

УДК
687.016:
72.033.5

ВАСИЛЬСВА І., МАНІЧ О.,
ПОТЕРНАК І., МАРЧЕНКО Д.
Київський національний університет технологій та дизайну

ГОТИЧНИЙ СТИЛЬ ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ СУЧАСНОЇ ТВОРЧОЇ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

Мета. Розробити рекомендації щодо художньо-композиційних рішень виробів авторської колекції моделей жіночого одягу в готичному стилі на основі результатів дослідження цього історичного стилю, аналізу особливостей сучасних колекцій в готичному стилі та досліджень характерних форми та художньо-композиційних ознак пам'яток архітектури України готичного і неготичного стилів.

Наукова новизна полягає у систематизації інформації про характерні художньо-композиційні ознаки моделей одягу в готичному стилі в колекціях сучасних світових дизайнерів та особливості стилю, форм та оздоблення пам'ятників архітектури України готичного та неготичного стилів.

Практичне значення. Розроблено ескізи моделей та виготовлено зразки авторської колекції жіночого одягу в готичному стилі, що відповідають тенденціям моди та результатам проведених досліджень.

Ключові слова: готичний стиль, колекція, архітектура, дизайн одягу, художньо-композиційні ознаки.

Постановка завдання. Метою роботи є підтвердження взаємозв'язку та взаємовпливу архітектури і одягу різних стилів, дослідження та систематизація інформації про характерні художньо-композиційні ознаки готичного стилю, особливості та тенденції сучасних колекцій в готичному стилі, враховуючи результати аналізу особливості стилю, форм та оздоблення пам'ятників архітектури України готичного та неготичного стилів.

Методи досліджень. Застосовано комплексний підхід, метод системно-структурного та морфологічного аналізу вихідного об'єкту дослідження з подальшим його синтезом на основі отриманих даних.

Результати досліджень. Сучасна епоха постмодернізму багатогранно переробляється і переосмислюється культурний досвід попередніх історичних епох. Сьогодні багато хто з сучасних дизайнерів

використовує метод «історичного цитування» прототипів не лише з галузі дизайну костюма, але з архітектури, живопису, літератури тощо. Синтез мистецтв стає однією з основних якостей культури ХХІ сторіччя, на основі якого можна створювати принципово нові об'єкти дизайну [1-4].

Найбільш близькі один одному в цьому плані костюм і архітектура, які пов'язані один з одним не тільки стилістично, але і принципам побудови форми, впровадженням пропорцій, розробкою візуального образу. Архітектура і мода в одязі не тільки ґрунтуються на одних і тих же ідеях, вони навіть використовують однакові професійні терміни: фактура, орнамент, ескіз, розмір, образ. Основні виразні засоби, що застосовуються як в архітектурі, так і в костюмі, – композиція, тектоніка, пластика обсягів, масштабність, ритм, пропорційність, а також фактура і колір поверхонь матеріалів. Для архітектури, як і для костюма, характерна – ансамблевість. Все це ріднить такі, здавалося б, далекі види мистецтва, як архітектура і дизайн костюма [2-4]. Безсумнівним є подальше їх зближення і взаємовплив. Сильова єдність в костюмі, і в архітектурі дозволяє використовувати принцип зворотної дії, що міститься в цьому явищі – навмисного пошуку форм костюма від архітектури як від джерела творчості.

Твори архітектури привертають увагу модельєрів. При цьому неприпустиме примітивне копіювання архітектурних форм і механічне перенесення їх в форми одягу. Звернення до архітектури має будуватися на асоціативному зв'язку. Дизайнер одягу відбирає найбільш характерні лінії, форми, пропорційні членування будівлі, її тектонічні і фактурні властивості. Пріоритетне значення в ряду цих ознак мають лінії: контурні, внутрішні, декоративні [3].

Основним творчим джерелом для створення авторської колекції жіночого одягу є готичне середньовіччя, його архітектура, декоративно-прикладне мистецтво і похмурий романтичний настрій в цілому. Всередині «готики» є маса незвичайних ідей. Творчим джерелом є не лише сама готика, а фантазії про неї.

Готика – це цілий, повністю осмислений пласт спадщини середньовічної світової культури, що став модним і затребуваним в нашій дні. Сьогодні стиль «готика» є досить актуальним, прослідковується в колекціях багатьох відомих дизайнерів. Для правильного використання основних ознак визначеного стилю доцільно коротко розглянути його характерні ознаки [3].

Для готичного стилю характерна новизна та не схожість ні на існуюче раніше. Філософія готики (середньовічна філософія) проіннята усвідомленням існування іншого світу, з якого постійно приходять

ангели, демони, вампіри, мерці або привиди. Готичний стиль в основному проявився в архітектурі храмів, соборів, церков, монастирів. Для готики характерні арки з загостреним верхом, вузькі і високі вежі і колони, багато прикрашений фасад з різьбленими деталями (вимперги, тимпани, архівольти) і барвисті вітражні стрілчасті вікна. Всі елементи стилю підкреслюють вертикаль. Готичні собори мають загальний характер легкості, спрямованості вгору та динамічності [3].

На подіумі все почалося з Alexander McQueen в дев'яності роки ХХ ст. Саме його колекції показали, що готиці місце на подіумах. Далі «готика» активно заявила про себе на подіумі в 2006 році, коли відразу кілька дизайнерів, таких як, Anne Valérie Hash, Revillon, Christian Dior, Alexander McQueen тощо випустили колекції повні кітчу, різких контрастів і загальної агресивності образів. 2007 році «готичну естафету» взяли вже набагато більшу кількість дизайнерів. В костюмах колекцій шкіра поєднувалася з шифоном, важкі вовняні тканини використовувалися при пошитті суконь, а пастки поєднувалися з грубим сукном. Знову про «готику» дизайнери згадали в 2012р., але втілили її інакше: все ще таємнича і холодна, але більш м'яка, жіночна і «натуральна» «готика» з новою силою спалахнула на подіумах. Багато колекцій відомих дизайнерів починаючи з 2014 р. знову сповнені цитування готичних образів: «готика» як м'яка, так і агресивна [4]. Сьогодні ступінь прояву готичної теми може бути різним: від готики в повній мірі до її поєднання з іншими стилями.

Аналіз показав, що в дизайні колекцій з використанням готичного стилю, як джерела натхнення, можна виокремити наступні напрями композиційних побудов одиниць колекції: структурна архітектура костюму виражена пропорціями та лініями, що передають архітектуру готичного середньовіччя; фактурні елементи готичного стилю; кольорові поєднання з яскравих елементів вітражів з однотонним контрастним тлом; поєднання стилістичних елементів з сучасною модою.

Якщо узагальнити всі особливі риси даного стилю в колекціях сучасних дизайнерів, то можна виділити характерні риси цього напрямку:

- домінування однотонної чорної або сірої гами одягу з незначними вкрапленнями бордових, фіолетових, синіх, зелених та червоних кольорів;
- одяг прямого та А-подібного силуетів;
- переважання чітких ліній в одязі;
- наявність виробів з оксамиту, атласу, тафти, шкіри, парчі, шифону та їх поєднання;

- різноманітна довжина спідниць, накидок, плащів і суконь;
- шкіряний одяг у вигляді штанів, курток, плащів тощо;
- використання оздоблення у вигляді різноманітних аплікацій, вишивки зі стразами та бісером, що імітують вітражі та оздоблення храмів.

Для створення творчої авторської колекції жіночого одягу було здійснено дослідження інформації про середньовічну архітектурну спадщину України [5]. Аналіз показав, що середньовічні архітектори уникають холодної правильності. Якщо в архітектурних ансамблях того часу і допускалися симетричні рішення, то їх монотонність порушувалася нескінченно різноманітними деталями та оздобленням [5].

Творчим джерелом для авторської колекції послужили фотографії готичних соборів, їх вітражів, їх похмурість, таємничість, величність. Новизна роботи полягає в тому, що форми і пропорції декоративних елементів готичних соборів переробляються безпосередньо в костюмні форми. На основі цього було розроблені нові прийоми декорування, створені оригінальні фактури. Новизна роботи полягає не в механічному перенесенню декору в костюм, а в трансформації форм, пропорцій і конфігурацій декоративних елементів готичного стилю.

На основі проведених досліджень було розроблено ескізи колекції (рис.). Зовнішній вигляд моделей колекції в готичному стилі, що проектується, привабливий і не агресивно сексуальний. Основними видами асортименту одягу авторської колекції в готичному стилі є довгі сукні та спідниці вільного крою, корсети, накидки, вільні, безрозмірні кардигани, штани тощо. Моделі колекції, у відповідності до історичних прототипів, мають безліч декоративних елементів. В комплектах колекції використовується прийом багат шаровості. В одязі переважають чіткість ліній, прямий та А-подібний силуети. Штани мають прилеглу або щільно прилеглу силуетну форму.

З тканини – перевага надана мереживу, оксамиту, шовку, атласу, сітці та шкірі. В колекції вечірнього одягу використовуються італійський атлас чорного, фіолетового і червоного кольору, схожі на вітражі соборів французьке мереживо, найтонша сітка, ручна вишивка. Все це створює образ піднесеної, пристрасної, мрійливої та натхненої натури. Поряд з чорними речами в колекції використовуються сірий, червоний, білий, насичені і приглушені зелений, фіолетовий, синій, та бордовий кольори. Але все ж таки, найактуальнішими є чорний колір. Аксесуари (віяла, сумочки-торбинки, мішечки і рукавички) та прикраси емітують символіку епохи. Взуття – зі шнурівкою.

Рис. Творче джерело та творчі ескізи моделей колекції жіночого одягу

Висновок. На основі результатів досліджень надано характеристику ознак одягу готичного стилю в колекціях сучасних дизайнерів та визначено особливості стилю, форм та елементів пам'ятників архітектури України готичного та неготичного стилів, що стало основою для розробки рекомендації щодо художньо-композиційних рішень колекції жіночого одягу в готичному стилі, які втілено в авторську колекцію моделей вечірнього одягу.

Література

1. Малинська А.М. Розробка колекцій одягу: навч. посібник / А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова, О.В. Колосніченко – К.: ПП «НВЦ Профі», 2018. – 140 с
2. Гайдук Л.М. Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення одягу: навч. посібник / Л.М. Гайдук, І.В. Васильєва – К.: КНУТД, 2008. 142с.
3. Гусейнов Г.М. Композиція костюма: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова, Н.Б. Ляхова, Е.М. Финашина – 2-е изд. – М.: Академия, 2004. – 432 с
4. Полозок М.А. Готические мотивы в коллекциях дизайнеров 2006-2015гг. / М.А. Полозок, Т.Л. Макарова: Сборник материалов Всероссийской научной студенческой конференции. 2015. Часть 2, С 137-139 [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://kosygin-rgu.ru>

5. Січинський Володимир. Українська Архітектура. / Володимир Січинський. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. — К.: Либідь, 1993. — 592 с.; іл. («Пам'ятки історичної думки України») ISBN 5-325-00075-6.

УДК 687.023:
[687.13:675.06]

ГАЛУШКА М. Є., ПРОДАНЧУК І. В.
Київський національний університет технологій та дизайну

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ РОЗШИВУ НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА ДЛЯ КОНІЧНИХ ФОРМ ОДЯГУ

***Мета.** Метою дослідження є розробка технологічного методу, який поєднує кольорову градацію та розшивання натурального хутра для конічних форм одягу таких як: спідниці, коміри, манжети та ін. Визначення оптимального рішення для конічних форм та конструктивно-декоративних деталей одягу.*

***Наукова новизна.** Наукова новизна роботи полягає у визначенні закономірностей дизайн-проекткування одягу конічних форм хутрових скроїв з використанням методу розшиву з урахуванням кольорової градації.*

***Практичне значення.** Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці комбінованого методу розшиву для конічних форм. Це надає можливість використання шкурок з дефектами, їхніх частин або залишків.*

***Ключові слова:** хутряний одяг, конічна форма, інноваційні технології, технологічний метод розшивання, деграда.*

***Постановка завдання.** Вибір методів технології пошиття виробу (з цілих шкурок, в розшив або в розпуск) для обраного дизайну моделі конічної форми. Шкурки можуть бути використані в натуральному забарвленні або фарбуватися в спокійні та яскраві кольори, але бажано досягнути кольорової градації від темного низу до більш світлому верху.*

***Методи досліджень.** Використано методи логічного аналізу й узагальнення наукової літератури.*

***Результати досліджень.** Проаналізовано, що відходи хутряних напівфабрикатів, одержані при розкрої, складають близько 20% від загального кількості хутра, які використовуються на підприємствах [1, 2].*