку 1.1 представлено картину «Maneuver for Position» на якій Томлін використовує свій характерний стиль абстрактного експресіонізму, використовуючи сміливі мазки, яскраві кольори та динамічні композиції. Картина передає відчуття руху та енергії, форми та форми, що накладаються один на одного, натякають на динамічну взаємодію між елементами.

Рисунок 1.1 - «Maneuver for Position» (Бредлі Уолкер Томлін)

У «Number 2» Томлін використовує свій характерний стиль, який характеризується сміливим малюнком, динамічними композиціями та яскравими кольорами. На картині представлені широкі мазки жестів і складні шари фарби, що створює відчуття руху та глибини всередині полотна (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 - «Number 2»

В картині «Green» автор досліджує виразний потенціал кольору в абстрактній композиції. На картині переважають відтінки зеленого (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 - «Green» (Бредлі Уолкер Томлін)

Використовуючи сміливі мазки, яскраві кольори та динамічні композиції, Томлін створив полотно «All Souls' Night». Картина передає відчуття руху та ритму, запрошуючи глядачів захопитися своїми енергійними та емоційними якостями (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 - «All Souls' Night»

«Number 15» та «Number 7» містить сміливі, розмашисті мазки та динамічні, ритмічні композиції, типові для стилю Томліна. Картину характеризує яскраві кольори та багатошарова фактура, що створює відчуття руху та спонтанності

(рис. 1.5-1.6).

Рисунок 1.5 - «Number 7»

Рисунок 1.6 - «Number 15»

На полотні «Number 3» Томлін продовжує дослідження поєднання яскравих та темних фарб, створюючи динамічність композиції (рис. 1.7).

Рисунок 1.7 - «Number 3» (Бредлі Уолкер Томлін)

Виходячи з обсягу робіт Томліна, «Number 14», ймовірно, характеризується його характерним стилем абстрактного експресіонізму. Цей стиль зазвичай передбачає сміливу та динамічну роботу, яскраві кольори та динамічні композиції. І хоча динамічність картини все таки збережена, яскраві кольори замінили більш монохромні (рис. 1.8).

Рисунок 1.8 - «Number 14»

Картна «Number 20» представляє з себе сміливу роботу, в якій використані яскраві кольори та динамічні композиції (рис. 1.9).

Рисунок 1.9 - «Number 20» (Бредлі Уолкер Томлін)

Визначено характерні риси в творчому надбанні Бредлі Уолкера Томліна:

- яскраві кольори: темні кольори: зелені, коричневі, чорні;
- тонові контрасти в поєднанні кольорів;
- динамічні композиції;

- багато дрібних елементів; - короткі ламані смуги та лінії; - абстрактні силуети і плями.

Проаналізувавши твори обраного абстрактного художника та надихнувшись ними було створено мудборд (рис. 1.10). Мудборд - це засіб для визначення загального настрою проєкту. Він формується за допомогою збірки фотографій, іконок, зображень, шрифтів, кольорів і інших елементів. Це допомагає дизайнеру і клієнту уявити фінальний результат проєкту. Вибір елементів може бути різним в залежності від потреби [9].

Рисунок 1.10 – Мудборд за мотивами творчості Бредлі Уолкера Томліна

Представлені на мудборді мотиви творчості Бредлі Уолкера Томліна та схожі тенденції в оздобленні одягу стануть гарним джерелом творчого натхнення для розробки нових моделей одягу в рамках даної колекції.

1.3 Вибір та характеристика асортименту одягу

Одяг є невід'ємною частиною в житті кожної людини. Він має не лише практичне, а й естетичне значення, доповнюючись прикрасами та зачісками, утворюючи цілісний образ. В сучасному світі одяг став важливим засобом вираження індивідуальності людини. Він захищає людину від негативного впливу навколишнього середовища, є своєрідною оболонкою, що охоплює тіло. Через одяг можна виразити особистість людини, він несе інформацію про свого власника.

Асортимент одягу - це продуманий набір виробів, який містить різні типи і моделі одягу, різні їх стилі, регулюється в залежності від кількості, розмірів, оздоблення та інших характеристик, встановлених виробником [10].

Розрізняють такі типи виробів:

- плечовий одяг;
- поясний одяг;
- білизняний і корсетний;
- трикотажний;
- хустково-шарфовий;
- рукавичний;
- панчішно-шкарпетковий; - комплектний.

Класифікують одяг за такими ознаками:

1. За статевіковими ознаками, а саме:

- чоловічий;
- жіночий; - дитячий.

2. За сезоном:

- зимово-осінній;
- весняно-літній;
- демісезонний; - всесезонний.

3. За призначенням:

- побутовий;
- повсякденний;

- урочистий;
- спортивний;
- національний;
- робочий;
- формений;
- виробничий;
- спеціальний; - санітарний.

На основі аналізу класифікації асортименту та типів одягу, визначено, що майбутня колекція відноситься до повсякденного одягу, для жінок та дівчат молодшої вікової групи. Сама ж колекція моделей буде складатися з плечового та поясного видів одягу. Асортимент майбутніх моделей буде складено з таких виробів жіночого одягу як: штани, шорти, спідниця, топ, боді, сорочка, джинсовка.

Штани – це поясний верхній одяг, який закриває нижню частину тіла від талій та складається з двох зшитих між собою частин. Шорти – це поясний верхній одяг, який призначений для нижньої частини тіла, висотою вище колін.

Спідниця – це поясний верхній одяг, призначений для покриття нижньої частини тіла від талії вниз і має різні силуети.

Топ – це натільний легкий одяг, що прикриває верхню частину тіла до талій.

Боді – це натільний легкий одяг, що покриває тіло від плечей до нижньої частини тулуба і може мати короткі або довгі рукави.

Сорочка – легкий одяг, що прикриває верхню частину тіла, має рукави.

Джинсовка – це верхній одяг, зазвичай зроблений з джинсової тканини, подібний до сорочки або куртки.

Для цілісності образів також підібрані зачіски, взуття та аксесуари.

1.4 Аналіз сучасного напрямку моди вибраного асортименту

Кожен модний дизайнер знаходить натхнення в різних джерелах навколишнього світу, живописному мистецтві. Відтворюючи образи картин чи інші художні шедеври, дизайнери створюють унікальні образи, використовуючи стилі малюнків чи принтів на тканині, щоб додати неперевершену красу та вишуканість до колекцій. В колекції Balmain на весну-літо 2024 року дизайнер використав колаж, який складався з елементів живопису епохи Відродження, розмістивши їх на одязі відповідно до анатомії [11, 12]. Цей текстильний колажний принт викликає враження абстракції, надаючи одягу унікального художнього характеру (рис.1.11).

Рисунок 1.11 – Абстрактні колажі принтів в колекції Balmain весна-літо 2024

Дуже часто із світу мистецтва натхнення бере PRADA [13]. Так, наприклад, колекція весна-літо 2014 була створена під впливом творчості художника Джоана Міро (рис. 1.12).

Рисунок 1.12 – Мотиви оздоблення в колекції PRADA весна-літо 2014

Також перевагу художнім мотивам в оздобленні одягу віддав і Roberto Cavalli в колекції осінь-зима 2023/2024 [14]. В цій колекції основна увага – на принтах з природними мотивами та класичному живописі (рис. 1.13).

Рисунок 1.13 – Абстрактні джинсові колажі з принтів в колекції Roberto Cavalli
осінь-зима 2023/2024

В колекції Giambattista Valli на весну-літо 2015 року дизайнер використовував не лише зображення картин, але й взяв кольорову палітру та певні елементи із шедеврів живопису як вдосконалення (рис. 1.14). Натхненням для створення цієї колекції став живопис імпресіоністів, зокрема робота Клода Моне з ліліями та флористикою. У візерунках та кольорах одягу це відобразилося найсильніше [15].

Рисунок 1.14 – Колажі і паттерни в колекції Gianbattista Valli Весна-літо 2015

Однією з основних особливостей колекції Christian Dior Couture на сезон осінь-зима 2022/23 (рис. 1.15) стали тканини з українськими орнаментами, розробленими сучасною художницею з Києва, Олесею Трофименко [16, 17].

Рисунок 1.15 – Оздоблення українськими орнаментальними мотивами від Олесі Трофименко в колекції Christian Dior Couture осінь-зима 2022/23

«Для цього проєкту Олеся Трофименко працювала з темою пам'яті, яка відображена у традиційному народному мистецтві й фотографії (рис. 1.16).

Рисунок 1.16 – Етно-пам'ять в колекції Christian Dior Couture осінь-зима 2022/23

Дерево життя і букети квітів — це традиційно симетричні конструкції, що символізують жінку та продовження життя, а також щасливе майбутнє» – сказала Марія Грація К'юрі про роботи художниці Олесі Трофіменко.

Втілювати живопис в одязі можна такими способами [18]:

- принти – це репродукції картин або абстракційні малюнки можна використовувати для створення принтів на тканинах;
- вишивка – це елементи живопису можна відобразити вишивкою на одязі;
- аплікація – великі фрагменти картин або абстракцій можна наклеїти на тканину, створюючи цікавий образ;
- кольорова палітра – це колірна гамма картини може стати основою для колірної схеми одягу. Використання кольорів з оригінальної картини може створити гармонійний образ.

Можна зробити висновок, що використання художніх мотивів у формі фрагментів, які об'єднуються в текстильний колаж або як паттерни на тканині, може створювати ефект абстрактного сприйняття зображень і служити як оздоблення на поверхні одягу. Ця форма оздоблення може бути реалізована як аплікація, вишивка або різні види друку принтів.

2 КОМПОЗИЦІЙНА ПОБУДОВА КОЛЕКЦІЇ ЗА ДЖЕРЕЛОМ ТВОРЧОСТІ

2.1 Вибір, обґрунтування та стилізація можливих головних композиційних елементів

Проведений аналіз джерела творчості (п. 1.2) визначив його характерні риси:

- яскраві кольори: темні кольори: зелені, коричневі, чорні;
- контрастні поєднання кольорів;
- динамічні композиції;
- багато дрібних елементів; - короткі ламані смуги та лінії; - абстрактні силуети і плями.

Серед існуючих композиційних елементів можна обрати наступні, які можливі для розробки майбутніх моделей одягу:

- лінії;
- кольори;
- оздоблення;
- рисунок;
- абстрактні форми що характерні для творчості даного художника.

Лінія – це засіб виразності який використовується в дизайні як засіб виразності для створення образів, композицій та візуальної структури [19]. Колір – це характеристика для створення візуальної виразності, привабливості та настрою [19]. Оздоблення – це композиційний елемент який використовується для підвищення естетичного враження та виразності. Рисунок – це елемент який використовується для візуального зображення ідей, образності та концепцій [19].

Форма – це композиційний елемент який використовується для створення образів, структур та різноманітних візуальних ефектів [19].

Виконано стилізацію композиційного елемента «лінія» відповідно до джерела творчості (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Стилiзацiя композицiйного елемента «лiнiя»

Вiдповiдно до джерела творчостi виконано пiдбiр кольорових поєднань (рис. 2.2).

Відповідно до джерела творчості виконано стилізацію композиційного елемента «оздоблення» (рис. 2.3).

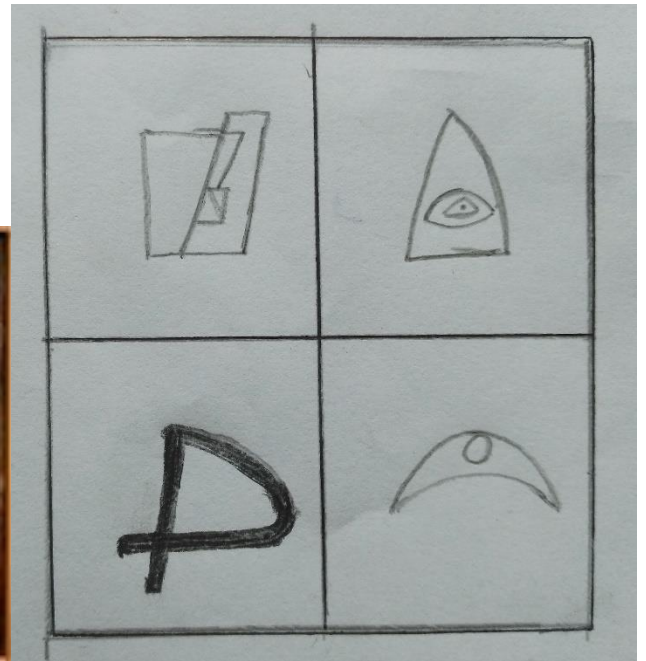

Рисунок 2.3 – Стилiзацiя композицiйного елемента «оздоблення»

Відповідно до джерела творчості, виконано стилізацію композиційного елемента «рисунок» (рис. 2.4).

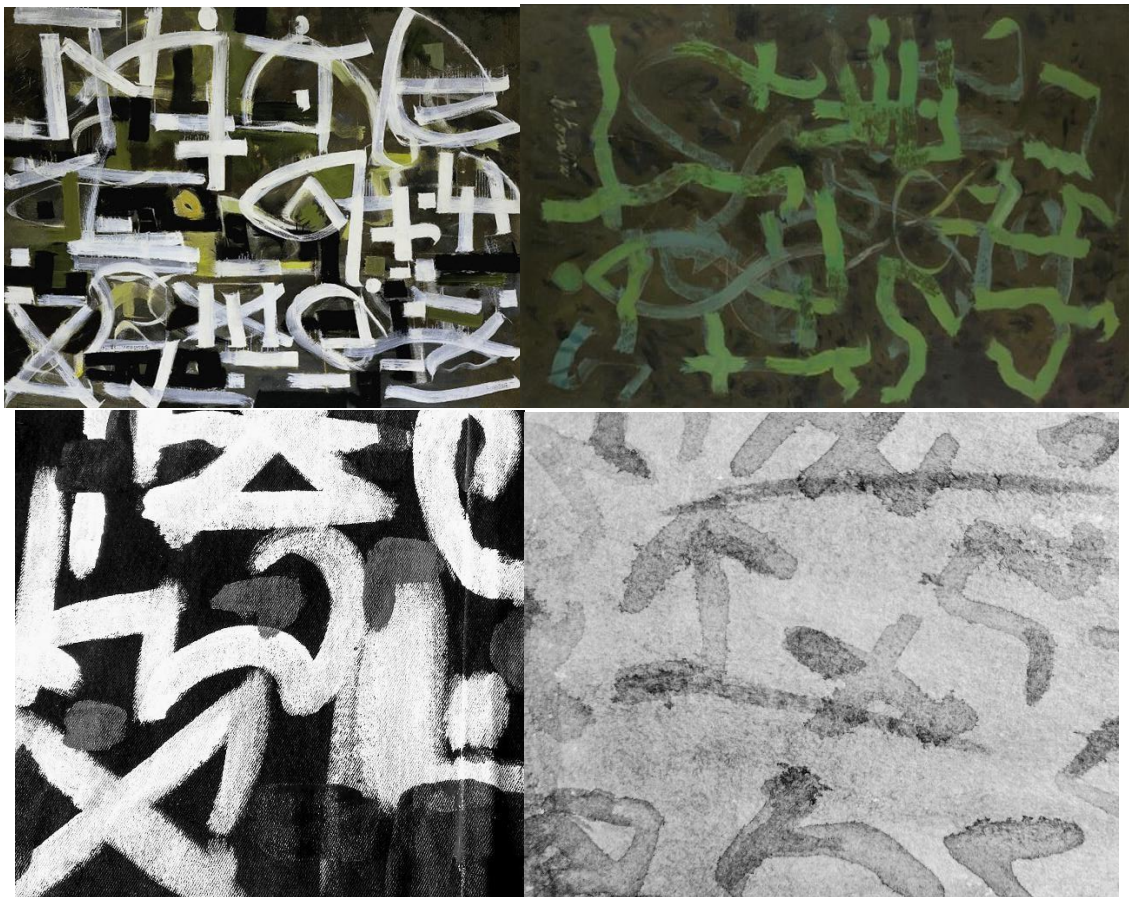

Рисунок 2.4 – Стилізація композиційного елемента рисунок

Відповідно до джерела творчості виконано стилізацію композиційного елемента форма (рис. 2.5).

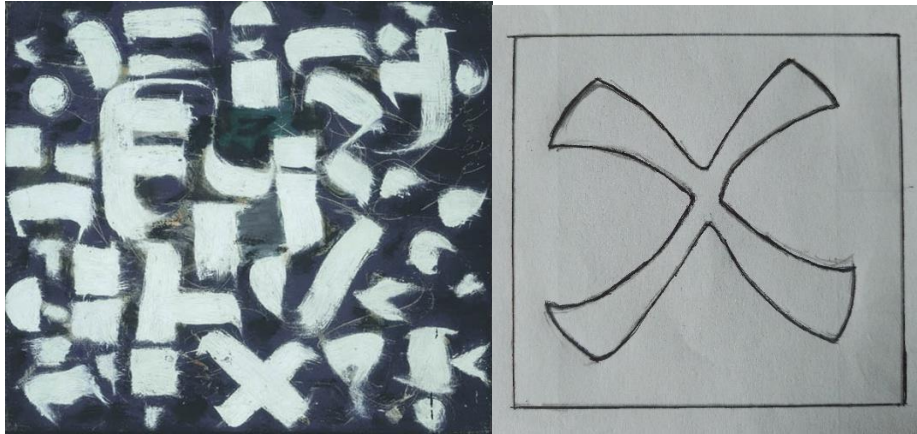

Рисунок 2.5 – Стилізація композиційного елемента «форма»

Розроблені стилізацій композиційних елементів і кольорові поєднання будь використані для створення майбутніх колекцій.

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

Важливим елементом в дизайні є композиція. Саме завдяки композиційним принципам та засобам зв'язку можна досягти розробки гармонійного образу.

Проаналізувавши джерело творчості та стилізувавши потенційні композиційні елементи було підібрано можливі принципи та засоби зв'язку, а саме [20]:

- тотожність;
- контраст;
- нюанс;
- ритм;

- асиметрія.

Тож для передачі ідеї вибраного джерела творчості найкраще підійдуть вище перелічені композиційні елементи.

Такий композиційний засіб як тотожність передбачає використання схожих або ж повторюваних текстур, кольорів, мотивів або форм щоб отримати єдність образу. Тотожність може використовуватися такими способами:

- використання повторюваних мотивів або деталей на різних частинах одягу;
- використання однакових кольорів або кольорових палітр на різних предметах одягу
- використання однакових або схожих тканин на різних частинах одягу.

Одним з ключових композиційних засобів в дизайні є контраст. Він візуально створює протиставлення між елементами, щоб досягти ефектного й цікавого образу.

Способи використання контрасту:

- протиставлення кольорів;
- протиставлення текстур;
- контраст у формах та фактурах.

Використання невеликих акцентів, неочевидних деталей або нюансів, які роблять образ виразнішим та цікавішим, досягається за допомогою композиційного засобу «нюанс». Саме він дозволяє створювати одяг, який привертає увагу до деталей та робить його неперевершеним.

Нюанс може бути використаний:

- у формі та крою одягу; - у вигляді невеликої вишивки; - у незначних відмінностях.

Ритм - це композиційний засіб, який полягає в повторенні або регулярній зміні елементів завдяки чому досягається візуалізація руху та гармонії в одязі.

В дизайні одягу є кілька способів застосування ритму:

- повторення візуальних елементів (візерунків, деталей, кольорів і т.д.);

- альтернатива елементів (чергування різних елементів);
- градація (поступове збільшення, зменшення інтенсивності, розміру).

Щоб створити цікаві та неочікувані образи, дизайнери використовують такий композиційний засіб, як асиметрію. Саме вона передбачає в собі використання неврівноважених та несиметричних елементів в дизайні [21].

Способи використання асиметрії в одязі:

- асиметричний виріз або облягання;
- асиметричний крій або силует;
- асиметричні деталі та прикраси.

Засоби композиції гарно і різноманітно працюють в композиції, тому для проектування майбутньої колекції дуже доречно розробляти ідеї з різними засобами об'єднання її елементів.

2.3 Трансформація джерела творчості у форми сучасного одягу

Трансформація – це перетворення ідеї або враження отриманого від джерела творчості в кінцевому результаті якого ми отримуємо різні фасони в графічній подачі, які в майбутньому допоможуть дизайнеру створити нові ідей моделей одягу [22].

Існує п'ять етапів трансформації джерела творчості:

1. Інспірація: етап коли джерело творчості надихає дизайнера на нові ідеї;
2. Узагальнення: виділення ключових елементів з джерела творчості;
3. Модифікація: адаптація ідеї або концепції;
4. Комбінування: поєднання різних ідеї та елементів;
5. Реінтерпретація: переосмислення ідеї з джерела творчості для створення чогось нового та оригінального.

Весь процес проектування дозволяє дизайнерам показати свою унікальність та креативність при створенні нових та цікавих образів [23].

Трансформацію джерела творчості було виконано після його детального аналізу. У додатку А, на рисунку А.1 зображено результати трансформування, а саме схема з п'ятьма рівнями графічних рядів з перетворення одної форми в іншу.

На першому рівні – три картини джерела творчості, які якнайкраще характеризують його (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 – Перший рівень графічних рядів (джерело творчості)

На другому – зображено два варіанта актуальних силуетів одягу (рис. 2.7).

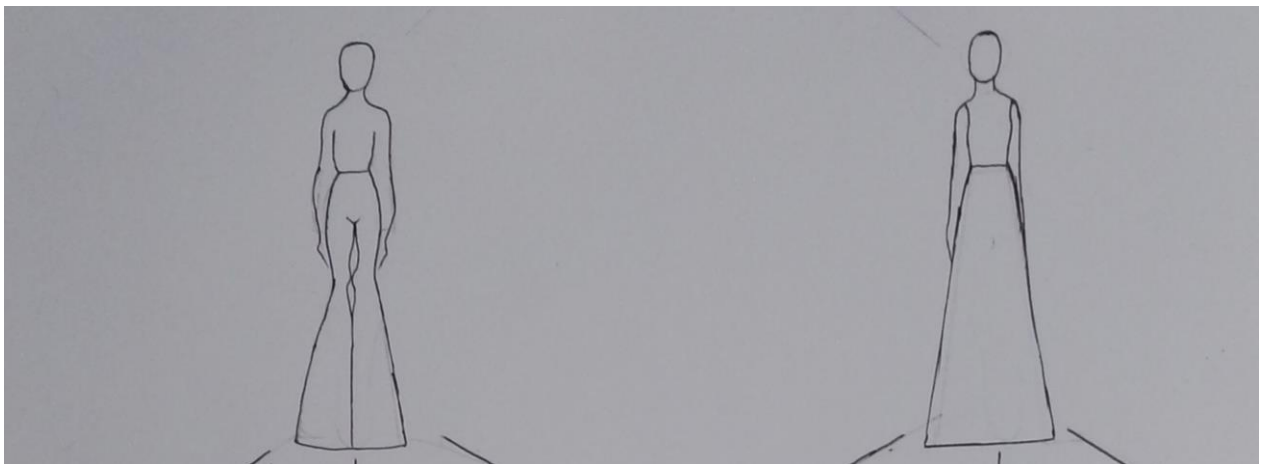

Рисунок 2.7 – Другий рівень графічних рядів (актуальні силуети жіночого одягу)

На третьому рівні відповідно до варіантів силуетів другого, було розроблено більше варіантів які їм відповідають (рис. 2.8).

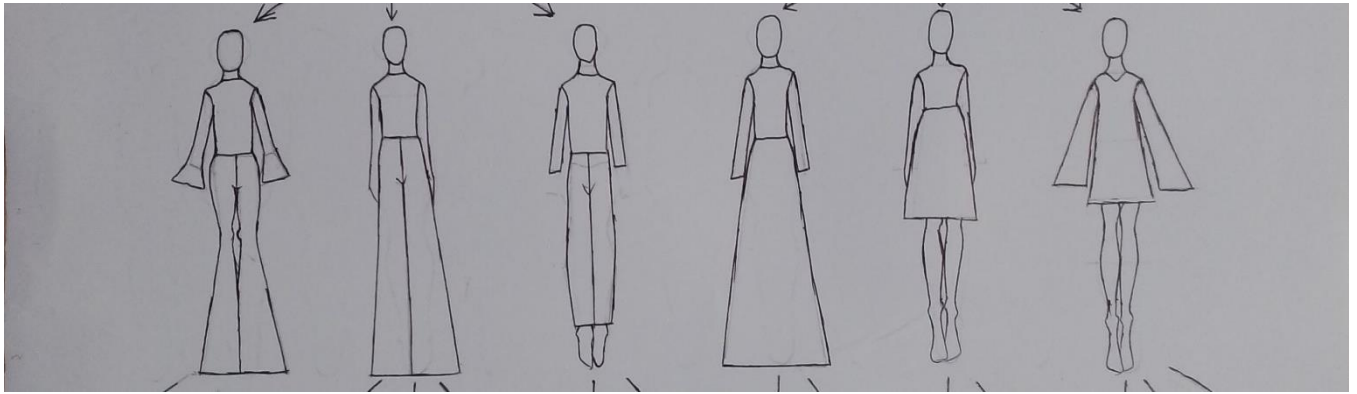

Рисунок 2.8 – Третій рівень графічних рядів (пропорції жіночого одягу)

Четвертий рівень трансформації відображає різні конструктивні рішення, які допомагають наблизитися до потрібного варіанту силуетної форми (рис. 2.9).

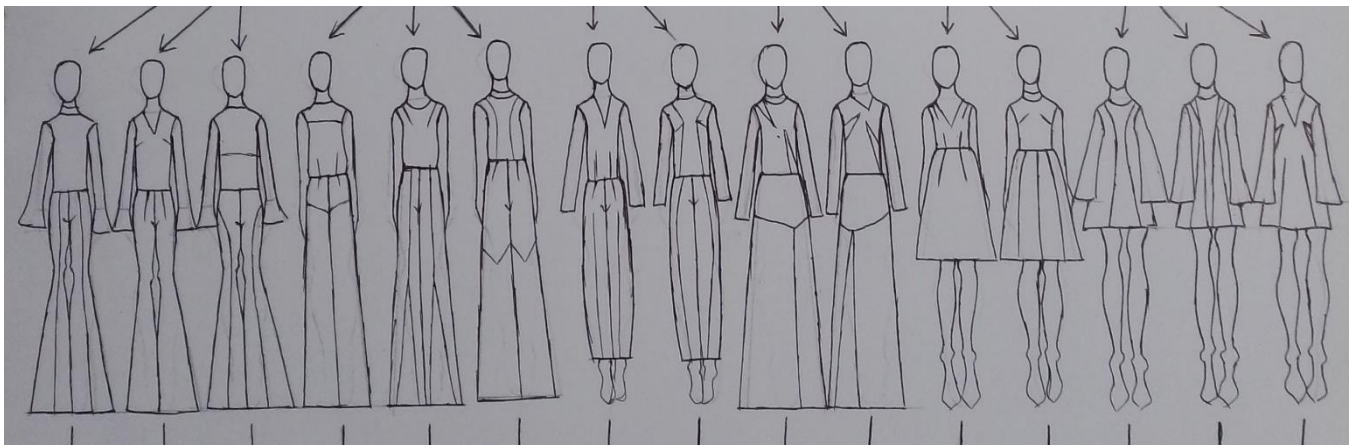

Рисунок 2.9 – Четвертий рівень графічних рядів (конструкції жіночого одягу)

П'ятий рівень схеми трансформації представляє різновиди фасоних особливостей з застосуванням стилізованих композиційних елементів, композиційних принципів та засобів зв'язку (рис. 2.10).

Рисунок 2.10 – П'ятий рівень графічних рядів (оздоблення жіночого одягу)

Результатом трансформації джерела творчості стали 15 різних нових варіантів ідеї для подальшого розвитку колекції одягу.

2.4 Розробка варіантів ідей моделей одягу

Розроблено 10 ескізів варіантів ідеї з відображенням в них джерела творчості застосовуючи при цьому обрані композиційні елемент, принципи та засоби їх зв'язку. Представлені ескізи у додатку Б, представляють собою можливі художньо-конструктивні вирішення майбутньої колекції.

На рисунку Б.1 додатку Б зображено ансамбль асортимент якого складається з верхнього легкого та нижнього одягу. Штани прилеглого силуету, розширені до низу від колін та з заниженою лінією талії. Топ прилеглого силуету з V-образним декольте. Образ доповнений банданою, шопером та кедами.

На рисунку Б.2 додатку Б зображено ансамбль платтяно-блузочного асортименту. Сукня А-подібного силуету довжиною міні та V-образним вирізом. Образ доповнений чокером, сумкою та туфлями.

На рисунку Б.3 додатку Б зображено ансамбль асортимент якого складається з верхнього легкого та нижнього одягу. Боді з одним рукавом на лівій

руці та вирізами нижче грудей до низу. Образ доповнений портупесою та ботфортами.

На рисунку Б.4 додатку Б зображено ансамбль асортимент якого складається з верхнього, верхнього легкого та нижнього одягу. Образ доповнений: сережками та високим чобітками на підборах.

На рисунку Б.5 додатку Б зображено ансамбль костюмного асортименту. Комбінезон без рукавів та відкритими плечима, трикутними вирізами по талії та довжиною шортів міні. Образ доповнений: головним убором, пелериною, короткими чобітками та аксесуарами, що кріпляться по низу шортів.

На рисунку Б.6 додатку Б зображено ансамбль платтяно-блузочного асортименту. Сукня прилеглого силуету, довжиною міні, з V-образним вирізом, розрізами на рукавах, розрізом на лівій нозі та подовженням вище коліна по правій нозі. Образ доповнений: аксесуаром на ногу, короткими чобітками та підвіскою на шию.

На ескізі 7 зображено ансамбль платтяно-блузочного асортименту. Сукня прилеглого силуету з V-образним вирізом декольте. Образ доповнений такм аксесуарам:

- шкіряний пасок;
- Ботфорти;
- цепочка на шию.

На ескізі 8 зображено ансамбль платтяно-блузочного асортименту. Сукня прилеглого силуету довжиною міні з відкритими плечима, низ сукні від голени правої ноги подовжений до її низу лівої ноги. Образ доповнений аксесуарам, а саме туфлям лодочками, сережками, та цепочкою на талії.

На ескізі 9 зображено ансамбль такого асортименту: костюмний, легкий верхній одяг. Корсет на затяжках на спині, штани прямого силуету та кородкй топ з довгими рукавами, який не закриває корсет. Образ доповнений сапожками з гострим носком, сережками та браслетами.

На ескізі 10 зображено ансамбль костюмного асортименту. Піджак укорочений прилеглого силуету з талієвми виточками. Шорти з завищеною талією довжною вище коліна. Образ доповнений взуттям та декількома цепочками на шию.

Таким чином було розроблено 10 моделей ідей образного вирішення з врахуванням аналізу модних тенденці та обраних композиційних елементів, принципів та засобів зв'язку. Всі моделі відтворюють джерело творчості та можуть бут використані в подальшому створені колекцій.

У другому розділі було виконано стилізацію за такими композиційними елементами:

- лінія;
- рисунок;
- форма;
- колір;
- оздоблення.

Відповідно до елементів композицій було підібрано такі засоби зв'язку та принципи:

- контраст;
- ритм;
- нюанс; -тотожність; - асиметрія.

За допомогою саме цих елементів найкраще розкривається характерні риси обраного джерела творчості. Також було проведено трансформацію джерела у сучасні форм одягу. Завдяки чому розроблено 10 моделей які можливо будуть використані в подальшому.

3 ТВОРЧА РОЗРОБКА КОЛЕКЦІЇ

3.1 Розробка варіантів ідей колекції

Для дипломної роботи за обраним джерелом творчості було створено шість варіантів колекції, які найкращим чином розкривають його художній образ. У додатку В представлені всі ескізи розроблених колекцій. Варіанти усіх колекцій були розроблені з врахуванням ознак існуючих типів: а) перспективна; б) промислова; в) спеціальна; г) авангардна; д) авторська.

На рисунку В.1 додатку В представлена авторська колекція з головним композиційним елементом – рисунок. Він може бути використаний так чином:

- друкований як принт;
- розпис акрилом;
- аплікація джинсом різних відтінків.

Дрібні деталі та лінії з асиметричним розташуванням. Рисунок на нюансі так як для кожної моделі він різний. Тож нюанс та асиметрія є засобом зв'язку.

На рисунку В.2 додатку В представлена авторська колекція з головним композиційним елементом - рисунок. Рисунок в цій колекції вступає як оздоблення і може бути виконаний трьома варіантами:

- принт;
- розпис акрилом;
- шкіряна аплікація.

Додатковий композиційний елемент – кольорові лінії у вигляді портупей.

Рисунок об'єднаний засобом зв'язку – тотожність на всіх моделях, а лінії та колір на нюансі.

На рисунку В.3 додатку В представлена промислова колекція з головним композиційним елементом – колір і допоміжним – оздоблення, Засобом зв'язку є контраст, що полягає в поєднанні хроматичних та ахроматичних кольорах.

Оздоблення декоративної форми як елемент на кожній моделі мають невелику різницю і розвиток розмірів, тож використано такі засоби зв'язку як нюанс і ритм.

На рисунку В4 додатку В представлена авангардна колекція, з головним композиційним елементом – колір, використані кольори є контрастними. Форми яскравих деталей одягу віддалено нагадують абстрактні силуети картин. Засобом зв'язку є тотожність оскільки рисунок на всіх моделях однаковий. Також на яскравих деталях одягу можна побачити ритм.

На рисунку В.5 додатку В представлена перспективна колекція, головним композиційним елементом є колір, а допоміжним – оздоблення у вигляді аксесуарів, що мають форму відповідні джерелу творчості. До засобів зв'язку – світлотний та кольоровий.

На рисунку В6 додатку В представлена спеціальна колекція, головним композиційним елементом якої є форма дрібних деталей, а допоміжним – оздоблення у вигляді аксесуарів. Засобом зв'язку є нюанс.

3.2 Побудова та обґрунтування кінцевого варіанта колекції

Для того щоб обрати колекцію яка буде як найкраще відображати головну ідею джерела творчості слід спиратися на такі критерії при її визначенні:

- добре читаються характерні риси джерела творчості;
- дотримання образу обраного джерела творчості;
- використання тенденцій моди;
- в розробленій ідеї було дотримано умови створення композиційної гармонії.

Тож, проаналізувавши всі представлені колекції було обрано колекцію зображену на рисунку В.1 додатку В, як кінцевий варіант колекції жіночого одягу. Саме ця колекція найкраще відкриває характерні риси джерела творчості та передає усю динамічність абстрактних картин.

Дана колекція була розроблена за такими критеріями:

- дотримано характерні риси джерела творчості;
- результати аналізу, стилізацію та трансформацію джерела творчості було використано при розробці;
- в колекції представлено індивідуальне авторське бачення та інтерпретацію обраного джерела творчості, а також девіз «Абстракт».

Асортиментна група – верхній, легкий та нижній одяг, сюди входить такий одяг як:

- джинси прямого силуету розширені до низу та джогери;
- шорти джинсові довжиною міні;
- спідниця довжною максі та розрізом по лівій стороні;
- юбка шорти, сама юбка від лінії талії по лівій стороні з великим фігурним вирізом, що закінчується на правій стороні нижче коліна;
- топи, два з яких з активними додатковими вирізами та один базовий топ без шлейок;
- боді з активними додатковими членуваннями;
- сорочка;
- укорочена джинсовка.

Різноманітність асортименту зумовлено багатогранністю джерела творчості.

Оздобленням даної колекції є по одному виробу який представляє розпис акрилом різних абстрактних картин джерела творчості. Також образи доповнені такими аксесуарами як браслети, сережки, чокери та головні убори.

3.3 Композиційний аналіз гармонійності розробленої колекції

Гармонія - це характеристика композиції, за якою різні елементи або частини поєднуються в єдине, таким чином щоб створити єдність та

збалансованість. В дизайні це поняття є дуже важливим для створення правильно побудованого привабливого образу, який чітко передає певний настрій та ідею.

Головним композиційним елементом для обраної колекції жіночого одягу є рисунок. Так як рисунок для кожної моделі різний то засобом зв'язку обрано нюанс.

Допоміжними композиційними елементами є оздоблення, та лінія, що проявляється в дрібних деталях з асиметричним розташуванням.

Обрана колекція підпорядковується таким законам композицій як [24]:

- єдність змісту та форми: форма, матеріали та оздоблення колекції повністю відповідають обраному призначенню;
- наявність композиційного центру: наявність елементів які виділяючись створюють композиційний центр;
- співрозмірність елементів композиції: кількісне співвідношення елементів;
- цілісність композиції: підпорядкування другорядного головному, взаємодія та врівноваженість усіх елементів.

На рисунку 3.1 зображено композиційну гармонійність колекції під девізом «Абстракт». Синім кольором виділені закони композиції. Головні елементи, засоби та принципи композиції виділені – зеленим, а другорядні – жовтим.

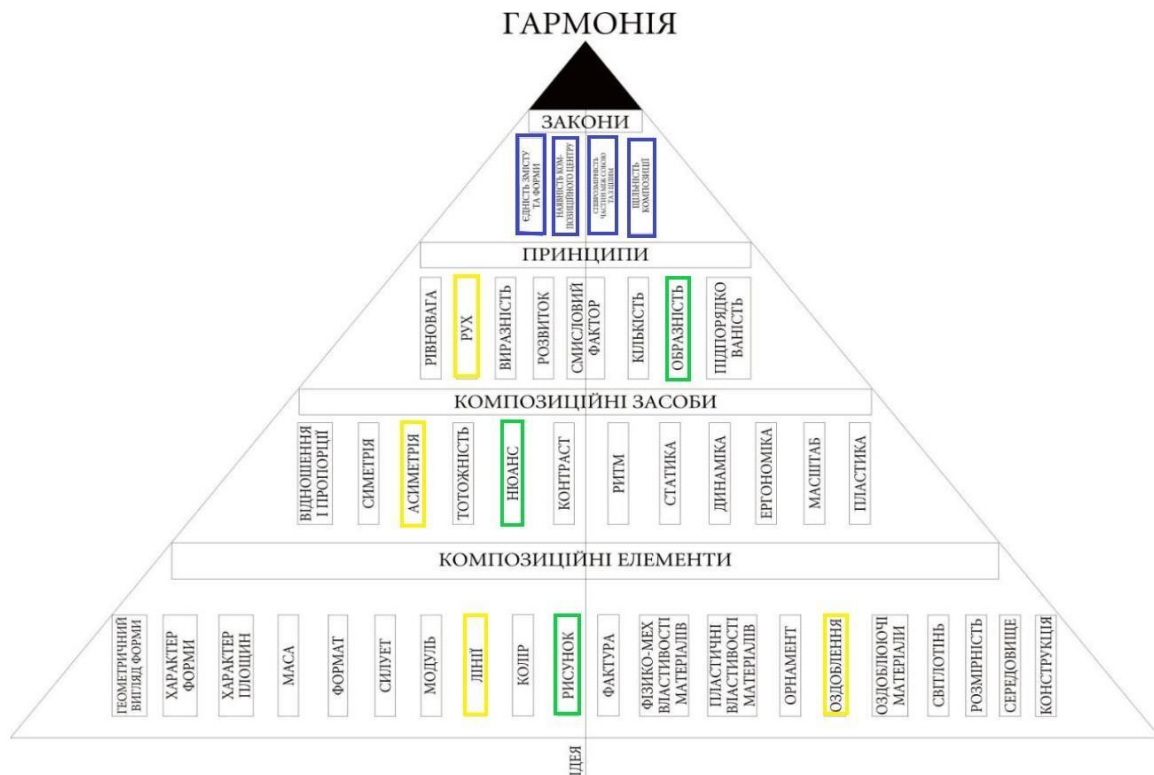

Рисунок 3.1 - Створення композиційної гармонії колекції під девізом «Абстракт»

Тож, обрана колекція побудована правильно та гармонійно, а також відповідає чотирьом законам композиції.

У цьому розділі було спроектовано 6 варіантів ідеї колекції за джерелом творчості абстрактні картини, кожна з колекцій має характерні риси джерела та повністю втілює його. Також було проведено їх композиційний аналіз. Кінцевий варіант колекції представлений на рисунку В1, додаток В. Саме ця колекція найбільше відповідає авторському баченню ідеї обраного джерела творчості.

ВИСНОВКИ

Для кваліфікаційної роботи була проведена художня розробка авторської колекції жіночого одягу під девізом «Абстракт».

Щоб досягти поставленої мети були виконані наступні кроки:

1. Проведено характеристику колекції як художньої системи.

2. Аналіз джерела творчості дозволив визначити його характерні риси, які допомогли сформувати художній образ колекції. Характерні риси джерела: яскраві кольори: темні кольори: зелені, коричневі, чорні; тонові контрасти в поєднанні кольорів; динамічні композиції; багато дрібних елементів; короткі ламані смуги та лінії; абстрактні силуети і плями.

3. Виконано аналіз та вибір сучасного асортименту одягу: майбутня колекція складається з штанів, спідниць, шортів, рубошок, джинсовок, топів та суконь.

4. Аналіз сучасного напрямку моди дозволив використати сучасні тенденції в оздобленні в крої, форми рукавів, силуетного прилягання для авторської колекції яка розроблялася.

5. На основі виконаного аналізу джерела творчості і його характерних рис обрано такі композиційні елементи: лінії; кольори; оздоблення; рисунок; абстрактні форми що характерні для творчості даного художника. Виконано їх стилізацію у вигляді деталей, форм чи елементів одягу.

6. До вибраних та використаних композиційних елементів застосованні такі композиційні засоби зв'язку: тотожність; контраст; нюанс; ритм; асиметрія та принципи: рух; образність.

7. В графічних рядах трансформації розроблено пропорційні силуети їх конструктивні рішення та їх навантаження декоративними деталями і оздоблення, які допомогли для подальшої роботи над ескізами.

8. На основі опрацьованих досліджень джерела його рис, стилізації та трансформації розроблено 10 моделей-ідеї, які мають різні композиційні елементи та художньо-конструктивні рішення.

9. На основі розроблених моделей-ідеї створено 6 варіантів ідей колекцій, які мають різні композиційні елементи та художньо-конструктивні рішення.

10. Побудовано та обгрунтовано кінцевий варіант колекції з таким асортиментом одягу: верхній, легкий та нижній одяг, сюди входить такий одяг як:

джинси прямого силуету розширені до низу та джогери; шорти джинсові довжиною міні; спідниця довжною максі та розрізом по лівій стороні; юбка шорти, сама юбка від лінії талії по лівій стороні з великим фігурним вирізом, що закінчується на правій стороні нижче коліна; топи, два з яких з активними додатковими вирізами та один базовий топ без шлейок; боді з активними додатковими членуваннями; сорочка; укорочена джинсовка.

11. Проведено композиційний аналіз гармонійності розробленої колекції. Обрано такі композиційні елементи: лінія, рисунок, оздоблення; засоби зв'язку: асиметрія, нюанс та принципи: рух, образність.

Із розробленої колекції виготовлено один ансамбль одягу в матеріалах, що найбільше відповідає ідеї обраного джерела творчості та дивізу «Абстракт». Який брав участь у всеукраїнському конкурсі «Барви поділя».

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Поняття дизайн. URL: <https://studfile.net/preview/8362432/> (дата звернення: 01.04.2024).
2. Хто такий креативний дизайнер: чим займається, що повинен знати та вміти, кар'єрні перспективи фахівця. URL: <https://wizeclub.education/blog/hto-takij-kreativnij-dizajner-chim-zajmayetsya-shho-povinen-znati-ta-vmiti-prikladi-kreativu-vdizajni/> (дата звернення: 01.04.2024).
3. Художнє проектування одягу з урахуванням вимог ергодизайну Орлова Н.С. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14420/1/52.pdf> (дата звернення: 01.04.2024).
4. Дизайн сучасного одягу. URL: <https://sites.google.com/view/art-trudove> (дата звернення: 03.04.2024).

5. Л. В. Краснюк, О. М. Троян. Проектування художніх систем одягу. Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051602 – Технологія виробів легкої промисловості / Хмельницький: ХНУ, 2016. 42 с.

6. Лекція 1-3. Проектування одягу у художньо-функціональній підсистемі «колекція». URL:

https://msn.khmnu.edu.ua/pluginfile.php/692444/mod_resource/content/3/%D0%A2%D0

[%B5%D0%BC%D0%B0_6_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%86%D1%96%D1%8F.pdf](https://msn.khmnu.edu.ua/pluginfile.php/692444/mod_resource/content/3/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_6_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%86%D1%96%D1%8F.pdf)

(дата звернення: 03.04.2024).

7. Bradley Walker Tomlin. URL: <https://www.wikiart.org/en/bradley-walker-tomlin>

(дата звернення: 05.04.2024).

8. Bradley Tomlin. URL:

https://www.askart.com/artist/Bradley_Walker_Tomlin/31325/Bradley_Walker_Tomlin.asp

x (дата звернення: 05.04.2024).

9. Що таке мудборд і для чого він потрібний. URL:

<https://geniustudio.net/blog/dyzajn/chto-takoe-mudbord-i-dlya-chego-on-nuzhen/>

(дата звернення: 05.04.2024).

10. Колосніченко М.В., Процик К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу.: навчальний посібник. К.: КНУТД, 2011. 238 с

11. Принт поза часом: живопис в одязі. URL:

<https://magazine.symbol.ua/inspiration/print-poza-casom-zivopis-v-odazi>

(дата звернення:

05.04.2024).

12. Balmain весна-літо 2023. URL: [https://vogue.ua/collections/balmain-vesna-lito-](https://vogue.ua/collections/balmain-vesna-lito-2023-8616.html)

[2023-8616.html](https://vogue.ua/collections/balmain-vesna-lito-2023-8616.html) (дата звернення: 07.04.2024).

13. Prada весна-літо 2014. URL: [https://vogue.ua/collections/prada-vesna-let-](https://vogue.ua/collections/prada-vesna-let-2014-499.html)

[2014-499.html](https://vogue.ua/collections/prada-vesna-let-2014-499.html) (дата звернення: 07.04.2024).

14. Roberto Cavalli осінь-зима 2023/2024. URL:

<https://vogue.ua/collections/roberto-cavalli-osin-zima-2023-24-8734.html> (дата звернення:

07.04.2024).

15. Giambattista Valli Couture весна-літо 2015. URL:

<https://vogue.ua/collections/giambattista-valli-couture-vesna-let-2015-1534.html>

(дата звернення: 07.04.2024).

16. роботи української художниці Олесі Трофименко стали натхненням для колекції Dior Haute Couture. URL: <https://suspilne.media/culture/257370-robotiukrainskoi-hudoznici-olesi-trofimenko-stali-nathnennam-dla-kolekcii-dior-haute-couture/>

(дата звернення: 07.04.2024).

17. Christian Dior Couture осінь-зима 2022/23. URL:

<https://vogue.ua/collections/christian-dior-couture-osin-zima-2022-23-8591.html>

(дата звернення: 07.04.2024).

18. Декоративне оздоблення в дизайні одягу XX – XXI століття. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/DOvDO_2023_mono.pdf (дата звернення: 07.04.2024)

19. Composition. URL: <https://www.garryblack.com/wpwscomp01.htm>

(дата звернення: 12.04.2024).

20. Принципи та засоби композицій.

URL: https://de.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1240&T=02_1&lng= (дата звернення: 14.04.2024).

21. Силко Є.М. Композиція: навчально-методичний посібник (для студентів спеціальності 6010102). Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2015. 53 с.

22. Художньо-композиційний аспект у проектуванні колекції дизайнером одягу. URL:

http://libs.mfknu.km.ua/bitstream/123456789/1206/1/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B1_181-186.pdf (дата звернення: 18.04.2024).

23. А. М.Малинська, К. Л. Пашкевич, М. Р. Смирнова, О. В. Колосніченко.

Розробка колекцій одягу: навчальний посібник / К.: ПП «НВЦ «Профі», 2014.
140с.

24. Композиція костюму. URL:

<https://www.calameo.com/read/006947750e7c981bee7ac> (дата звернення:
20.04.2024).

25. Краснюк Л. В.,Гуменюк В. Г. Художнє проектування колекції одягу за джерелом творчості – стилем рококо. Збірник матеріалів Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» на базі факультету технологій і дизайну Хмельницького національного університету. Хмельницький: ХНУ, 2023. С.271-274.