

Хмельницький національний університет
Факультет технологій і дизайну
Кафедра дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

перший (бакалаврський)

Освітній рівень

ХУДОЖНЄ ПРОЄКТУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ ПІД ДЕВІЗОМ «ЕНЕРГІЯ СУЧАСНОЇ ЖІНКИ»

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

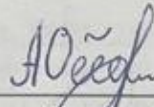
Шифр і назва галузі знань

Спеціальність 022 Дизайн

Шифр і назва спеціальності

Шифр ДРДЗ. 2021033.01.01.ПЗ

Виконала: студентка 4 курсу, група ДЗН-21-1

Анна МАМИЧ

Підпис

Керівник: канд. техн. наук.

Оксана СТРИЖОВА

Підпис

Нормоконтролер: кандидат техн. наук, доцент

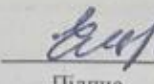

Лариса КРАСНЮК

Підпис

До захисту допускаю:

Зав. кафедри дизайну

Ельвіра БАЗИЛЮК

Підпис

13 червня 2025 р.

Хмельницький національний університет

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

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувачка кафедри дизайну

Ельвіра Ельвіра БАЗИЛЮК

7 червня 2025 р.

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

Мамич Анні Олександрівні

1. Тема роботи: «Розроблення художнього проєкту авторської колекції жіночого одягу під девізом «Енергія сучасної жінки»»

Керівник роботи _____ Стрижова Оксана Петрівна, канд. техн. наук

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від 7.02.2025 р., №23.

2. Строк подання студентом закінченої роботи _____ 2 червня 2025 р. _____

3. Вихідні дані до роботи: об'єкт проєктування – художнє вирішення колекції одягу; тип колекції – авторська; статєва група споживачів – жіноча; девіз проєкту «Енергія сучасної жінки»

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*1,5 м)

6. Консультанти розділів роботи

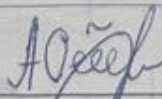
Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

7. Дата видачі завдання 7.02.2025 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів виконання кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1	Формування вихідних даних	1-5.02.2025	-
2	Характеристика колекції як художньої системи	6-10.02.2025	-
3	Аналіз джерела творчості і розкриття художнього образу колекції	10.02-10.03.2025	-
4	Вибір та характеристика асортименту одягу	12-15.03.2025	-
5	Аналіз сучасного напрямку моди вибраного асортименту	15.03-20.03.2025	-
6	Оформлення розділу 1	20.03-1.03.2025	-
7	Вибір, обґрунтування та стилізація можливих головних композиційних елементів	1-17.03.2025	-
8	Вибір та обґрунтування можливих композиційних принципів та засобів зв'язку	18-20.03.2025	-
9	Трансформація джерела творчості у форми сучасного одягу	20.03-1.04.2025	-
10	Розробка варіантів ідей моделей одягу	1.04-10.05.2025	-
11	Оформлення графічних рядів трансформації, варіантів стилізації та ескізів моделей-ідей	10-15.05.2025	-
12	Оформлення розділу 2	15-22.05.2025	-
13	Розробка варіантів ідей колекції	23-20.05.2025	-
14	Побудова та обґрунтування кінцевого варіанта колекції	20-24.05.2025	-
15	Композиційний аналіз гармонійності розробленої колекції	25.05.2025	-
16	Оформлення ескізів варіантів колекцій і додатків	25-30.05.2025	-
17	Оформлення розділу 3 та висновків	31.05-1.06.2025	-
18	Перевірка кваліфікаційної роботи керівником	3-5.06.2025	-
19	Нормоконтроль кваліфікаційної роботи	2-5.06.2025	-
20	Перевірка на антиплагіат	5-10.06.2025	-
21	Допуск результатів проектування до захисту	11.06.2025	-
22	Рецензування кваліфікаційної роботи	11-14.06.2025	-
23	Оформлення презентації результатів проектування, підготовка доповіді	11-16.06.2025	-
24	Захист кваліфікаційної роботи	19.06.2025	-

Студент

Анна МАМИЧ

Керівник роботи

Оксана СТРИЖОВА

АНОТАЦІЯ

кваліфікаційної роботи освітнього рівня «бакалавр»
на тему: «Художнє проєктування авторської колекції
жіночого одягу під девізом «Енергія сучасної жінки»

студентка групи ДЗН-21-1 Мамич Анна

Керівник – канд. техн. наук Оксана Стрижова

Обсяг пояснювальної записки – 76 с., 24 рис., 5 додатків, 27 джерел

ДИЗАЙН ОДЯГУ, ЖІНОЧИЙ ОДЯГ, КОЛІР, КОЛЕКЦІЯ ОДЯГУ, НЮАНС,
СТИЛІЗАЦІЯ, СУЧАСНА МОДА, ТРАНСФОРМАЦІЯ.

У межах кваліфікаційної роботи розроблено художній проєкт авторської колекції жіночого одягу, натхненної сучасною архітектурою. Проведений композиційний аналіз джерела творчості дав змогу визначити основні композиційні елементи, принципи та засоби їх зв'язку, що були використані для подальшої стилізації та трансформації архітектурних мотивів у художню систему «колекція».

У процесі проєктування розроблено десять ідей-моделей, на основі яких створено п'ять варіантів колекцій різних типів. Із них було обрано основну ескізну пропозицію, яка найповніше передає авторський задум. Один з ансамблів розробленої авторської колекції реалізовано у матеріалі, а також розроблено відповідні аксесуари для нього.

30.05.25

(дата)

А.Олексій

(підпис)

ЗМІСТ

Вступ	5
1 Обґрунтування вихідних даних для проектування колекції	8
1.1 Характеристика колекції як художньої системи	8
1.2 Аналіз джерела творчості і розкриття художнього образу колекції ..	11
1.3 Вибір та характеристика асортименту одяг.....	18
1.4 Аналіз сучасного напрямку моди вибраного асортименту.....	20
2 Композиційна побудова колекції за джерелом творчості	29
2.1 Вибір, обґрунтування та стилізація можливих головних композиційних елементів.....	29
2.2 Вибір та обґрунтування можливих головних композиційних принципів і засобів зв'язку.....	36
2.3 Трансформація джерела творчості у форми сучасного одягу.....	42
2.4 Розробка варіантів ідей моделей одягу.....	46
3 Творча розробка колекції.....	51
3.1 Розробка варіантів ідей колекцій.....	51
3.2 Побудова та обґрунтування кінцевого варіанта колекції.....	52
3.3 Композиційний аналіз гармонійності розробленої колекції.....	54
Висновки.....	58
Перелік посилань.....	60
Додаток А. Графічні ряди трансформації джерела творчості.....	63
Додаток Б. Ескізи ідеї моделей одягу.....	64
Додаток В. Варіанти ідей колекцій одягу.....	69
Додаток Г. Виготовлений ансамбль.....	74
Додаток Д. Банер.....	75
Додаток Ж. Апробація результатів.....	76

ВСТУП

Дизайн одягу – це творчий процес формування стилю й вигляду одягу, який гармонійно поєднує художній смак, практичність і актуальні модні впливи. До основних етапів належать створення ескізів, добір тканин, розробка викрійок, пошиття зразків та підготовка речей до колекційного показу чи серійного виробництва.

Дизайнери можуть спеціалізуватися на різних напрямках, зокрема – висока мода, готовий одяг, масовий сегмент, спортивне чи функціональне вбрання [1]. Fashion-дизайнер – це фахівець, який займається розробкою одягу, взуття та аксесуарів, починаючи з концепції і закінчуючи готовим виробом. Він бере участь у всіх стадіях створення продукції – від творчого задуму до реалізації колекцій, контролюючи процес проєктування, підбору матеріалів і виробництва.

Світ моди змінюється надзвичайно стрімко, тому постійно потребує свіжих ідей, нових підходів і креативних рішень для задоволення зростаючих очікувань споживачів. Саме дизайнери генерують ці інновації: вони досліджують актуальні тенденції, тісно взаємодіють з виробничими, маркетинговими та торговими командами, створюють і просувають готові продукти для компаній, магазинів різного формату та індивідуальних клієнтів.

У сфері моди спеціалісти зазвичай обирають певний напрямок діяльності – це може бути дизайн жіночого, чоловічого чи дитячого одягу, весільного вбрання, одягу для вагітних, спортивного одягу, аксесуарів або взуття. У межах великих модних брендів професійна спеціалізація часто є ще більш вузькою – наприклад, розробка лише футболок, джинсів, вечірніх суконь або одягу для немовлят [2].

У ході дослідження було виявлено низку актуальних проблем, що ускладнюють ефективну реалізацію творчого потенціалу дизайнерів:

Обмеження творчості – багато дизайнерів стикаються з труднощами у вільному самовираженні через вузький вибір доступних матеріалів, обмежену стилістичну різноманітність або технічні рамки, що стримують їхню креативність.

Вплив модних стереотипів і тенденцій – домінування популярних трендів

часто спричиняє уніфікацію дизайнерських рішень, що зменшує рівень індивідуальності та сприяє повторюваності ідей.

Низька якість матеріалів та масовість виробництва – орієнтація деяких брендів (зокрема SHEIN або продавців з AliExpress) на швидке та дешеве виробництво призводить до використання неякісних матеріалів. Це не лише шкодить екології, але й знижує довговічність та можливість повторного використання одягу.

Недостатня увага до комфорту та ергономіки – зосередженість виключно на візуальній складовій може призводити до створення одягу, що не відповідає потребам користувача з точки зору зручності та практичності [3].

Темою кваліфікаційної роботи є розробка художнього проектування авторської колекції жіночого одягу під девізом «Енергія сучасної жінки». Основною метою дипломного проєкту є формування художнього проєктного рішення, що відображає сучасні цінності, естетику та силу жіночого образу.

У межах роботи передбачено виконання таких завдань:

- визначити та обґрунтувати ключові вихідні параметри для створення нових моделей;
- розкрити колекцію як цілісну художню систему в контексті дизайну одягу;
- проаналізувати джерело натхнення та висвітлити художній образ, що стане основою для майбутніх виробів;
- сформулювати орієнтовний асортимент моделей;
- дослідити сучасні тенденції моди, релевантні для обраного виду одягу;
- обґрунтувати вибір елементів стилізації та композиційних засобів у костюмі;
- визначити ключові принципи побудови композиції та зв'язків між елементами образу;
- інтерпретувати джерело натхнення через сучасну форму жіночого одягу;
- створити варіанти авторських ескізів моделей;
- розробити декілька концептуальних варіантів колекції;
- сформулювати та розвинути основну художню ідею;

- провести композиційний аналіз на предмет гармонійності всієї колекції.

Результатом дипломної роботи є завершений художній проєкт, що включає створення нових моделей жіночого святкового одягу, об'єднаних у стилістично цілісну колекцію з яскраво вираженою ідеєю та художньою єдністю.

Розробка дизайн-проєкту колекції здійснювалася в рамках діяльності Студентського будинку моделей (СБМ). Основна мета СБМ – удосконалення професійної підготовки студентів через практичну діяльність, участь у конкурсах, показах мод, підтримку авторських прав, популяризацію молодих дизайнерів та формування позитивного іміджу університету. СБМ виконує роль платформи для обміну знаннями й досвідом, а також надає консультації та підтримку при реалізації студентських проєктів. Тут студенти мають можливість використовувати матеріально-технічну базу ХНУ, включаючи сучасне обладнання та лабораторії, що дозволяє перетворювати навчальні здобутки у практичні результати у вигляді дизайнерських моделей.

Таким чином, діяльність СБМ спрямована на розвиток творчого мислення, розкриття креативного потенціалу та підвищення фахового рівня студентів у галузі дизайну й виготовлення одягу [4].

1 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ

1.1 Характеристика колекції як художньої системи

Костюм є важливою частиною культури людства, що відрізняє людину від інших живих істот. Через одяг людина формує та виражає свій образ, часто навіть не усвідомлюючи цього. Впродовж усієї історії костюм слугував відображенням етапів розвитку цивілізації – від первісних епох до сучасності. Його поява була зумовлена спочатку фізичними потребами – як засіб захисту, а згодом – і духовними, що надали йому естетичного й символічного значення. За формою, кольоровою гамою та оздобленням костюма можна визначити рівень художнього смаку, технологічних можливостей і культурного поступу народу. У багатьох випадках костюм ставав уособленням певної епохи, візуальним носієм естетичних цінностей та національної ідентичності [5].

Дизайн костюму – це складний творчий процес створення одягу, що поєднує естетичну виразність, практичність і відповідність технологічним вимогам. Основна мета цього процесу – розробити цілісний, змістовний образ, який має не лише прикладне призначення, а й художню значущість. Проектування костюма передбачає не просто формування зовнішнього вигляду виробу, а й втілення стилю, задуму й емоційного посилу через композицію форми, вибір матеріалів і декоративні елементи.

Характерні ознаки художнього проектування:

- орієнтація на композиційні принципи: гармонія пропорцій, ритміка, контрасти, цілісність образу;
- врахування культурного та соціального контексту: актуальні тенденції, епоха, стиль життя й естетичні запити цільової аудиторії;
- цілісне поєднання кольору, силуету, текстури, декоративних елементів; прагнення до виразності та індивідуальності, інтерпретація джерел натхнення (мистецтво, історія, природа, архітектура тощо) через сучасні дизайнерські

рішення.

У підсумку, костюм, створений у межах художнього проектування, є не просто одягом, а повноцінним засобом художнього самовираження, здатним передавати настрій, характер і світогляд людини.

У галузі художнього проектування розрізняють кілька типів художніх систем одягу, кожна з яких має свої особливості організації та призначення [6]:

Автономна художня система – це система, у межах якої проектуються окремі елементи одягу певного асортименту, що входять до загального костюмного рішення. Їхнє створення зумовлюється виробничою спеціалізацією підприємства.

Система «сімейство» – об'єднує вироби зі спільною конструктивною основою, які відповідають сучасним модним напрямкам, але мають різні модельні варіації. Така система дозволяє зберегти єдність форми при стилістичному розмаїтті.

Комплект» – це повний ансамбль одягу та аксесуарів, що доповнюють одне одного й утворюють функціонально завершений костюм, створений для певної ситуації чи умов використання.

«Ансамбль» – система, що об'єднує предмети одягу, розраховані на специфічне застосування або підкреслення індивідуальності конкретної особи.

Вироби ансамблю підпорядковані єдиній художній ідеї або концепції.

Колекція – структурована сукупність моделей одягу, яка має спільний образно-тематичний або функціональний зміст. Вона може відображати художню, історичну чи наукову ідею та представляти цінність у певній сфері дизайну.

Художня система «колекція» в дизайні одягу має ряд переваг, що сприяють подальшому розвитку нових моделей. Передусім, вона забезпечує концептуальну цілісність і стилістичну узгодженість, що формує впізнаваний образ бренду. Такий підхід дозволяє дизайнеру зберігати єдність авторського стилю, водночас розкриваючи ідею або наратив через послідовну серію взаємопов'язаних виробів. Колекційна форма подачі дає змогу глибше реалізувати творчий задум і створити повноцінну візуальну історію в межах одного проекту [6].

У сучасному одязі колекція — це сукупність моделей із різним

функціональним призначенням, що об'єднані спільною ідеєю та утворюють єдину художньо-стилістичну цілісність. Вона може включати не лише окремі елементи гардероба, а й готові ансамблі, комплекти, аксесуари та декоративні деталі, які разом розкривають концепцію колекції [7].

Різні моделювальні організації розробляють колекції певного типу залежно від їх цільового призначення й ідейного наповнення.

Серед основних типів колекцій виділяють [7]:

Авторські колекції – створюються індивідуальними дизайнерами або творчими групами. Їх вирізняє наявність оригінальної концепції, що відображає стиль і світогляд автора. Такі колекції зазвичай призначені для конкурсів, показів, виставок або презентацій, і можуть бути орієнтовані як на індивідуального клієнта, так і на широку аудиторію. Головна мета – виявлення та демонстрація творчого потенціалу дизайнера, а також його бачення модних перспектив.

Перспективні колекції – орієнтовані на майбутні сезони та відображають найновіші модні тенденції. Вони часто є частиною високої моди або колекцій категорії прет-а-порте від провідних дизайнерів. Ці колекції формуються на основі прогнозів у сфері моди, змін способу життя, економічних та культурних впливів. Їх відрізняє експериментальний підхід до форм, матеріалів та конструкцій.

Промислові базові колекції – це зразки для масового виробництва, які формують майбутній асортимент. У них переосмислюються ідеї,

представлені в перспективних колекціях, але з урахуванням виробничих реалій і споживчого попиту. Такі колекції зазвичай демонструються на галузевих ярмарках та комерційних показах.

У межах даної кваліфікаційної роботи передбачається створення авторської колекції одягу, яка стане результатом індивідуального творчого підходу та глибокого осмислення обраного джерела натхнення. Основною метою цієї колекції є не лише демонстрація професійних навичок та дизайнерських здібностей, а й візуалізація особистого бачення образу, теми та ідеї, закладених у художню концепцію, уміння інтерпретувати обране джерело натхнення у сучасній формі, а також адаптувати дизайнерські ідеї до умов реального виробництва.

Розробка промислової колекції передбачає створення таких моделей, які зберігають художню цінність, але водночас є адаптованими для масштабного виробництва: з урахуванням норм розкрою, стандартизації розмірів і економічної доцільності.

Ця колекція виступає як інструмент практичного втілення творчих задумів у ринкових умовах, що дозволяє не лише показати рівень володіння професійними навичками, а й підтвердити здатність працювати в реаліях сучасної індустрії моди.

1.2 Аналіз джерела творчості і розкриття художнього образу колекції

Джерело творчості – це будь-що, що здатне пробудити уяву та стимулювати створення нового дизайнерського продукту. Це може бути як матеріальний об'єкт (природне явище, рослини, тварини, архітектура, історичні костюми, твори мистецтва), так і нематеріальний фактор – музика, емоції, настрої чи внутрішні переживання. У сфері дизайну одягу джерело натхнення виступає відправною точкою, з якої починається креативний процес. Основним завданням дизайнера є творче переосмислення обраного джерела та втілення його образів, форм, ритмів і кольорів у сучасних моделях одягу.

Для кваліфікаційної роботи під девізом «Енергія сучасної жінки» за джерело творчості обрано дивовижну архітектуру торговельно-розважального комплексу Galaxy SOHO Mall, відомої архітекторки Захи Хадід. Девіз «Енергія сучасної жінки» розкриває багатогранну символіку, яка органічно перегукується з архітектурною мовою Захи Хадід, зокрема з її проектом Galaxy SOHO Mall. Ця тема втілює образ жінки як живої, гнучкої, внутрішньо сильної особистості, здатної змінюватися, пристосовуватися до нових умов, гармонійно поєднувати різні ролі та залишатися вірною своїм переконанням у динамічному світі. Її енергія проявляється через рух, сміливість, творче мислення та прагнення до вираження власної сутності. Заха Хадід – не просто архітекторка, а жінка, яка зламала

стереотипи у сфері, де довгий час домінували чоловіки (рис. 1.1). Вона не тільки здобула визнання, але й зуміла створити власний унікальний стиль.

Рисунок 1.1 – Архітекторка Заха Хадід

Образ сучасної жінки нерозривно пов'язаний з поняттям постійного оновлення. Вона перебуває у безперервному русі, сміливо поєднує традиційне з сучасним, силу з ніжністю, технологічність із природністю. Архітектура Захи Хадід чудово відображає цю метафору – її споруди здаються живими, органічними, ніби вони виростили із самої землі. Вони водночас є частиною докільля і яскраво вирізняються своєю футуристичною природою. Так само й сучасна жінка не розчиняється у середовищі, а творить його за своїми правилами.

У кожному проекті Хадід відчувається динаміка, емоційність і потужна внутрішня енергія. Galaxy SOHO (рис. 1.2) є не просто архітектурною формою, а візуальним і концептуальним символом жіночої енергії, яка здатна надихати, змінювати й трансформувати простір навколо себе [8]. Galaxy SOHO вражає концепцією просторової свободи – відкритий, гнучкий, неструктурований за

жорсткими рамками простір передає ідею відкритості до нового, до взаємодії, до пошуку власного шляху (рис. 1.2). Ця безперервність і пластичність форм ніби відображає саму сутність жіночої енергії – такої, що безперешкодно тече, змінюється, адаптується й не втрачає себе.

Рисунок 1.2 – Джерело творчого натхнення – торговельно-розважальний комплекс Galaxy SOHO Mall (архітектора – Заха Хадід)

Сама форма будівлі, натхненна рухом хвилі, передає відчуття текучості, гармонії й постійного руху. Її плавні вигини та безперервні лінії ніби відтворюють мову води – стихії, яка з давніх часів асоціюється з жіночим началом: водночас спокійна й сильна, здатна змінюватися, приймати будь-яку форму, але зберігати свою сутність. У цьому образі легко впізнати сучасну жінку – вона гнучка, багатогранна, відкрита до змін, але завжди залишається собою.

Цей архітектурний об'єкт виходить за межі суто функціонального – він є емоційним, виразним, художнім. Поєднання складних інженерних рішень із витонченим силуетом створює баланс сили та естетики, що перегукується з внутрішнім світом жінки – незалежної, впевненої в собі, здатної гармонійно поєднувати раціональне з емоційним.

Відкрита структура, м'які лінії та просторові переходи символізують свободу самовираження, безперервність змін і життєвий рух.

Архітектура Galaxy SOHO втілює аналогічні риси. Її м'які, округлі, безперервні форми створюють враження постійного руху й текучості. Відсутність різких ліній і домінування хвилястих обрисів викликає асоціації з природною пластикою й життєвою енергією – як зовнішнім, так і внутрішнім проявом жіночої сутності. Ця будівля поєднує в собі новаторство та гармонію, експресивність і витонченість, тим самим передаючи характер сучасної жінки, яка здатна бути сильною й чутливою одночасно.

На емоційному рівні архітектура Galaxy SOHO викликає почуття натхнення, внутрішньої свободи й гармонії [9]. Саме такі стани супроводжують жінку у її прагненні до самовираження, у щоденній творчості та у пошуку рівноваги між внутрішнім і зовнішнім світом. Таким чином, архітектура у цій концепції перестає бути лише простором – вона перетворюється на спосіб мислення, засіб самоідентифікації, подібно до мови моди або художнього образу, що відображає унікальність жіночої природи.

Galaxy SOHO вражає концепцією просторової свободи – відкритий, гнучкий, неструктурований за жорсткими рамками простір передає ідею відкритості до нового, до взаємодії, до пошуку власного шляху (рис. 1.2). Ця безперервність і пластичність форм ніби відображає сутність жіночої енергії – такої, що безперешкодно тече, змінюється, адаптується й не втрачає себе.

На емоційному рівні архітектура Galaxy SOHO викликає почуття натхнення, внутрішньої свободи й гармонії [9]. Саме такі стани супроводжують жінку у її прагненні до самовираження, у щоденній творчості та у пошуку рівноваги між внутрішнім і зовнішнім світом. Таким чином, архітектура у цій концепції перестає бути лише простором – вона перетворюється на спосіб мислення, засіб самоідентифікації, подібно до мови моди або художнього образу, що відображає унікальність жіночої природи.

Ще одним з джерел натхнення стала архітектура Олімпійського центру водних видів спорту (London Aquatics Centre), спроектованого Захою Хадід до

Олімпійських ігор 2012 р. в Лондоні [10]. Цей архітектурний витвір вражає своєю органічною формою, динамікою та пластичністю, що чудово втілюють концепцію жіночої енергії – гнучкої, м'якої, але водночас рішучої та сильної (рис. 1.3).

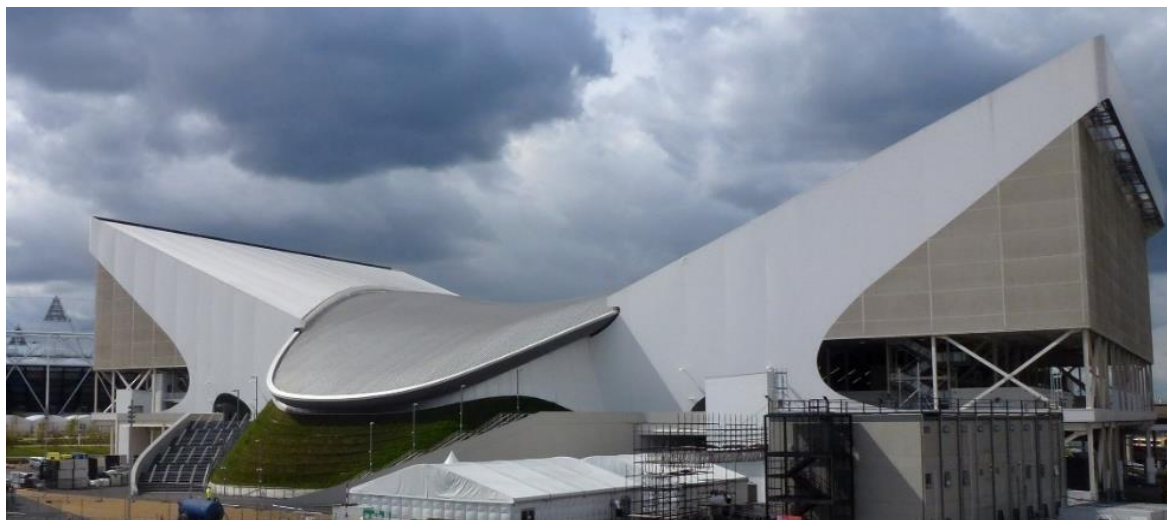

Рисунок 1.3 - Олімпійський центр водних видів спорту

Сама форма будівлі, натхненна рухом хвилі, передає відчуття текучості, гармонії й постійного руху. Її плавні вигини та безперервні лінії ніби відтворюють мову води — стихії, яка з давніх часів асоціюється з жіночим началом: водночас спокійна й сильна, здатна змінюватися, приймати будь-яку форму, але зберігати свою сутність. У цьому образі легко впізнати сучасну жінку – вона багатогранна, відкрита до змін, але завжди залишається собою.

Цей архітектурний об'єкт виходить за межі суто функціонального – він є емоційним, виразним, художнім. Поєднання складних інженерних рішень із витонченим силуетом створює баланс сили та естетики, що перегукується з внутрішнім світом жінки – незалежної, впевненої в собі, здатної гармонійно поєднувати раціональне з емоційним.

Відкрита структура, м'які лінії та просторові переходи символізують свободу самовираження, безперервність змін і життєвий рух.

Особливе значення має спосіб, у який Заха Хадід працює з формою: її архітектура – це завжди рух, текучість, життя. У проєкті центру водних видів

спорту, як і в інших її роботах, відсутні чіткі межі, елементи природно переходять один в одного, утворюючи єдиний потік. Це нагадує процес жіночої трансформації, постійного оновлення, пошуку гармонії між внутрішнім і зовнішнім.

На основі цього архітектурного натхнення буде створено колекції жіночого одягу, яка передаватиме ті ж емоції та сенси, що закладені в проєктах Захи Хадід. Плавні силуети, м'які конструктивні лінії, взаємодія форм і матеріалів покликані відобразити динаміку, витонченість, силу та природну гнучкість жіночої натури. Колекція прагне стати візуальним втіленням теми «Енергія сучасної жінки» через мову моди, як продовження архітектурної ідеї в текстилі, об'ємі й русі.

Під час композиційного аналізу архітектурних об'єктів Захи Хадід – Galaxy SOHO у Пекіні та Олімпійського центру водних видів спорту в Лондоні визначені основні розрізнявальні риси, що формують індивідуальність цих споруд. Обидва об'єкти об'єднує унікальна пластика форм, динаміка ліній, асиметричність, відсутність різких кутів і композиційна безперервність.

Характерною рисою є домінування обтічних, хвилястих ліній, що створюють відчуття руху й текучості. Архітектура ніби зростає з простору, інтегруючись з довкіллям, але водночас має сильний характер і виразність. У композиційному плані ці об'єкти позначаються наявністю повторюваних, ритмічно організованих модулів, плавними переходами між об'ємами, гнучкістю конструкцій, багаторівневістю та відкритістю простору. Ці ознаки створюють ілюзію безперервного потоку – у просторі, формі та русі.

Такі композиційні елементи, як ритм, масштаб, асиметрія та гармонійне співіснування контрастів (м'якого й твердого, прозорого і щільного), відіграють ключову роль у формуванні естетики об'єктів. Зв'язок між елементами здійснюється переважно за допомогою лінійного переходу форм, єдиної органічної пластики та злиття функціонального з художнім.

Ці характерні ознаки можуть бути втілені в майбутній колекції жіночого одягу через використання м'яких конструкційних рішень, складної пластики силуетів, багатошаровості та асиметрії. Особлива увага приділятиметься лінії крою, яка повторюватиме плавність архітектурних форм, а також вибору матеріалів – текучих,

але з певною структурністю, які можуть передати динаміку руху.

Ритм і повторюваність будуть трансформовані у декоративні елементи, такі як драпування, багатошарові деталі, накладні елементи або принти, що імітують архітектурну геометрію. Колористичне рішення також відобразить емоційний стан, нав'язаний архітектурою: м'які монохромні гами з акцентами на світлотіньовій грі, прозорість або блиск, які імітують світло у просторі.

Образний зміст девізу «Енергія сучасної жінки» полягає в утвердженні жіночої сили як гармонійного поєднання внутрішньої м'якості й гнучкості з рішучістю, незалежністю та творчою енергією. Цей образ розкривається як метафора постійного руху, трансформації, глибини самовираження. Жінка в сучасному світі – це не лише носій традиційних цінностей, а й рушійна сила змін, нових рішень, інновацій і краси. Асоціативний зв'язок між джерелом творчості – архітектурою Захи Хадід та одягом у майбутній колекції відбуватиметься через інтерпретацію характерних архітектурних форм у пластиці крою, лініях, силуетах, фактурі матеріалів.

Доповнення до костюмів – аксесуари, зачіски, взуття також формуватимуть цілісний образ (рис. 1.4). Аксесуари матимуть скульптурний характер, можуть містити абстрактні форми або лінії, що відсилають до архітектурних деталей. Зачіски будуть стилізовані під плавні, скручені лінії або графічні форми, що імітують динаміку руху.

Рисунок 1.4 – Аксесуари, зачіски - доповнення до образу

Взуття вирізнятиметься незвичайним кроєм або платформами, які повторюють архітектурну пластику (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Взуття, яке повторює архітектурну пластику

Майбутня колекція «Енергія сучасної жінки» – це візуальне дослідження гармонії між силою та м'якістю, натхнене архітектурними шедеврами Захи Хадід. Як її споруди розчиняють межі між простором і формою, так і одяг цієї колекції стирає межі між функціональністю та мистецтвом. Це одяг для жінки, яка живе в ритмі сучасного міста, але не втрачає глибини, свободи й витонченості. Через лінію, тканину, тінь і світло створюється простір, де жінка – головний архітектор власної ідентичності.

1.3 Вибір та характеристика асортименту одягу

Асортимент одягу охоплює всі вироби, що покривають тіло людини, за винятком взуття, і виконують як практичні, так і естетичні функції. До нього належать не лише основні предмети гардероба – наприклад, сукні, костюми чи

пальта – але й супутні елементи, такі як головні убори, білизна, аксесуари [11].

Сучасний одяг надзвичайно різноманітний, і його класифікація базується на кількох ключових критеріях: функціональному призначенні, конструктивних особливостях, типах використовуваних матеріалів, статевих і вікових відмінностях, сезонності та стильовому рішенні. Залежно від призначення, весь одяг можна умовно розділити на п'ять основних категорій: побутовий, спортивний, спеціальний, відомчий та національний. Найширше представленим у щоденному використанні є побутовий одяг, у якому особливе значення має врахування статі, віку та стилю споживача [12].

Кожна з категорій додатково поділяється на групи за умовами експлуатації. Серед них виділяють верхній одяг, легке плаття, білизну та швейну галантерею, головні убори, а також супутні вироби – інвентар і спорядження. У свою чергу, кожна група має власні підгрупи, що залежать від фасону, форми та функціональності. Наприклад, до виробів легкого платтяного асортименту належать сукні, блузи, спідниці, костюми; до галантерейної – хустки, шарфи, аксесуари; головні убори: капелюхи, кепки, берети [11].

Таким чином, одяг являє собою складну систему виробів, що не лише захищають тіло людини, а й служать засобом самовираження, демонстрації культурної належності та відповідають актуальним естетичним запитам.

Виходячи з аналізу джерела творчості, архітектурних об'єктів Захи Хадід, зокрема Galaxy SOHO та Олімпійського центру водних видів спорту, для проєктування майбутньої колекції було обрано жіночий асортимент одягу, що відповідає сучасному стилю життя активної, впевненої в собі жінки. Колекція буде сезонною-весна/осінь з урахуванням можливості багатофункціонального носіння. Передбачається трансформованість окремих елементів одягу, що дає змогу пристосовувати їх до змінних погодних умов та ритму міського життя. Цей аспект також перегукується з гнучкістю й адаптивністю архітектурних форм Захи Хадід. Асортимент колекції включатиме такі види одягу: жакети з конструктивними лініями, натхненними архітектурними формами; брюки вільного крою та комбінезони з об'ємними деталями, що повторюють плавні лінії архітектури;

блузи та топи з драпіруванням і напівпрозорими вставками, які створюють ефект світлотіні та руху.

Кожна модель у колекції відображатиме ідею просторової пластики, плинності форм та багатогранності жіночої природи. Уніфікований, але не стандартизований стиль дозволить адаптувати речі під індивідуальність споживача. Доповнення до одягу включатимуть: головні убори з нетиповими об'ємними формами, натхненними даховими структурами архітектурних об'єктів; геометричні аксесуари зі скла, металу або текстилю, що нагадують про багатошаровість конструкцій; функціональні сумки з чіткою структурою або навпаки – м'які, що формуються тілом носія; взуття з архітектурним підходом до форми платформи або підборів, що наслідують плавність і вигини обраного джерела натхнення.

1.4 Аналіз сучасного напрямку моди вибраного асортименту

Хадід також безпосередньо працювала в сфері моди: зокрема, створювала футуристичне взуття для Lacoste, а в колаборації з United Nude спроектувала революційні підбори, які нагадували мініатюрні архітектурні об'єкти. Її дизайнерський почерк – це втілення сили, сучасності й жіночої інтелектуальності, що ідеально відповідає темі «Енергія сучасної жінки».

Стиль Захи Хадід має значний вплив на світ моди й неодноразово надихав дизайнерів на створення колекцій, у яких архітектурна мова її проєктів переосмислювалася у формі одягу та аксесуарів. Її фірмова пластика, геометрія та виразна динаміка форм стали основою дизайнерських рішень таких брендів, як Fendi, Lacoste та United Nude. Модний дім Fendi активно звертався до архітектурних образів у своїх колекціях. Так, у сезоні осінь-зима 2015 під керівництвом Карла Лагерфельда було представлено моделі з чітко окресленими геометричними лініями, кольоровими блоками та об'ємними конструкціями, що перегукувалися з архітектурними ідеями Захи Хадід (рис. 1.6). Її вплив у цій

колекції виявлявся у виваженій структурі форм і скульптурній якості силуетів [14].

Рисунок 1.6 – Колекція за мотивами творчості Захи Хадід, представлена Карлом Лагерфельдом для Fendi

Сміливі, масштабні й вільні форми, характерні для її архітектури, природно транслюються в дизайн, зокрема у конструктивні рішення одягу, формоутворення, роботу з фактурами та матеріалами. Її творчість демонструє, як простір і рух можуть стати метафорою жіночої енергії, гнучкої й рішучої водночас [13].

На Тижні моди в Дубаї 2025 року бренд *Velvety Couture* представив колекцію, що була натхненна архітектурною спадщиною Захи Хадід. Дизайнери переосмислили її характерну мову форм, перенісши хвилясті лінії та футуристичну естетику у витончені, скульптурні сукні з шифону, тафти та оксамиту. Стримана монохромна палітра підкреслювала вишуканість силуетів і віддзеркалювала експериментальний, інноваційний підхід, властивий Хадід, акцентуючи увагу на індивідуальності кожного образу[15].

Особлива роль у колекції відводилась фактурам і руху тканин — матеріали створювали враження текучості, ніби вони продовжують лінії тіла, оживляючи форму в динаміці. Плавність силуетів нагадувала архітектурну цілісність і просторову логіку проєктів Хадід.

Ця колекція стала яскравим прикладом того, як мода може втілювати архітектурні ідеї через дизайн одягу, поєднуючи форму, текстуру, структуру та

концептуальний зміст. У такий спосіб одяг перетворюється на носій архітектурного мислення — візуального, тілесного і комунікативного (рис. 1.7).

Рисунок 1.7 – Моделі бренду Velvet Couture представив колекцію на честь Захи Хадід

Відомі модельєри та престижні Будинки моди часто звертаються до архітектурної спадщини як до джерела глибокого художнього натхнення. Прикладом такого творчого підходу стала колекція Dolce & Gabbana 2013 року, яка була присвячена мозаїчному оздобленню собору Монреале (рис. 1.8). Вражаючі інтер'єри храму, прикрашені понад 6500 м² скляної мозаїки із зображеннями біблійних сцен зі Старого та Нового Заповітів, стали основою для створення вишуканих вишивок на вбраннях колекції.

Колористичне рішення моделей також відображало атмосферу собору: у колекції переважали глибокі чорний, золотий і червоний кольори, що підсилювали відчуття величі та сакральності. Щоб ще більше занурити глядачів у символічний світ релігійного мистецтва, дизайнерський дует доповнив образи розкішними коронами, інкрустованими дорогоцінним камінням. Такі аксесуари підкреслювали візуальну спорідненість з іконографічним образом Богородиці та надавали колекції урочистої, майже культової виразності[16].

Рисунок 1.8 – Колекція Dolce & Gabbana, присвячена мозаїці собору Монреалю

Колекція Miu Miu сезону осінь-зима 2017/2018 стала виразним прикладом взаємодії моди з архітектурним простором, де локація виступила не просто фоном, а повноцінним елементом концепції показу (рис. 1.9).

Демонстрація відбулася в Palais d'Iéna в Парижі – вражаючій архітектурній споруді, спроектованій Огюстом Перре. Інтер'єр був радикально переосмислений дизайнерською студією АМО — креативним підрозділом архітектурного бюро ОМА під керівництвом Рема Колгаса. Поверхні залу вкрили фіолетовим екохутром, що створило вражаючий контраст між масивною бетонною архітектурою та м'якими, чуттєвими фактурами [16].

Таке поєднання викликало не лише естетичне захоплення, а й сприяло глибшому осмисленню ролі простору в модній презентації. Архітектура стала активним учасником діалогу, розкриваючи тематику колекції крізь призму протиставлення жорсткого й м'якого, раціонального й емоційного. Цей симбіоз підкреслив експериментальний дух бренду та його прагнення розширити межі традиційного показу мод.

Рис.1.9.- Колекція Miu Miu осінь-зима 2017/2018

Чоловіча колекція Prada осінь-зима 2023 р. стала виразним прикладом взаємодії моди й архітектури, реалізованої за допомогою новаторського сценографічного рішення (рис. 1.10). Показ проходив у просторі Deposito Фондуція Prada в Мілані, де архітектурна студія АМО – дослідницький підрозділ бюро ОМА під керівництвом Рема Колгаса – розробила сценографію, що динамічно змінювала просторову композицію просто під час дефіле.

Креативні директори бренду Міучча Прада та Раф Сімонс у цій колекції заново осмислили базові поняття моди, поєднавши строгі модерністські принципи мінімалізму та лаконічності з елементами комфорту, перебільшення й делікатної інтимності. Силуети були навмисно підкреслені й масштабовані, що слугувало засобом переосмислення форми, функції та модної ідентичності через стримані, але значущі візуальні акценти.

Центральною частиною сценографії стала механізована стеля, яка поступово піднімалася, відкриваючи масивні люстри заввишки три метри. Їхній дизайн поєднував класичні декоративні мотиви з індустріальними матеріалами, створюючи ефектний контраст. Ця трансформація повністю змінювала сприйняття простору: з темного й камерного він перетворювався на урочистий, світлий салон, що значно підсилювало вплив візуального образу колекції.

Доменіко Дольче та Стефано Габбана у своїй колекції «Sleek» зробили акцент на поверненні до витоків бренду, зосередившись на бездоганній майстерності та класичній елегантності. Вони переосмислили традиційні силуети, додавши їм сучасного звучання та театральної виразності. У колекції домінують витончені форми — смокінги з укороченими рукавами або без них, об'ємні пальта зі штучного хутра, які створюють потужне візуальне враження. Напівпрозорі шовкові сорочки різних фасонів додали образам делікатної чуттєвості, поєднуючи стриманість із сексуальністю, що стало однією з ключових рис показу [17].

Рисунок 1.10 – Prada (AMO/OMA) осінь-зима 2023

Кожен модельєр по-своєму переосмислює архітектуру, втілюючи її форми, матеріали та ідеї у виразній мові моди. Архітектура слугує не лише візуальним джерелом натхнення, а й глибоким концептуальним фундаментом – вона надає моді структуру, ритм, масштаб і емоційне наповнення. Деякі бренди, як-от Miu Miu, активно працюють із простором, перетворюючи архітектурне середовище на невід'ємну частину подіумного дійства, тоді як Prada робить акцент на динаміці та здатності простору змінюватися під час показу.

Інші, як Fendi чи Velvety Couture, знаходять натхнення у творчості видатних

архітекторів, зокрема Захи Хадід, втілюючи її характерні органічні лінії та футуристичну естетику в силуетах і фактурах одягу. Таким чином, діалог між модою й архітектурою набуває унікальних форм, кожного разу розкриваючи нові горизонти візуального мистецтва та стилістичних рішень.

У модних колекціях 2024–2025 рр. жіночий костюм постає як багатофункціональний символ елегантності, сили та сучасного стилю. Дизайнери активно переосмислюють традиційні форми, поєднуючи класику з інноваціями, що призводить до нових підходів у побудові силуету, у трактуванні стилю та простору в образі.

Виділяються два провідні напрями. Один із них – це оверсайз, що базується на розширених плечах, видовжених піджаках і штанах вільного крою. Такий підхід підкреслює андрогінність і свободу, що характерно для таких брендів, як Balenciaga, Stella McCartney та The Row. Інший – це акцент на чітку, скульптурну талію та вивіреному крої, який формує виразну, архітектурну структуру костюма, що спостерігається, наприклад, у колекціях Alexander McQueen і Victoria Beckham.

Серед стилістичних рішень домінує мінімалізм із чистими лініями, відсутністю надмірного декору та акцентом на форму. Популярною є й неокласика з елементами модерну, а також футуристичний напрям із техногламуrom – блискучими тканинами, металізованими фактурами, об'ємними формами й інноваційним кроєм, який віддзеркалює технологічне бачення моди.

Кольорова палітра здебільшого витримана в монохромних і нейтральних відтінках – таких як графітовий, чорний, бежевий, шоколад, молочний. Однак актуальними залишаються й глибокі насичені кольори: бордо, смарагдовий, кобальтовий, а також яскраві акценти – неоновий, фіолетовий, сріблястий, які додають образам візуальної сили та енергії.

Матеріали ретельно підбираються відповідно до загальної стилістики: у класичних варіантах переважає костюмна шерсть, вельвет, твід, габардин. У більш інноваційних – переважають синтетичні або змішані тканини з ефектами блиску, прозорості, металізації. Часто використовуються контрастні поєднання фактур: гладких і рельєфних, м'яких і жорстких.

Щодо принтів, головною тенденцією є однотонність, хоча не втрачають популярності й класичні мотиви – клітинка «принц Уельський», тонка смужка, а також сучасні цифрові й абстрактні малюнки. Декор має тенденцію до стриманості, проте дизайнери акцентують увагу на дрібних деталях: декоративних гудзиках, металевих елементах, шнурівках, відкритих зонах тіла, асиметрії та деконструкції. Завершують образ актуальні аксесуари (рис. 1.11). Сумки варіюються від міні-клатчів і геометричних конструкцій до м'яких об'ємних моделей – типу шоперів чи хобо. У якості головних уборів використовуються капелюхи з широкими крисами, в'язані балаклави, кепки з вінтажним підтекстом. Серед взуття домінують як елегантні туфлі на скульптурному підборі, так і масивні черевики, лофери або кросівки, що створюють стильні контрасти. У цілому жіночий костюм сьогодні – це простір для творчості, індивідуальності та експерименту. Він відображає сучасні естетичні пошуки: від стриманої класики до сміливого авангарду, кожного разу пропонуючи нове бачення жіночої ідентичності в контексті моди.

Рисунок 1.11 – Аксесуари до доповнення образу

Сучасний костюм вийшов за межі строгої ділової уніформи – тепер він служить засобом самовираження, здатним транслювати культурні коди, політичні заяви або просто настрої конкретної епохи. У ньому втілюються як елементи маскулінності, так і тендітна чуттєвість, а дизайнерські рішення часто грають на межі гендерних уявлень, розмиваючи традиційні ролі. Таким чином, жіночий

костюм стає не лише модним об'єктом, а й інструментом соціального коментаря, який відповідає на виклики часу та формує нові норми жіночої репрезентації.

Узагальнюючи проведений аналіз, можна стверджувати, що сучасна мода перебуває в постійному діалозі з архітектурою, активно запозичуючи її принципи, естетику й концептуальні підходи. Ця взаємодія проявляється як у створенні силуетів, тканин і конструкцій, так і в сценографії модних показів. Архітектура надихає дизайнерів не лише як джерело форм, а й як візуально-сміслова основа, що дозволяє переосмислити простір, масштаб, ритм і фактурність.

Покази таких брендів, як Miu Miu, Prada, Dolce & Gabbana, Velvety Couture, демонструють різні стратегії інтеграції архітектурного бачення: від трансформації простору й матеріалів (як у проектах АМО та ОМА) до художньої інтерпретації образів культових архітекторів, як-от Заха Хадід. Створюючи покази, де локація стає невід'ємною частиною дизайнерського висловлювання, мода виходить за межі традиційного одягу й перетворюється на просторове, концептуальне мистецтво.

Аналіз актуальних колекцій 2024-2025 рр. демонструє тенденцію до багатошаровості, експериментів із формою, текстурою та стилістичними поєднаннями. Жіночий костюм, наприклад, постає як майданчик для інтерпретації ідей сили, елегантності та індивідуальності – від оверсайзу до приталеності. Водночас аксесуари, декоративні деталі, кольори та тканини стають важливими засобами формування нового, чуттєвого і візуально складного образу.

Таким чином, мода сьогодні – це не лише функціональний одяг, а й засіб візуального висловлювання, що синтезує у собі різні види мистецтва, зокрема архітектуру. Це відкриває нові горизонти для дизайнерської творчості, дозволяючи переосмислювати традиції, трансформувати простір і збагачувати культурний ландшафт сучасності.

2 КОМПОЗИЦІЙНА ПОБУДОВА КОЛЕКЦІЇ ЗА ДЖЕРЕЛОМ ТВОРЧОСТІ

2.1 Вибір, обґрунтування та стилізація можливих головних композиційних елементів

Одяг, як і будь-який витвір дизайну, виконує не лише утилітарну функцію, а й слугує потужним засобом естетичного та змістовного самовираження. Він передає індивідуальність особистості, розкриває авторський задум і відображає культурні коди свого часу. Кожен костюм – це цілісний художній образ, у якому поєднуються емоційна виразність, стилістична ідентичність і глибина смислового навантаження (рис. 2.1).

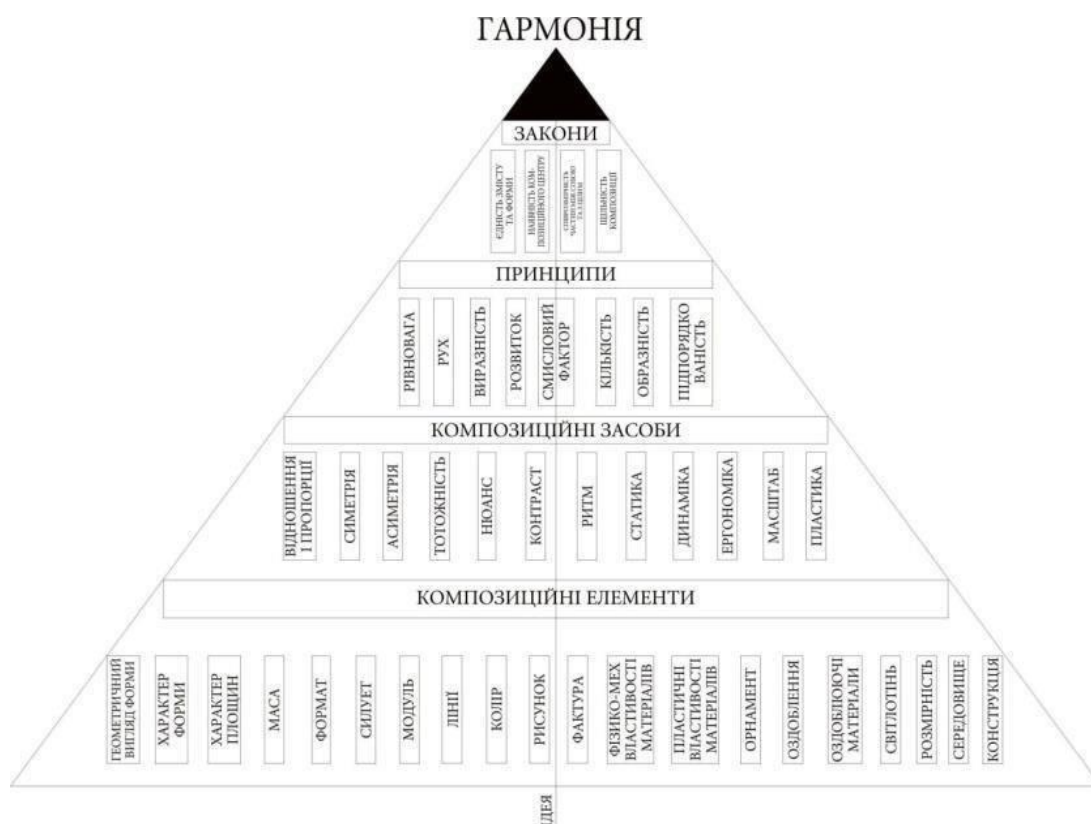

Рисунок 2.1 – Загальна схема створення гармонійних композицій в одязі

Досягнення композиційної цілісності у створенні одягу базується на вдалому використанні основних виражальних елементів – силуету, лінії, кольору, конструктивного рішення, пропорційного співвідношення та текстури

матеріалів. Саме гармонійна взаємодія цих компонентів формує не лише візуальну привабливість, а й комунікує з глядачем на емоційному та концептуальному рівні.

Усі ці елементи поєднуються в єдину гармонійну систему завдяки композиційним прийомам зв'язку, які дозволяють розкрити образну та ідейну художню концепцію моделей одягу.

Під час розробки нових моделей у межах дипломної роботи зі створення авторської колекції жіночого одягу доцільно застосовувати низку композиційних елементів, що сприяють формуванню оригінальних та виразних образів.

До них належать: форма (геометричні характеристики або стилістика обрисів), типи силуетів, різновиди ліній (конструктивні, декоративні, комбіновані), кольорові гармонії, фактурні та технічні властивості матеріалів, а також графічні зображення й принти.

Стилізація ключових композиційних елементів майбутніх моделей одягу може ґрунтуватися на характерних рисах обраного джерела натхнення – архітектури – і відображати концепцію образу «енергія сучасної жінки».

Архітектурні форми, фактури, ритмічні побудови та просторові рішення можуть бути переосмислені у вигляді ліній, конструктивних акцентів, силуетів, орнаментів чи графічних елементів, які надають одягу символічного наповнення та стилістичної виразності.

Образ «енергії сучасної жінки» можна охарактеризувати через такі ознаки: впевненість, динамічність, внутрішня сила, незалежність, інтелектуальність, вишуканість, здатність до самовираження й адаптивність до змін.

У дизайні це може проявлятися через контрастність форм, поєднання жорстких і м'яких текстур, акцентовані лінії, чіткі пропорції, а також елементи, що символізують рух і розвиток – як в архітектурі сучасного міста.

Характерні ознаки обраного джерела натхнення ефективно втілюються в дизайні одягу через використання форм, силуетів та їх варіацій.

Саме ці елементи дозволяють передати основну ідею, настрій і стильову спрямованість, властиві джерелу творчості (рис. 2.2 – рис. 2.4).

Рисунок 2.2 – Асоціативний зв'язок між характеристиками джерела творчості і композиційними елементами «характер форми» та «силует»

Рисунок 2.3 – Асоціативний зв'язок між характеристиками джерела творчості і композиційним елементом «лінія»

Рисунок 2.4 – Асоціативний зв'язок між характеристиками джерела творчості і композиційним елементом «властивості матеріалів»

Форма – це поєднання об'єктивних фізичних характеристик, які впливають на візуальне й емоційне сприйняття об'єкта, включаючи його розміри, геометричну будову, а також лінійну, площинну й об'ємну конфігурацію [18].

У сфері одягу форма визначається як зовнішній вигляд або об'ємно-просторова структура виробу, який розміщується на тілі людини. Вона характеризується такими зовнішніми якостями, як масштаб, масивність і загальна просторово візуальна організація.

У дизайні одягу форма є ключовим елементом композиції, який безпосередньо впливає на сприйняття моделі та передачу її художнього задуму. Основними характеристиками форми вважають: геометричний вигляд, характер форми та характер поверхонь [19].

Геометричний вигляд форми визначає, на яку просту геометричну фігуру нагадує одяг при візуальному сприйнятті. Це можуть бути трикутник, овал, прямокутник, трапеція чи коло.

Така класифікація дає змогу краще систематизувати силуетні рішення та передбачити їхній вплив на фігуру людини, зокрема акцентування певних частин тіла або баланс пропорцій.

Характер форми відображає просторовий розвиток об'єкта та може бути:

- лінійним – коли силует має витягнуту, стриману форму, що підкреслює вертикальність і надає образу графічності;

- площинним – форма поширюється в ширину, надаючи моделі декоративності, статичності;

- об'ємним – характерний для речей, що мають значний просторовий розвиток, створюючи ефект масивності, динамічності або скульптурності.

Характер поверхні – ще один важливий аспект, який визначає візуальне і тактильне сприйняття матеріалу.

Поверхні можуть бути:

- гладкими чи фактурними;
- матовими, глянцевиими або напівпрозорими;
- рівними або рельєфними (з драпіруванням, складками, аплікацією тощо).

У сукупності ці характеристики формують композиційну основу моделі одягу. Їхнє поєднання дозволяє дизайнеру створювати як лаконічні мінімалістичні образи, так і складні концептуальні рішення з архітектурними або художніми акцентами.

Форма в одязі – це не лише конструктивна база, а й носій емоційного, стильового та змістового навантаження.

Стилізація – це процес свідомого відбору найбільш виразних ознак форми з одночасною відмовою від другорядних деталей. Вона полягає в поєднанні пластичної структури з декоративно-орнаментальним образом і спрямована на створення узагальненого, художньо виразного образу.

Основні принципи стилізації включають узагальнення форми як у межах її початкового вигляду, так і зі зміною окреслення, спрощення конструкції, надання формі декоративного характеру та перетворення об'ємної структури у площинну. Стилізація природних форм передбачає трансформацію реалістичних живих образів у спрощені або, навпаки, більш складні варіанти.

При цьому узагальнення може гармонійно поєднуватися з деталізацією, що підсилює образну виразність. Для створення нових ідей на основі джерела творчості використовують різні прийоми трансформації, що дозволяють по-новому осмислювати первинну форму.

Форма – це зовнішній контур, силует або образ предмета, що визначає його візуальну характеристику. Вона може набувати різного характеру: бути природною (органічною), геометричною або абстрактною.

До базових геометричних форм належать три основні фігури – коло, прямокутник та трикутник. Вони слугують основою для створення багатьох композицій у мистецтві та дизайні, закладаючи структуру складніших форм.

Крім естетичної функції, форма також має символічне значення, впливаючи на емоційне сприйняття і викликаючи певні асоціації у користувача [27].

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

Лінія – це один із базових графічних елементів, що виникає внаслідок

переміщення точки у просторі. Вона має певний напрям, довжину, товщину і може змінювати свої характеристики залежно від інтенсивності руху.

Рисунок 2.5 – Стилізація композиційного елемента «форма»

Лінія – це один із базових графічних елементів, що виникає внаслідок переміщення точки у просторі. Вона має певний напрям, довжину, товщину і може змінювати свої характеристики залежно від інтенсивності руху. Лінії формують контури та обриси об'єктів, допомагаючи визначити їхню структуру й будову композиції.

Завдяки лініям можна створювати враження глибини й просторовості, вибудовуючи перспективу. Основні, домінуючі лінії керують зоровим сприйняттям, встановлюючи ритм і гармонію всього зображення.

Також поєднання ліній використовується для передачі текстури, об'єму, щільності, а іноді й динаміки чи емоційного забарвлення, що робить композицію більш живою та емоційно насиченою [27].

Проведено стилізацію композиційного елемента «лінія» на основі обраного джерела натхнення (рис. 2.6).

До округлих, овалоподібних форм архітектури, вдало підходять саме такі форми та лінії, як представлено на одязі.

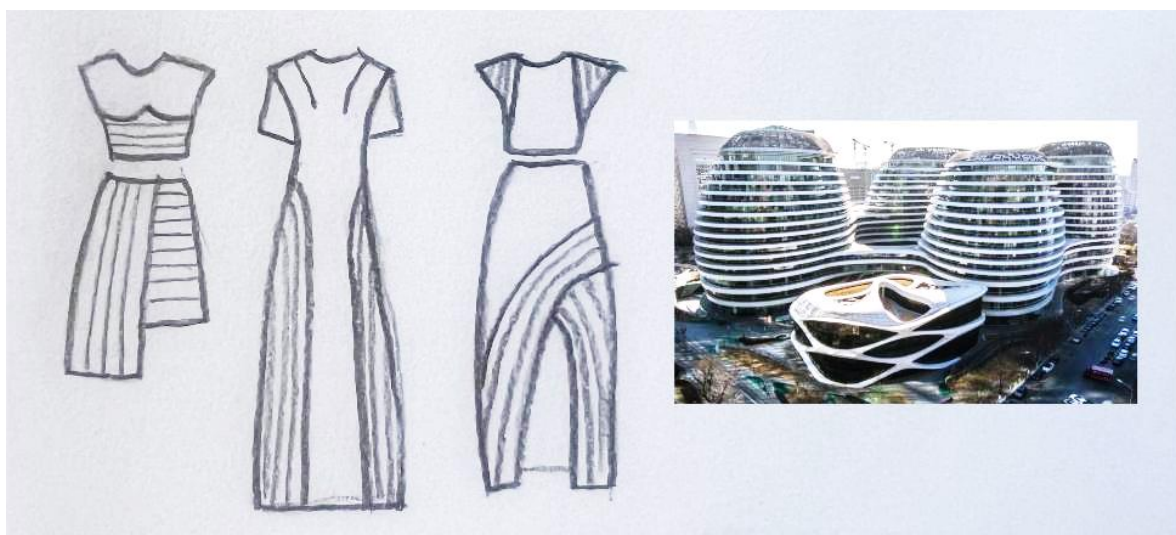

Рисунок 2.6 – Художня стилізація форми лінії у композиції

Симетрія – це принцип композиції, за якого елементи розташовуються у відносно дзеркальному порядку по обидва боки центральної осі зображення або простору. Такий підхід забезпечує відчуття рівноваги, гармонії та порядку. Симетричні композиції зазвичай сприймаються як статичні, врівноважені та стабільні: ліва і права частини мають подібну візуальну вагу та форму. Водночас свідоме порушення симетрії додає дизайну динаміки, енергії та емоційної напруги, створюючи ефект візуального напруження чи акценту [27].

Стилізація композиційного принципу «симетрія» виконана на основі обраного джерела натхнення (рис. 2.7).

Рисунок 2.7 – Стилізація композиційного елемента «конструкція»

Палітра кольорів сформована на основі візуальних і емоційних особливостей джерела творчості (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Палітра кольорів

Результати виконаної стилізації будуть надалі використані для розроблення ідей графічних рядів та для виконання ескізів нових моделей одягу.

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

Ефективне створення композиції в дизайні одягу базується на глибокому знанні принципів художнього проектування та здатності творчо втілювати концепцію колекції в авторському образі. Щоб досягти цілісного, гармонійного та естетично збалансованого результату, дизайнер повинен поєднувати індивідуальне креативне бачення з професійним розумінням композиційних засад, орієнтуючись на актуальні модні тенденції, стилістичні особливості й бажаний емоційний ефект.

Композиція костюма – це процес гармонійного об'єднання всіх його складових задля створення цілісного, естетично завершеного образу, який не лише відповідає зовнішнім параметрам, а й відображає внутрішній зміст, концепцію чи особистісні риси людини. Вона забезпечує злагоджене поєднання форми, конструктивних елементів, декору та деталей в межах єдиної дизайнерської ідеї.

Основне завдання композиції в дизайні одягу – формування виробу, який поєднує функціональність, конструктивну доцільність та художню виразність. Вдале композиційне рішення не лише підвищує зручність і практичність моделі, але й дозволяє передати певну атмосферу, настрій або ідею, використовуючи

засоби художньої виразності.

Робота над композицією є проявом індивідуального творчого мислення дизайнера, який втілює свої задуми в матеріальному об'єкті через форму, колір, ритм, фактуру тощо. Незважаючи на можливу природну інтуїцію, що дозволяє деяким митцям знаходити гармонійні рішення, повноцінне формування композиційного чуття потребує систематичного навчання, освоєння теоретичних засад і постійної практики.

Як дисципліна, композиція костюма має як естетичний, так і конструктивно-технічний характер. Вона передбачає володіння художніми засобами і знання базових композиційних принципів – таких як симетрія, асиметрія, ритм, контраст, пропорції, акцентування та баланс. Застосування цих прийомів допомагає створювати цілісні, логічно побудовані й емоційно виразні образи.

Загалом, композиція в дизайні одягу – це ключовий чинник, що формує візуальну мову виробу. Вона перетворює одяг на засіб комунікації, через який передаються ідеї, емоції, стиль та індивідуальність як самого дизайнера, так і його адресата.

Композиція в дизайні одягу виконує не лише декоративну функцію, а є засобом візуальної реалізації задуму [20]. Вона сприяє формуванню характеру колекції, передаючи її настрій, тематику та сезонний контекст за допомогою таких елементів, як форма, колір, тканина, силует та оздоблення. Наприклад, колекції весняно-літнього сезону часто асоціюються з легкістю й динамікою завдяки світлій кольоровій палітрі, прозорим або повітряним матеріалам, плавним лініям і вільним формам. Водночас осінньо-зимовий одяг вирізняється глибшими кольорами, щільними фактурами та чіткою, навіть архітектурною побудовою силуету, що створює відчуття захищеності та тепла.

Таким чином, композиція виступає основоположним елементом проектування одягу, що формує взаємозв'язок між усіма складовими моделі – кольоровими рішеннями, структурою форми, пропорційною будовою, фактурністю тканин і декоративними деталями. Саме завдяки композиційній цілісності дизайнер може реалізувати унікальний творчий задум, наділити виріб

індивідуальністю й передати певну ідею або емоційний настрій, формуючи глибший зв'язок із глядачем або споживачем.

Для розробки майбутніх моделей одягу в рамках кваліфікаційної роботи доцільно використати такі композиційні принципи та засоби їх зв'язку, як:

- нюанс, пластичність форм,
- симетричність,
- ергономічність,
- статика,
- тотожність,
- ритмічність.

Ці засади допоможуть сформувати цілісні, естетично збалансовані та функціонально доцільні образи.

Нюанс – це композиційне співвідношення, що близьке до повторення різноманітних елементів, величин або характеристик площинно-просторової форми, але з незначною, майже непомітною різницею. У таких композиційних відношеннях переважає подібність, що робить їх, як і тотожні співвідношення, засобом створення відчуття цілісності та спокою в художньому творі.

Нюанс здатен проявлятися у різних характеристиках: формі, розмірі, русі, світлотональності, фактурі чи кольорі. Категорії тотожності, нюансу та контрасту мають як кількісний, так і якісний вимір, оскільки відображають процес поступового накопичення змін, що зрештою призводить до виникнення нової якості [21].

У сфері дизайну одягу нюанс – це незначна деталь або відтінок, що відіграє суттєву роль у формуванні загальної композиції та емоційного враження від виробу. Він може проявлятися в таких елементах, як колір, форма, структура тканини, декоративні деталі, фурнітура, спосіб обробки тощо. Наприклад, нюанс може бути відображений у відтінку кольору, який додає виробу характеру та індивідуальності, або в контурі деталі, що надає моделі глибини й естетичної виразності.

Нюанси також можуть полягати у використанні незвичних фактур тканин або

особливих технологічних рішень, які створюють оригінальність образу. Їх присутність і виразність залежать від загальної стилістики та концепції колекції.

З метою створення гармонійного художнього образу та передачі творчої ідеї нюансні композиційні засоби можуть застосовуватись до всіх елементів моделей.

Наприклад:

- лінії форм можуть варіюватися незначною зміною довжини суконь або наявністю шлейфу;

- у близьких за формою силуетах (А-подібному та Х-подібному) нюанси можуть проявлятися в подібній пластиці рельєфних швів чи вертикальних поділах;

- добір матеріалів із схожими характеристиками дає відчуття єдності;

- поєднання світлих, нюдових і пастельних тонів забезпечується завдяки плавним нюансним переходам між кольорами.

Отже, нюанс у дизайні одягу є ефективним засобом досягнення цілісності, витонченості та гармонії композиції, що надає моделям глибини та художньої виразності.

Симетрія – це впорядковане розташування й узгоджене поєднання частин об'єкта відносно вибраної точки, осі чи набору елементів, яке створює логічну та візуальну рівновагу.

У природі принцип симетрії проявляється повсюдно: у кристалічних ґратках, формі листя та пелюсток, крил метеликів і птахів, а також у будові людського тіла. У сфері художнього проектування симетрія забезпечує формі порядок, завершеність і цілісність, слугуючи фундаментом композиційного балансу й зорової гармонії.

Найтипівішим різновидом для площинних композицій є дзеркальна симетрія, коли зображення умовно розділено віссю на дві рівні частини, мов у дзеркалі. Така будова властива більшості рослинних і тваринних організмів, зокрема й людині.

В об'ємних композиціях симетрія здебільшого вибудовується навколо вертикальної осі, відносно якої всі боки (чотири та більше) повторюють одне одного. Завдяки цьому об'єкт сприймається однаково з будь-якого ракурсу.

Яскраві приклади: торшери, настільні лампи, вази, келихи й квіткові горщики, форма яких формується довкола вертикальної осі під час виготовлення.

Об'ємна симетрія надає предметам статичності та врівноваженості – якостей, особливо важливих для утилітарних виробів.

Пластичність в одязі може передаватися за допомогою різноманітних засобів, вибір яких визначається ідеєю та стилістикою колекції. Один із провідних методів створення пластичного образу – це використання форм і ліній. М'які, вигнуті або хвилясті лінії допомагають підкреслити природні обриси тіла, додаючи виразності та емоційної глибини. Також пластичності сприяють фігур.

Статика – це характеристика форми, що передає відчуття спокою, рівноваги та стійкості, закладених у її геометричну будову. Об'єкти з вираженою статичною організацією зазвичай мають чіткий центр або вісь, навколо яких структурується композиція. Симетричні форми з двома перпендикулярними площинами симетрії є найефективнішим засобом для втілення ідеї статичності. Особливо важливою є вертикальна площина симетрії, яка є основною умовою формування збалансованої статичної композиції [21].

При створенні таких композицій необхідно дотримуватись цілісної системи рівноваги як головного принципу. Проте це не виключає можливість включення динамічних компонентів, які можуть виступати як акценти за рахунок контрастів розміру, форми або поєднання прямих і криволінійних елементів. Такі вкраплення підсилюють композиційний ефект, надаючи роботі глибини та емоційного забарвлення.

Для посилення статичності доцільно використовувати плоскі геометричні елементи на фоні з однорідним, рівномірним забарвленням, що не викликає візуальної ілюзії руху або глибини. Якщо композиція передбачає поділ на частини, він повинен бути простим і чітким, щоб уникнути враження внутрішнього руху – як до центру, так і від нього.

Краще уникати складних криволінійних контурів, оскільки надмірна деталізація може перевантажити композицію – це поширена помилка початківців. Перевагу слід надавати чітким, стриманим формам із мінімалістичним оформленням.

Основні принципи створення статичних композицій:

- використання форм з двома або більше осями симетрії;
- застосування простих геометричних контурів з домінуванням вертикальних і горизонтальних ліній, уникаючи активних діагоналей;
- елементи без складної внутрішньої структури або з чітким членуванням;
- переважно плоскі або умовно плоскі форми, які не створюють глибини чи просторової динаміки.

Тотожність – це абсолютна подібність однотипних елементів за ключовими характеристиками. У контексті композиції одягу вона передбачає єдність форми, розмірів, кольору, пластики та фактури, що слугує важливим засобом створення гармонійного образу [22].

Яскравим прикладом тотожності є класичний однотонний костюм, у якому всі частини виконані з однакового матеріалу й пофарбовані в той самий колір, що формує цілісну, злагоджену композицію. Цей прийом також може проявлятися через повторення окремих декоративних елементів або їх властивостей у різних частинах виробу – наприклад, однакова аплікація або оздоблення може використовуватися як на верхній, так і на нижній частині комплекту.

Поширеним прикладом є й поєднання аксесуарів одного кольору – таких як взуття, сумка чи ремінь – що відповідають загальній колірній палітрі вбрання. Такий підхід типово асоціюється з класичним стилем. Водночас у сучасній моді надмірна тотожність може сприйматися як занадто стандартна або позбавлена індивідуального характеру й креативності.

Ритм у костюмі – це впорядковане повторення елементів різної величини, ліній, об'ємів, площин і фактур, яке виступає важливим інструментом гармонізації всіх частин образу в єдину композицію [23].

Ритм може набувати різноманітних форм: спокійний, активний (динамічний), вертикальний, горизонтальний, діагональний, спіральний, радіальний або променевий. Правильно вибудований ритм полегшує зорове сприйняття виробу, дозволяючи охопити його як цілісну форму.

Тип ритму і спосіб розміщення елементів у костюмі здатні передавати різні

настрої та стилістичні акценти: від ділової стриманості й повсякденної простоти до яскравої модної виразності. Завдяки варіативності ритмічних рішень можна створити певний характер і візуальний настрій зовнішності.

Цілісність композиції досягається тоді, коли всі деталі узгоджені між собою ритмічно, що забезпечує логічну завершеність та стилістичну стійкість форми.

Пропорція – це узгоджене співвідношення розмірів окремих частин у композиції. Дотримання гармонійних пропорцій між елементами є необхідною умовою для формування цілісної та збалансованої конструкції.

Застосовуючи відповідні композиційні засоби, можна ефективніше передати ідею та емоційний зміст задуму.

2.3 Трансформація джерела творчості у форми сучасного одягу

Сьогодні трансформований одяг з багатоцільовим функціоналом активно входить до категорії сучасного модного гардероба та користується зростаючим попитом. Його створення стало пріоритетним напрямом для як дизайнерів, так і конструкторів. Водночас у сфері дизайну одягу все більше поширення набуває концепція мінімалізму, що ґрунтується на формуванні гардероба з мінімальної кількості речей, які мають розширені функціональні можливості [24].

Трансформація – це властивість предметів змінювати свої вихідні форми та параметри в процесі експлуатації або носіння. Такий одяг є гнучкою структурою, здатною змінювати зовнішній вигляд або функціональні характеристики залежно від потреб. Цьому сприяє використання змінних форм, знімних деталей, нетрадиційних декоративних рішень і аксесуарів.

У процесі художнього проектування одягу перетворення джерела натхнення у форму виробу є важливою складовою авторського дизайнерського підходу. Це дає змогу глибше осмислити концепцію майбутнього одягу та забезпечити її цілісність. Такий процес передбачає поетапне осмислення й переосмислення образів, які походять із візуальних або емоційно-чуттєвих джерел (наприклад,

архітектура, музика, природа, історичні артефакти), з подальшою адаптацією їх до сучасної модної форми, придатної до втілення у реальному виробі.

Трансформація здійснюється через послідовні творчо-аналітичні стадії, протягом яких вихідний образ зазнає змін, набуває нових характеристик і пристосовується до модних тенденцій, конструктивних рішень і функціональних вимог. Цей процес містить:

1) Узагальнення вихідного образу – формування асоціативних образів, візуальних характеристик і загального емоційного тону.

2) Пошук геометричних аналогів – вибір силуетів, які найбільш точно передають сутність вихідного джерела.

3) Розробку варіантів силуетних рішень – дослідження різних просторових (об'ємних і площинних) форм і способів їх реалізації.

4) Конструктивне моделювання – втілення обраних форм за допомогою технічних засобів, таких як виточки, рельєфи, членування тощо.

5) Оформлення фасонних характеристик – добір відповідних деталей (горловина, рукав, комір, довжина виробу, елементи декору), які посилюють зв'язок виробу з джерелом натхнення.

Кожен етап трансформації демонструє глибину переосмислення початкового образу та дозволяє поступово перейти від абстрактного задуму до конкретного функціонального рішення. У результаті створюється оригінальний дизайн одягу, який не тільки відображає ідею джерела натхнення, а й виражає її мовою сучасного стилю з урахуванням практичності, естетики й композиційної цілісності.

Трансформація джерела творчості у сучасну форму одягу – це не просто візуальна адаптація, а повноцінний творчий процес, спрямований на створення осмисленого, емоційно насиченого, виразного дизайнерського образу, що здатен комунікувати зі споживачем через символіку, форму й функціональність. Трансформація відкриває нові горизонти для самовираження, адаптивності та творчого підходу в моді. Вона дозволяє кожному виявляти свою неповторність, змінювати стиль залежно від ситуації та виявляти гнучкість, що підкреслює

ключову роль інновацій у модній індустрії.

Після детального аналізу джерело творчості було трансформовано. У додатку А на рисунку А.1 представлено результати цієї трансформації – схему, що складається з п'яти рівнів графічних рядів, які демонструють поступове перетворення однієї форми в іншу.

На першому рівні розташовані дві архітектури джерела творчості (рис. 2.9).

Рисунок 2.9 – Перший рівень графічних рядів

На другому рівні зображено геометричний ряд силуетних форм одягу (рис. 2.10).

Рисунок 2.10 – Другий рівень графічних рядів

На третьому рівні подано більш детально опрацьовані силуетні форми з акцентом на форму горловини, рукавів, лінії талії та стегон, а також корекцію довжини. Окрім того, опрацьовано основні типи силуетів – прямі та напівприлягаючі (рис. 2.11).

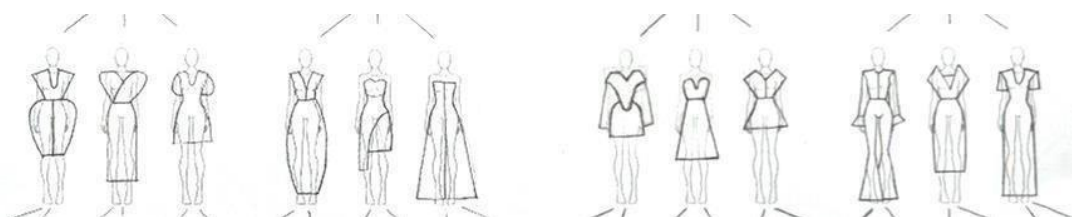

Рисунок 2.11 – Третій рівень графічних рядів

На четвертому рівні трансформації відбувається деталізація та дизайнерське опрацювання силуетів, представлених на попередньому етапі. Саме тут з'являються конструктивні лінії у вигляді виточок, членувань, драпірувань і декоративних елементів, що дозволяють перетворити базові форми на складні дизайнерські вироби.

Цей рівень демонструє різноманітні конструктивні рішення, які сприяють формуванню завершеного ескізу майбутнього виробу (рис. 2.12).

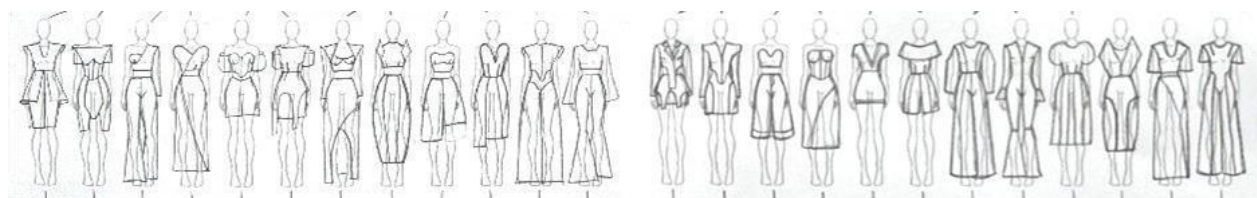

Рисунок 2.12 – Четвертий рівень графічних рядів

П'ятий, фінальний рівень трансформації демонструє ескізи, які пройшли повний цикл моделювання та творчої обробки.

На цьому етапі представлені варіанти дизайнерських рішень, сформовані за допомогою стилізованих композиційних елементів, принципів побудови композиції та засобів їх взаємозв'язку, що забезпечують цілісність і завершеність художнього дизайнерського задуму (рис. 2.13).

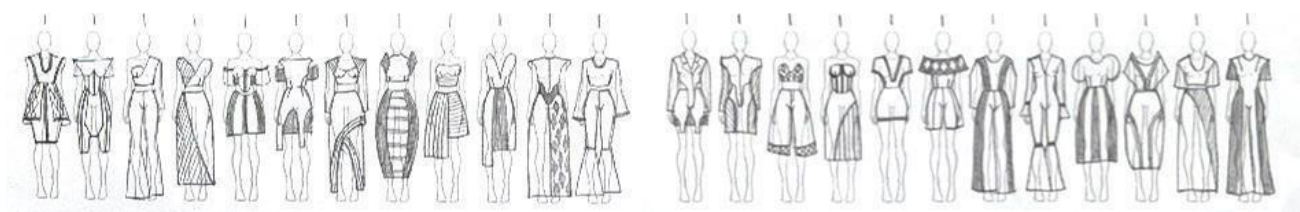

Рисунок 2.13 – П'ятий рівень графічних рядів

У результаті здійсненої трансформації було сформовано 24 потенційні варіанти для подальшої розробки моделей одягу на основі обраного джерела творчості.

2.4 Розробка варіантів ідей моделей одягу

Розроблено 10 ескізів, що відображають різні варіанти ідеї на основі обраного джерела творчості, із використанням відповідних композиційних елементів, принципів та засобів їх взаємозв'язку. Ескізи, подані в додатку Б, демонструють можливі художньо-конструктивні рішення для формування майбутньої колекції.

На рисунку Б.1 у додатку Б модель 1 зображено ансамбль, що складається з верхнього легкого та нижнього одягу, виконаного в сучасному стилістичному рішенні. Верхню частину представлено білою блузою з пишними об'ємними рукавами-буфами та манжетами, яка формує романтичний та вишуканий вигляд. Поверх неї подовжений сарафан яскраво-жовтого кольору з широкими бретелями, накладною кишенею та декоративними гудзиками, з глибокими боковими розрізами, що відкривають нижній шар. Нижній одяг це вузькими джинсами синього кольору, які щільно прилягають, підкреслюючи силует. Образ доповнено темними туфлями на високій платформі, які додають завершеності та візуальної висоти. Ансамбль вирізняється гармонійним поєднанням класичних форм з елементами сучасної моди.

На рисунку Б.1 додатку Б модель 2 представлено ансамбль, до складу якого входять елементи верхнього та нижнього одягу, об'єднані в цілісний дизайнерський образ. Верхній одяг – подовжений кроп-жакет приталеного силуету, з високою стійкою-коміром. Особливу виразність моделі надають видовжені рукави з контрастними внутрішніми вставками світлого кольору, які утворюють ефект розкриття. У передній частині жакета – фігурний виріз, що відкриває декорований топ з геометричним орнаментом. Нижній одяг – широкі прямі штани високої посадки з глибоким переднім розрізом, що створює елемент динаміки та демонструє легкість у русі. Штани мають виточки та чітко окреслену талію, що акцентує увагу на фігурі. Додаткові акценти: масивні сережки геометричної форми, які підкреслюють стильність та завершеність образу. Взуття це темні туфлі на платформі, які додають висоти та гармонізують з довжиною штанів. Образ

виконаний у глибоких коричневих і бежевих тонах, що надає йому витонченості й стриманої елегантності.

На рисунку Б.2 додатку Б модель 3 зображено виразний жіночий ансамбль, побудований на поєднанні архітектурних форм, контрастів і геометричної стилістики. Основою образу є асиметрична сукня приталеного силуету, виготовлена з тканини блакитного кольору з вертикальною фактурною смужкою. Модель має відкриту лінію плечей з одним відкритим рукавом та другим – закритим об'ємною, фактурною деталлю чорного кольору. Низ сукні побудований за принципом асиметрії з глибоким косим розрізом, що відкриває ногу та створює динаміку у силуеті. Додаткова чорна драпована вставка підкреслює об'ємну композицію образу. Аксесуари – широкополий капелюх та великі сонцезахисні окуляри створюють атмосферу загадковості й гламурної відстороненості. На руках великі графічні браслети насичених кольорів. Взуття це чорні туфлі на високих підборах, які візуально подовжують ноги та підтримують загальну витягнуту композицію.

На рисунку Б.2 додатку Б модель 4 представлено жіночий ансамбль, побудований на гармонійному поєднанні геометрії форм, колірної гри та виразної стилізації. Сукня асиметричного крою, виконана з матеріалів рожевого і бордового кольорів із градієнтним ефектом. Основу моделі складає приталений силует з видовженим низом правої сторони, що створює вертикальну динаміку та візуально подовжує фігуру. Ліва частина виробу має чіткий акцентний контраст кольору, який плавно перетікає у центральну лінію образу, підкреслюючи талію. Верхня частина сукні має м'яко окреслену форму бюстової частини та доповнена об'ємним рукавом-буфом на правій руці, що вносить додаткову пластичність і декоративність. Аксесуари: м'яка сумка рожевого кольору з фактурної тканини, яка гармонує з колірною палітрою одягу. На голові є декоративний головний убір з геометричними загостреними формами, що нагадують елементи корони. Взуття це червоні туфлі із загостреним носком підтримують колірну концепцію моделі та додають завершеності образу.

На рисунку Б.3 додатку Б модель 5 зображено стильний молодіжний

ансамбль, що поєднує елементи сучасної вуличної моди з акцентами на контрастні фактури та кольори. Верх це укорочена куртка-кроп із жорсткою формою коміра та чіткими плечовими лініями. Вона виконана в гірчичножовтому кольорі, однак права рука має асиметричне рішення у вигляді бордового рукава з іншим типом тканини. Такий контраст надає образу динаміки та структури. Під курткою топ у бордовому відтінку, що додає відвертості та акцентує на молодіжному характері моделі. Низ це двошарова спідниця складного крою: зовнішній шар із щільної тканини гірчичного кольору має асиметричний крій і відкриває внутрішній – бордовий плісований шар. Це створює ефект несподіваного поєднання матеріалів та форм, додає глибини та об'єму загальному образу. Взуттям є високі темно-коричневі чоботи на стійкому підборі гармонійно поєднуються з кольоровою гамою комплекту та підсилюють впевненість і характер образу.

На рисунку Б.3 модель 6 зображено ансамбль, що складається з верхнього та нижнього одягу. Верхню частину представлено коротким топом, що оголює плечі та має незвичайний скульптурний рукав з одного боку, створений із ритмічно повторюваних горизонтальних смуг, які імітують архітектурні форми. Нижня частина ансамблю це міні-спідниця, побудована за тим самим принципом багат шарової структури, що створює враження динамічного руху та об'єму. Образ доповнено високими ботфортами на платформі й шпильці з сітчастим покриттям, що гармонійно поєднуються з текстурою основного одягу. Завершальними елементами виступають великі окуляри геометричної форми, кулон на тонкому ланцюжку та сережки, що підкреслюють сучасний і дещо авангардний характер ансамблю.

На рисунку Б.4 модель 7 зображено ансамбль, що складається з верхнього та нижнього одягу. Верхній одяг представлено жовтим обтислим боді з високим коміром-стійкою, який щільно прилягає до тіла, підкреслюючи силует, з об'ємними рукавами-буфами, що зібрані на зап'ястях у широкі манжети. Вставки синього кольору на плечах додають конструктивності та стилістичної виразності. Нижній одяг – це штани-кльош з високою посадкою насиченого жовтопомаранчевого кольору, які гармонійно поєднуються з кольором боді та

створюють подовжений, витончений силует. В області талії на штанах – синя вставка з декоративними гудзиками, яка підкреслює лінію талії та додає візуального акценту. Образ доповнено стилізованим логотипом на грудях.

На рисунку Б.4 у додатку Б модель 8 зображено ансамбль, що складається з верхнього легкого та нижнього одягу, виконаного в сучасному стилістичному рішенні. Верхню частину представлено коротким топом гірчичного кольору з глибоким вирізом, який підкреслює зону декольте. Поверх нього – приталений жакет насиченого бордового кольору з видовженими рукавами та геометрично окресленими плечима, що формує виразний і сильний силует. Нижній одяг представлено асиметричною спідницею, яка поєднує ті самі кольори – бордовий та гірчичний – і має високий розріз, що відкриває ногу, створюючи динамічний образ. Вбрання доповнено туфлями на високій платформі.

На рисунку Б.5 у додатку Б модель 9 зображено як ансамбль, що складається з верхнього та нижнього одягу. Верхня частина представлена кроптопом рожево-червоного кольору з відкритою горловиною човником та довгими рукавами бордового відтінку. Нижній одяг представлено подовженими шортами з високою талією у градієнтних рожево-червоних тонах. Шорти оздоблені накладними контрастними кишнями темного кольору, що не тільки слугують функціональним елементом, але й візуально структурують силует. Образ доповнюють високі бордові чоботи, які створюють витягнуту лінію ніг і підсилюють загальну естетику образу. Основним акцентом є компактна сумка бордового кольору з мінімалістичним дизайном та незвичною формою ручки, яка створює візуальний інтерес і підкреслює трендовість комплекту. Її геометричні лінії перегукуються з чіткими формами одягу.

На рисунку Б.5 у додатку Б модель 10 представлено одяг, що складається з комбінезона і виразного декоративного елемента, виконаного у високій модній стилістиці. Основу образу становить обтислий комбінезон з дрібним клітинчастим візерунком у відтінках сірого, що щільно прилягає до тіла та акцентує силует моделі. Відкрита зона плечей додає жіночності та витонченості образу. Головною візуальною домінантою є об'ємні структуровані рукави, виконані у смугастому

чорно-білому дизайні, які створюють драматичний ефект та привертають увагу. Вони формують нову інтерпретацію класичного силуету, додаючи образу авангардного звучання. Талія підкреслена широким темним поясом, що забезпечує баланс між об'ємним верхом і вузьким низом. Доповненням до ансамблю слугують класичні чорні туфлі на високій платформі та підборах, які завершують.

Отже, створено 10 концептуальних варіантів моделей одягу, сформованих на основі обраних композиційних елементів, принципів побудови та засобів їх взаємозв'язку. Вони відображають обране джерело натхнення й слугуватимуть основою для подальшої розробки ідей майбутньої колекції.

3 ТВОРЧА РОЗРОБКА КОЛЕКЦІЇ

3.1 Розробка варіантів ідей колекцій

У рамках дипломної роботи на основі вибраного джерела творчості було створено п'ять варіантів колекцій, кожен з яких найбільш повно передає його художньо-образний зміст. Ескізи всіх розроблених колекцій представлені в додатку В. Під час проектування було враховано специфічні особливості основних типів колекцій, а саме: а) промислова; б) перспективна; в) авангардна; г) авторська; д) спеціальна.

Перша колекція є промислова (рис. В.1, додаток В). Її основним композиційним елементом виступає колір, що створює виразний візуальний акцент. Допоміжними елементами є оздоблення та форма. Засобами зв'язку слугують нюанс – через поєднання кольорів, а також ритм, що проявляється в поступовій зміні декоративних елементів і їх масштабів у моделях. Колекція охоплює широкий асортимент виробів, зокрема жакети, спідниці, сукні, комбінезони, корсети та штани, що дозволяє сформувати цілісний і варіативний гардероб. Кожна річ є частиною продуманої дизайнерської концепції, яка поєднує стиль, функціональність і художню виразність.

На рисунку В.2 додатку В зображено перспективну колекцію, в якій головним композиційним елементом є колір, а роль допоміжного відіграє оздоблення у формі аксесуарів, стилістично пов'язаних із джерелом натхнення. Серед засобів зв'язку використано для форм одягу статику і асиметрію.

Третя колекція (рис. В.3, додаток В) має авангардний характер, що проявляється в нестандартних формах, оригінальних силуетах та виразних акцентах через яскраві кольори. У ній також простежується використання експериментальних матеріалів і новітніх текстур, що підкреслюють індивідуальність кожного виробу та творчий задум дизайнера. Колекція створена на основі архітектурних мотивів комплексу Galaxy Soho mall. Ключовим композиційним елементом виступає форма, а засобами зв'язку слугують пропорції та співвідношення, підтримані принципом образності.

Четверта колекція (рис. В.4, додаток 4) є авторською та побудована навколо ключового композиційного елемента — кольору. Засобами зв'язку виступають нюансні переходи та асиметрія, що підкреслюють художню образність як основний принцип. Допоміжним композиційним елементом є форма. Асортимент колекції включає спідниці, штани, жакети, жилети, топи та блузу, що разом формують гармонійний і виразний модний ансамбль. Авторська колекція втілює індивідуальну креативну концепцію дизайнера та його особисте бачення розвитку модної сфери. Вона спрямована на створення нових образних форм із використанням засобів виразності, таких як стилізація, гротеск, контраст, епатаж тощо. Подібні колекції можуть належати як до сегменту високої моди, так і до категорії «прет-а-порте», представлені провідними дизайнерами. До авторських також належать колекції, підготовлені для участі в конкурсах, виставках і показах. Їхнє призначення — демонстрація авторського стилю та розкриття творчого потенціалу дизайнера [25].

П'ята колекція (рис. В.5 додаток В) є спеціальною та базується на використанні кольору як основного композиційного елемента. Засобом зв'язку виступає контрастне поєднання синього з оранжево-жовтими відтінками, що підкреслює смислове навантаження образів відповідно до обраного композиційного принципу. До асортименту колекції входять комбінезон, блуза, сукня, спідниці, штани та кофта.

Спеціальні колекції розробляються з урахуванням чітко окреслених вимог замовника. До цього виду належать колекції шкільного одягу, форменого одягу для правоохоронних органів, працівників сфери громадського харчування, а також вбрання для офіційних делегацій і корпоративного використання [25].

3.2 Побудова та обґрунтування кінцевого варіанта колекції

Після проведеного аналізу п'яти розроблених колекцій було обрано промислову колекцію, представлену на рисунку В.1 (Додаток В). Рішення

приймалося на основі таких критеріїв:

- найбільш вдале втілення обраного джерела натхнення — архітектури Galaxy Soho Mall, що викликає найбільше асоціацій;
- застосування актуальних модних тенденцій, гармонійно пов'язаних із джерелом творчості (зокрема популярні шоколадні та молочні відтінки); - відповідність ідеї та образності концепції архітектурного джерела; - збереження композиційної гармонії в кожному з образів колекції.

У процесі створення цієї авторської колекції було дотримано основних вимог, зокрема здійснено вивчення джерела натхнення, застосовано результати виконаних стилізацій та трансформаційної схеми, а також втілено індивідуальне творчо-дизайнерське бачення обраної теми. В промисловій колекції охарактеризовано кожену модель.

Перша модель. Жакет укорочений класичного крою, з відкладним коміром, глибоким V-подібним вирізом і гудзиками. Бокові вирізи на талії додають сексуальності й неочікуваності, вносячи нестандартний елемент у традиційний фасон. Коротка двошарова спідниця, нижній шар світлий, верхній темний з м'якими вирізами, які підтримують джерело натхнення. Взуття високі ботфорди.

Друга модель. Верхня частина це корсет з геометричним візерунком, який підкреслює талію. Плечі та верхні рукави відкриті, а на передпліччях довгі рукави, що частково закривають руки. На передпліччях присутні декоративні кільця. Нижня частина спідниця коротка, асиметрична з довшими частинами збоку. Центральна частина має ряд декоративних гудзиків. Ботфорди високі до стегон, з декоративними наліпками.

Третя модель. Асиметричний кроп-топ одна половинка відкриває плече й частково бюст, інша має довгий рукав. На лівому рукаві декоративні смуги, які спадають вниз, створюючи ефект руху. Правий рукав щільний з масивними кільцевими вставками, які надають об'єму й підкреслюють руку. Штани асиметричного крою з одного боку довга щільна тканина з тим самим кільцевим оздобленням, а з іншого декоративні смуги під час руху рухаються. Взуття на платформі.

Четверта модель. Корсет, що підкреслює талію з одної сторони геометричний принт, чашечки з виточками. Рукави ліхтарики, які тримаються на резинках зверху та внизу. Спідниця до коліна з розрізом та декоративними смугами, що рухаються в русі. Взуття на платформі.

П'ята модель. Подовжений кроп-жакет приталеного силуету вирізняється високою коміром-стояком, що додає образу виразності. Довгі рукави з контрастними внутрішніми вставками світлого відтінку створюють ефект розкриття, надаючи моделі динаміки. У передній частині жакета розміщений фігурний виріз, крізь який видно декорований топ із геометричним орнаментом, що привертає увагу. Нижню частину ансамблю становлять прямі широкі штани з високою посадкою та глибокими передніми розрізами, які підсилюють відчуття руху й легкості. Виточки на талії чітко окреслюють силует, підкреслюючи фігуру. Образ доповнено масивними геометричними сережками, що підсилюють стильову цілісність. Темні туфлі на платформі гармонійно поєднуються з довжиною штанів та додають зросту. Весь образ витриманий у глибоких шоколадних і бежевих відтінках, що надає йому вишуканості та стриманої елегантності.

Одна з моделей одягу з представленої колекції реалізована у матеріалі та демонструється в Додатку Г. Для її виготовлення використано костюмні тканини шоколадного та молочного відтінків. Жакет і верхній шар спідниці виконані на підкладці шоколадного кольору. Образ доповнюють аксесуари — бронзові ботфорти та окуляри з декором у вигляді вій.

3.3 Композиційний аналіз гармонійності розробленої колекції

Гармонія в дизайні – це збалансоване поєднання всіх складових виробу, що виявляється у відповідності форм, кольорів і композиційних елементів. Вона забезпечує цілісне й естетично довершене візуальне сприйняття, яке викликає позитивні емоції. Досягнення гармонії в композиції можливе завдяки застосуванню засобів першого рівня – пропорційності, ритмічності, масштабності – а також

засобів другого рівня, таких як симетрія, асиметрія, динаміка, статика, контраст, подібність і нюанс. Важливу роль у формуванні гармонійного образу відіграє пропорціонування, яке дає змогу створити єдину форму костюма через узгодження частин і елементів між собою [26].

Лінія проявляється через симетрію та принцип рівноваги, а форма – через образність, співвідношення, пропорції та симетричні характеристики.

Основою гармонійної композиції є дотримання чотирьох основних законів композиції, а саме:

єдність змісту та форми передбачає, що зовнішній вигляд виробу має узгоджуватися з його внутрішнім змістом і функціональним призначенням. У процесі створення художнього об'єкта важливо передати естетичні, емоційні та смислові аспекти через матеріальну форму, яка максимально точно відображає авторський задум. Це потребує ретельного добору композиційних і виражальних засобів, що допомагають глибоко розкрити ідею. У результаті форма, матеріали та оздоблення мають діяти як єдине ціле, відповідати функції об'єкта й підкреслювати його змістову наповненість.

- наявність композиційного центру передбачає, що в кожній композиції має бути елемент, який виділяється серед інших і привертає основну увагу. У моделюванні колекції це означає, що кожна модель повинна мати свій композиційний центр — акцентний елемент, що визначає її характер. Водночас у загальній композиції колекції має бути центральна модель, яка виступає головним акцентом. Її виразність досягається через використання виразних засобів, таких як колір, об'ємна форма чи контрастне оздоблення, що підсилює її візуальне домінування.

- співрозмірність елементів композиції полягає в гармонійному поєднанні всіх складових, з урахуванням їх кількісного та пропорційного співвідношення. У кожній моделі важливо забезпечити узгодженість форм, де всі частини мають бути пропорційними як між собою, так і до загального розміру виробу. Зокрема, декоративні елементи повинні відповідати масштабам виробу, а основні частини – розмірам фігури. У межах колекції моделі мають не лише зберігати внутрішню

гармонію, а й відповідати загальній композиції, зокрема її центральному акценту.

- цілісність композиції передбачає гармонійне поєднання всіх елементів, де другорядне підпорядковується головному, а взаємодія між частинами забезпечує врівноваженість і єдність образу. Попри те, що кожна модель має свої унікальні композиційні особливості, усі вироби колекції повинні бути взаємопов'язані та доповнювати одне одного, створюючи цілісне художнє враження. Цілісність досягається завдяки послідовному застосуванню композиційних законів і принципів, серед яких провідну роль відіграє смисловий центр – оздоблення. Нюанс і статика виступають об'єднувальними засобами, на основі яких було створено моделі. Додаткову композиційну єдність забезпечує узгоджене використання матеріалів, кольорових рішень, декоративних елементів і єдиного стилістичного підходу в подачі колекції.

На рисунку 3.1 представлено гармонійну композицію колекції під девізом «Енергія сучасної жінки». Закони композиції позначено синім кольором, основні елементи, засоби та принципи – чорним, а другорядні – червоним.

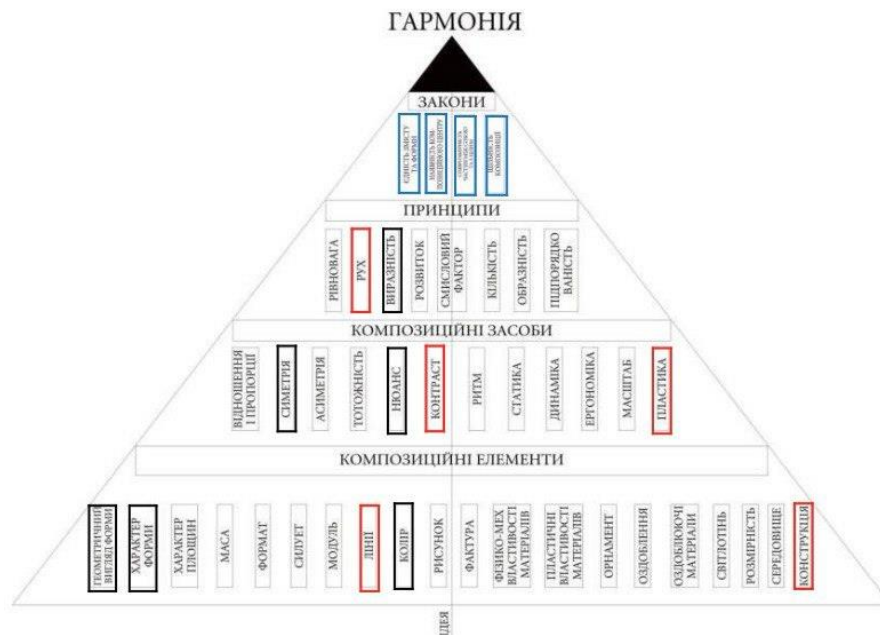

Рисунок 3.1 – Створення композиційної гармонії колекції «Енергія сучасної жінки»

Отже, обрана колекція створена з дотриманням принципів композиційної

гармонії та відповідає чотирьом основним законам композиції. У межах цього розділу було розроблено п'ять варіантів колекції, натхненних архітектурою як джерелом творчості. Кожна з них відображає характерні риси обраного архітектурного стилю та втілює його ідею. Проведено композиційний аналіз усіх варіантів. Фінальна версія колекції представлена на рисунку В.1 (додаток В) і найбільш повно відповідає авторському баченню та концепції вибраного джерела натхнення.

ВИСНОВКИ

У процесі виконання кваліфікаційної роботи реалізовані всі завдання, спрямовані на втілення художнього проекту та створення авторської колекції жіночого одягу під девізом «Енергія сучасної жінки».

Проведено характеристику системи «колекція» та здійснено глибокий аналіз джерела творчості – архітектурної споруди Galaxy Soho Mall, спроектованої архітекторкою Захою Хадід. На основі зібраної інформації розкрито суть обраного девізу, сформовано концепцію колекції, визначено асортимент одягу та аксесуарів, а також проаналізовано актуальні модні тенденції.

Обґрунтовано вибір основних композиційних елементів – лінії, форми, кольору та оздоблення – відповідно до джерела натхнення, і виконано їхню стилізацію. До відібраних елементів підібрано відповідні композиційні принципи та засоби взаємозв'язку. До обраних і використаних композиційних елементів були застосовані відповідні засоби зв'язку, зокрема: тотожність, контраст, нюанс, ритм, симетрія та асиметрія. Також у композиції були враховані такі принципи, як рух і смисловий акцент.

На основі стилізації основних елементів здійснено трансформацію архітектурного джерела у нові форми одягу у вигляді графічних рядів, що включають п'ять рівнів стилізації та 24 варіанти ідей для подальшої розробки. Також виконано загальну композиційно-конструктивну характеристику 10 варіантів моделей, які стали основою для формування різних колекцій.

Розроблено п'ять типів колекцій з різними домінантами та виражальними засобами, пов'язаними спільними композиційними принципами. Сформовано та обґрунтовано фінальний варіант колекції, до складу якої входить верхній легкий і нижній одяг. Асортимент включає: штани прямого силуету, що розширюються донизу; двошарові спідниці довжиною міні та міди; асиметричний комбінезон; укорочений жакет з оригінальною конфігурацією; топ із чашечками; корсет, що акцентує фігуру; а також сукню з двошаровим низом, оздоблену декоративними гудзиками. Декор колекції представлений стрічками з блискітками та ромбовими

принтами. В результаті обґрунтовано вибір фінального варіанту – авторської жіночої колекції, яка найкраще передає суть обраного джерела творчості.

На завершення, на основі обраної колекції виготовлено один ансамбль та створено банер проекту як візуальне представлення концепції.

Ансамбль, розроблений в рамках кваліфікаційної роботи поданий до участі у Всеукраїнському конкурсі молодих дизайнерів одягу «Барви Поділля-2025» в номінації «Street fashion». Також, результати виконаної роботи представлені у вигляді тез, опублікованих на Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції для молодих вчених і студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної та харчової промисловості», проведеної факультетом технологій і дизайну Хмельницького національного університету. Взято участь у професійному конкурсі молодих дизайнерів одягу «HOURGLASS Fashion Awards, присвяченому дизайну вечірнього вбрання та білизни.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ

- 1 Дизайнер одягу, хто це такий та що має знати. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Fashion_design (дата звернення: 18.04.25)
- 2 Хто такий fashion-дизайнер, що за професія. URL: <https://primeclass.io/journal/ua/khto-takii-fashion-dizainier/> (дата звернення: 18.04.25).
- 3 Гардабхадзе І.А. Сучасний одяг: науковий підхід, вирішення проблем дизайну: навч. посібник. К.: КНУ, 2013. 265 с.
- 4 Положення про Студентський Будинок моделей Хмельницького національного університету: навч. стаття Хмельницький: ХН. С. 2-5.
- 5 Корницька Лариса. Художнє проектування одягу: історія костюму. URL: <https://mybook.biz.ua/ua/kriy-shitty/hudojneproektuvannyaodyagu-istoriya-kostyumu/> (дата звернення: 29.04.25).
- 6 Краснюк Л.В., Троян О.М. Проектування художніх систем одягу. Лабораторний практикум для студентів. Хмельницький: ХНУ, 2016. 42 с.
- 7 Проектування колекції, створення власних колекцій. URL: <https://studfile.net/preview/9050299/page:12/> (дата звернення: 30.04.25).
- 8 Відома архітекторка Заха Хадід. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B4 (дата звернення: 30.04.25).
- 9 Архітектури Захи Хадід. URL: <https://timeline.com.ua/zaha-hadid-architects> (дата звернення: 06.05.25).
- 10 Центр водних видів спорту. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 (дата звернення: 08.05.25).
- 11 Асортимент одягу, класифікація одягу. URL: https://mnvk-rizhavka.at.ua/publ/shvejna_sprava/teoretichnij_kurs_z_osnov_shvejnoji_spravi/asortiment_odjagu/14-1-0-72 (дата звернення: 11.05.25).
- 12 Властивості одягу. URL: <https://studfile.net/preview/7403963/page:9/> (дата

звернення: 11.05.25).

13 Заха Хадід – торгівельно розважальний комплекс Galaxy Soho Mall. URL: [URL:https://archcenter.org/torgovo-razvlekatelnyj-kompleks-ot-zahahadid.html](https://archcenter.org/torgovo-razvlekatelnyj-kompleks-ot-zahahadid.html) (дата звернення: 16.05.25).

14 Колекція осінь-зима 2015 року, представлена Карлом Лагерфельдом, Fendi. URL: <https://vogue.ua/ru/article/fashion/brend/obzor-kollekcii-fendiosenzima-2015-20165405-5405.html> (дата звернення: 17.05.25).

15 Бренд Velvety Couture представив колекцію, присвячену творчості Захи Хадід. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GQARZV4eeYQ&ab_channel=FSHNON (дата звернення: 17.05.25).

16 Колекція Miu Miu осінь-зима 2017/2018. URL: <https://www.miumiu.com/ww/en/miumiu-club/fashion-shows/fw17-fashion-show.html> (дата звернення: 18.05.25).

17 Prada осінь-зима 2023 року. URL: <https://official-online.com/fashionweek/highlights-of-milan-men-fashion-week-2024/> (дата звернення: 18.05.25)

18 Форма одягу, що це і для чого. URL: https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/pidruchnuku13122023/Kostiym/1/2.1.htm?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 20.05.25).

19 Баннова І.М., Мазур М.І. Композиція як засіб відтворення гармонії. *Вісник Технологічного університету Поділля*. Технічні науки. 2003. №5, С 350-353.

20 Композиція в одязі. URL: <https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/pidruchnuku13122023/Kostiym/1/1.htm> (дата звернення: 21.05.25).

21 Композиційні принципи. URL: https://tksv.khmnu.edu.ua/metod/2023/osnovykompozytsiyi_2023.pdf (дата звернення: 21.05.25).

22 Тотожність. Створення власних колекцій. URL: <https://posibnyk.fashionglobusukraine.com/jaket15.html> (дата звернення: 21.05.25).

23 Ритм в одязі. URL: <https://vukladach.pp.ua/MyWeb/manual/pidruchnuku13122023/Kostiym/1/3.2.htm> (дата звернення: 22.05.25).

24 Трансформація та її методи. URL: https://tksv.khmnu.edu.ua/inetconf/2016/bukhancova_marchuk.pdf (дата звернення: 23.05.25).

25 Колекції одягу. URL: <https://posibnyk.fashionglobusukraine.com/sykni15.html> (дата звернення: 23.05.25).

26 Гармонія в дизайні. Принципи та засоби композицій. URL: [https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/16286/1/DOvPP_2020_P006021.pdf#:~:text=Рис.%20Гармонія%20\(у%20дизайні\)%20%20співрозмірність%20ел%25](https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/16286/1/DOvPP_2020_P006021.pdf#:~:text=Рис.%20Гармонія%20(у%20дизайні)%20%20співрозмірність%20ел%25) (дата звернення: 24.05.25).

27 Основи дизайну. URL: <https://dystosvita.org.ua/mod/page/view.php?id=1211> (дата звернення: 26.05.25).

ДОДАТОК А

Графічні ряди трансформації джерела творчості

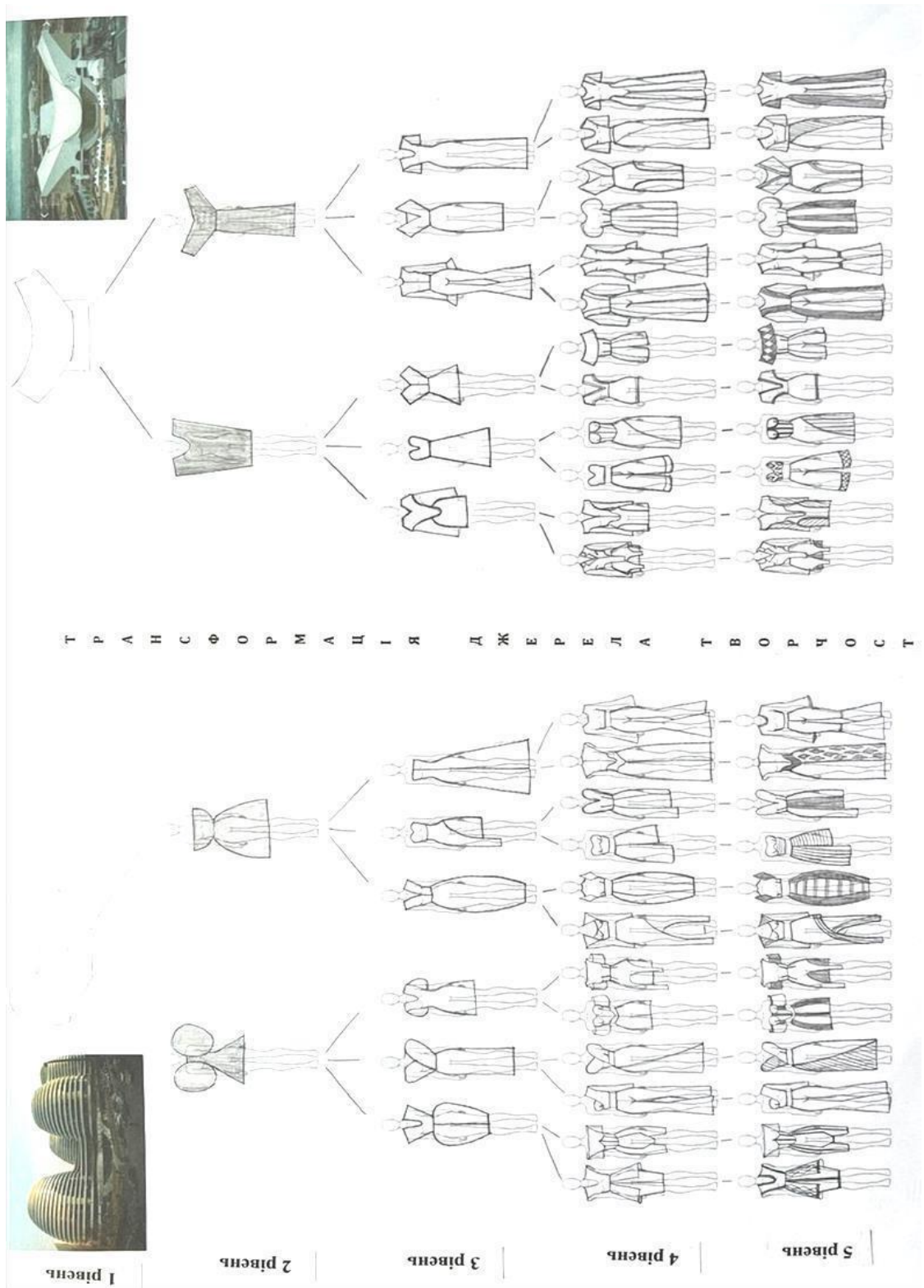

Рисунок А.1 - Графічні трансформації джерела творчості в нові моделі жіночого одягу

ДОДАТОК Б
Ескізи ідеї моделей одягу

Модель 1

Модель 2

Рисунок Б.1 – Ескізи ідеї моделей одяг

Модель 3

Модель 4

Рисунок Б.2 - Ескізи ідеї моделей одяг

Модель 5

Модель 6

Рисунок Б.3 - Ескізи ідеї моделей одяг

Модель 7

Модель 8

Рисунок Б.4 - Ескізи ідеї моделей одяг

Модель 9

Модель 10

Рисунок Б.5 - Ескізи ідеї моделей одяг

ДОДАТОК В
Варіанти ідей колекцій одягу

Рисунок В.1 – Промислова колекція жіночого одягу

Рисунок В.2 – Перспективна колекція жіночого одягу

Рисунок В.3 – Авангардна колекція жіночого одягу

Рисунок В.4 – Авторська колекція жіночого одягу

Рисунок В.5 – Спеціальна колекція жіночого одягу

ДОДАТОК Г
Виготовлений ансамбль одягу

Рисунок Г.1 - Фото виготовленого ансамблю одягу в матеріалах

ДОДАТОК Д

Банер

Рисунок Д.1 – Банер проєкт

ДОДАТОК Ж
Апробація результатів

Рисунок Д.1 – Диплом учасника конференції

Рисунок Д.2 – Диплом учасника конференції