

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ
дизайну

(повна назва факультету/інституту)

Художнього моделювання костюма

(повна назва випускової кафедри)

УДК 7.012:687

Дипломна бакалаврська робота
на тему
«РОЗРОБКА КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ВЕЧІРНЬОГО ОДЯГУ
ЗА МОТИВАМИ КОСТЮМУ АР-НУВО»

Виконала: студентка групи БДк2-17
спеціальності 022 Дизайн

Макаренко А.В.

(прізвище та ініціали)

Науковий керівник:

проф. Кротова Т.Ф.

(прізвище та ініціали)

Рецензент:

проф. Колосніченко О.В

(прізвище та ініціали)

Київ – 2021

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну

Кафедра художнього моделювання костюма

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн (за видами)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри художнього
моделювання костюма

(к.т.н. проф. Т.В. Ніколаєва)

« ___ » _____ 2021 р

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Макаренко Альона Володимирівна

1.Тема проекту (роботи)Розробка колекції жіночого вечірнього одягу за мотивами костюму ар-нуво

Науковий керівник роботи проф. Кротова Т.Ф., затверджені наказом КНУТД від « 15 » березня 2021 р. № 75-уч

2.Строк подання студентом роботи 18.06.2021 р.

3.Вихідні дані до роботи:наукові публікації, навчальна література та дослідження дизайн-проектування одягу на основі тектонічного підходу

4.Зміст дипломної роботи (перелік питань, які потрібно розробити): Вступ, Розділ 1 Проектно-аналітичний, Розділ 2 Проектно-композиційний, Розділ 3 Проектно-конструкторський, Загальні висновки, Список використаних джерел, Додатки.

5. Перелік графічно-наочного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень): фото, репродукції живописних творів, що ілюструють костюм, зачіски, взуття, аксесуари доби модерну, аналоги розробок; ескізи колекції жіночого одягу (35 моделей); фото виробів, виконаних в матеріалі (5 моделей); технічний малюнок, конфекційна карта, комплект лекал.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломної роботи	Терміни виконання етапів	Примітка про виконання
1	Вступ	лютий 2021	
2	Розділ 1 Проектно-аналітичний	лютий 2021	
3	Розділ 2 Проектно-композиційний	березень 2021	
4	Розділ 3 Проектно-конструкторський	квітень 2021	
5	Загальні висновки	травень 2021	
6	Оформлення дипломної бакалаврської роботи (чистовий варіант)	травень 2021	
7	Оформлення графічної частини дипломної роботи(чистовий варіант ескізного проекту)	червень 2021	
8	Здача дипломної бакалаврської роботи на кафедрі для рецензування (за 14 днів до захисту)	червень 2021	
9	Перевірка дипломної бакалаврської роботи на наявність ознак плагіату (за 10 днів до захисту)	червень 2021	
10	Подання дипломної бакалаврської роботи на затвердження завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)	червень 2021	

Студент

_____

Макаренко А.В.

Науковий керівник
роботи

_____

Кротова Т.Ф.

Рецензент

_____

Колосніченко О. В

АНОТАЦІЯ

Макаренко Альона Володимирівна. Дипломна робота бакалавра на тему: «Розробка колекції жіночого вечірнього одягу за мотивами костюму ар-нуво». КНУТД, 2021.

Костюм епохи модерну завжди вважався багатограним та вишуканим, тому не дивно, що дизайнери надихаються цим періодом в історії моди. Актуальність теми пояснюється необхідністю стилістичного аналізу костюма епохи ар-нуво та зумовлена підвищенням інтересом до виникнення сучасних трендів, які на сьогоднішній день пов'язані з костюмом модерну.

Метою дослідження є удосконалення дизайн-проектування сучасного одягу на основі використання елементів костюма епохи модерну: особливостей крою, фурнітури, тканин та декору. Об'єктом дослідження є процес художнього проектування сучасного одягу на основі принципів формоутворення костюмів та суконь 1900-1910-х років ХХ століття. Предметом дослідження є розробка художньо-композиційних принципів проектування сучасного жіночого одягу на основі дослідження тенденцій моди 1900-1910-х років ХХ століття.

Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні застосування системи гармонізації тектонічної структури і візуалізації форм сучасного одягу з використанням історичних мотивів; у застосуванні методів системно-структурного аналізу конструктивних елементів для поліпшення ергономічних характеристик сучасного одягу.

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці рекомендацій до створення проектних рішень колекцій сучасного костюма. На основі проведених досліджень виконано проектування сучасної колекції жіночого одягу з покращеними естетичними якостями та поєднанням сучасних тенденцій з мотивами костюма епохи ар-нуво.

Ключові слова: ар нуво, жіночий костюм, сучасний дизайн, формотворчі елементи.

АННОТАЦИЯ

Макаренко Алена Владимировна. Дипломная работа бакалавра на тему: «Разработка коллекции женской вечерней одежды по мотивам костюма ар-нуво». КНУТД, 2021.

Костюм эпохи модерна всегда считался многогранным и изысканным, поэтому неудивительно, что некоторые дизайнеры восхищались и вдохновлялись именно этим модным периодом. Актуальность темы объясняется необходимостью стилистического анализа и обусловлена повышенным интересом к возникновению современных трендов, которые, на сегодняшний день связаны с костюмом модерна.

Целью исследования является совершенствование дизайн-проектирования современной одежды на основе использования элементов одежды эпохи модерна: кроя, фурнитуры, тканей и декора. Объектом исследования является процесс художественного проектирования современной одежды на основе принципов формообразования костюмов и платьев 1900-1910-х годов XX века. Предметом исследования является разработка художественно-композиционных принципов проектирования современной женской одежды на основе исследования тенденций моды 1900-1910-х годов XX века.

Научная новизна заключается в теоретическом обосновании применения системы гармонизации тектонической структуры и визуализации форм современной одежды с использованием исторических мотивов; в применении методов системно-структурного анализа конструктивных элементов для улучшения эргономических характеристик современной одежды. Практическое значение полученных результатов заключается в разработке рекомендаций для создания проектных решений коллекций современного костюма.

Ключевые слова: ар нуво, женский костюм, современный дизайн, формообразующие элементы.

ANNOTATION

Bachelor's thesis Aliona Volodymyrivna Makarenko on the topic: «Development of a collection of women's evening wear based on an Art Nouveau costume».

Relevance of the topic: the costume of the Art Nouveau era has always been considered multifaceted and sophisticated, so it is not surprising that some designers admired and were inspired by this particular fashion period. Analysing the fashion trends of this season, we can conclude that the modern era has gained popularity more than ever. The need for a scientific analysis of the costume of the Art Nouveau era is due to the increased interest in the emergence of modern trends, which, today, are not the least associated with the modern costume.

The aim of the study is to improve the design of modern clothing based on the clothing of the Art Nouveau era, cut, accessories, fabrics and patterns. The object of the research is the process of artistic design of modern clothing based on the principles of shaping suits and dresses of the 1900-1910s of the twentieth century. The subject of the research is the development of artistic and compositional principles for designing modern women's clothing based on the study of fashion trends in the 1900-1910s of the twentieth century.

Scientific novelty lies in the theoretical substantiation of the application of the tectonic structure harmonization system and the visualization of the forms of modern clothing using historical motives; application of methods of system-structural analysis of structural elements to improve the ergonomic characteristics of modern clothing.

The practical significance of the results obtained lies in the development of recommendations for the creation of design solutions for collections of a modern costume.

Key words: art nouveau, women 's costume, modern design, formative elements.

ЗМІСТ

ВСТУП	8
РОЗДІЛ 1 ПРОЕКТНО-АНАЛІТИЧНИЙ	12
1.1 Характерні риси стилю модерн	12
1.2 Стилiстичні особливості костюма ар нуво	13
1.3 Характерні риси повсякденного жіночого одягу в стилі модерн	15
1.4 Художньо-декоративні особливості вечірніх суконь в стилі модерн	19
1.5 Раціоналізація форм жіночого костюма 1900-1910-х років як основа ділового стилю в одязі	20
1.6 Верхній одяг в стилі доби модерн	21
1.7 Орнаментально-декоративні мотиви в костюмі стилю модерн	22
1.8 Аксесуари та ювелірні вироби	24
Висновки до розділу 1	25
РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ	27
2.1. Модні тенденції періоду 2021-2022 рр.	27
2.2 Використання художньо-композиційних характеристик періоду модерн в сучасних колекціях дизайнерів одягу	28
2.3 Психологічний портрет споживача	32
2.4 Структура колекції	34
2.5. Формоутворюючі та гармонізуючі характеристики колекції	35
2.6. Опис складу колекції	37
Висновки до розділу 2	46
РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ	47
1. Характеристика асортименту та вибір моделі	47
1.1. Аналіз сучасного напрямку моди та загальна характеристика асортиментного ряду виробів обраної моделі	47

1.2. Художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделі.	50
1.3. Характеристика конструкції моделі.	52
1.3.1. Обґрунтування вибору методу отримання конструкції виробу.	52
1.3.2. Обґрунтування вибору методу моделювання первинної форми.	53
1.3.3. Виготовлення лекал-оригіналів на модель.	55
1.3.4. Специфікація деталей.	56
2. Вибір матеріалів.	57
2.1. Характеристика матеріалів верху, підкладки та прикладу.	57
2.2. Символи та вимоги догляду за одягом.	59
2.3. Характеристика ниток та фурнітури.	60
2.4. Складання конфекційної карти	62
3. Вибір раціональної технології обробки швейного виробу.	62
3.1. Вибір режимів обробки.	62
3.1.1. Режим виконання ниткових та клейових з'єднань.	62
3.1.2. Режим волого-теплової обробки (ВТО).	65
3.1.3. Обґрунтування та вибір обладнання.	66
3.2. Складання технологічної послідовності обробки.	68
Висновки до розділу 3.	70
ВИСНОВКИ.	72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.	74
ДОДАТКИ.	77

ВСТУП

Актуальність теми. Дизайн одягу сьогодні – це окрема сфера художньої творчості, що включає етапи зародження і формування образної ідеї, максимально відкрита у постійному прагненні до вдосконалення людини, середовища та буття. Саме тому дизайн справедливо вважається одним з найбільш демократичних та гуманістичних видів творчості, що сприяє все більшій його популярності. За своєю суттю дизайн носить певною мірою комерційний характер. Ця його сторона відзначалася й підкреслювалася з перших кроків розвитку дизайну. Пізніше в дизайні стали інтенсивно розроблятися ідеї системного підходу, що пов'язане з ускладненням проєктованих об'єктів, структура яких була багаторівневою, або щодо нескладних об'єктів, але вбудованих у систему багатоаспектних зв'язків з виробничим, екологічним і соціально-культурним середовищем. Дизайнери й конструктори, не забуваючи про функціональність, зручність і безпеку в експлуатації, наголошували також на оригінальності формальних ознак (пластиці, кольорах, фактурі та ін.) в їх враженні у виробках. Однією з головних проблем в дизайні є підвищення якості виробів шляхом впровадження методів художнього проєктування.

Мистецтво з давніх часів є невід'ємною частиною життя людини. У ньому консоліднуються духовні цінності і зусилля людей різних епох. Твори мистецтва сприймаються не тільки свідомістю, вони роблять великий емоційний вплив на особистість у цілому, пробуджуючи естетичні потреби. Характер художньої культури залежить, від соціально-політичного ладу суспільства та рівня науково-технічного розвитку. Ними визначаються не тільки ідейний зміст художніх творів, а й творча спрямованість художників.

Образотворче і декоративно-прикладне мистецтва поступово охопили сферу дизайну, перетворюючи кожен промислову річ в естетично досконалу. Роботи дизайнерів помітно відрізнялися від творів мистецтва, раніше

створених людством. Вони матеріалізували підсвідомі, інтуїтивні рухи, виявляючи ірраціональне на протипагу логічному формотворенню речей.

Мистецтво модерну не створювалося будь-якою певною групою художників, його напрямки виникали в різні роки, в різних країнах. В лавах митців виявлялися художники, письменники, поети, часом не пов'язані між собою спільними прагненнями та ідеалами. Напрями модерну не були зв'язані і національними традиціями мистецтва своїх країн. Розкидані по різних країнах, вони пов'язані між собою одним: їх об'єднує ідея цілісності з природою. Це в свою чергу визначає спільність вирішення естетичних проблем у різних напрямках модерну. Модерн, як стиль, проіснував недовго і був забутий на багато років. Останнім часом протест проти засилля техніцизму, рутинності, практицизму привів до появи нової хвилі інтересу до стилю модерн.

Стиль модерн за короткий термін захопив мистецтво усіх цивілізованих країн та залишив по собі помітний слід у кожній національній культурі. Епоха модерну проіснувала недовго, але вплив його на всі види мистецтва вражаючий. Сліди модерну ми знаходимо в усьому: в архітектурі й живописі, в монументальному мистецтві, книжковій графіці, плакаті, рекламі, дизайні та моді.

В історії європейського мистецтва останні десятиліття XIX століття виділені в окрему добу «fin de siècle» – «кінець століття», а в Росії зазначений період назвали «срібним віком», в Україні – сецесія. І за ці 30 – 40 років в світі сформувався, досяг розвитку і завершився в образотворчому мистецтві стиль, який отримав цілу низку визначень в різних країнах.

Наприкінці XIX ст. стиль ар нуво став проявлятися у костюмі у двох основних напрямках: перший напрямок був реформаторським, другий – консервативним. Прихильники консервативного варіанту відстоювали збереження базових деталей нарядів др. пол. XIX ст., наприклад, частиною костюма продовжував залишатися корсет, який підкреслював лінію талії і

наближав жіночу фігуру до ідеалів краси того часу. А реформатори заперечували такі «пережитки минулого»: серед них Жак Дусе, Поль Пуаре, сестри Калло та ін. Корсети вони вважали зайвими і такими, що шкодять здоров'ю жінок. Модельєри створювали комфортне вбрання, в якому жінки виглядали не менш привабливо, ніж в розкішних сукнях з корсетами. В цілому, реформаторське відгалуження стилю модерн було спрямоване на повернення до природньої жіночої краси. Сьогодні стиль ар нуво знаходить відображення у сучасних проектних розробках [1].

Робота з історичними джерелами при розробці сучасного одягу є одним із актуальних напрямів проектування костюма. Способи і методи обробки і застосування напрацювань минулих епох розкривають у своїх працях К. Кравчук, Т. Ніколаєва [7], М. Колосніченко, К. Пашкевич [6], Т. Ніколаєва, І. Давиденко, А. Баранова, Т. Кротова [8]. Проектний підхід із застосуванням історичних проектних джерел базується на кількох важливих етапах, серед яких: «композиційний аналіз обраного історичного костюма, який включає визначення елементів гармонізації форм моделі, як то силует, пропорції, членування, кольорову гаму, фактуру та пластичні якості матеріалу; конструктивний аналіз обраної моделі базується на визначенні особливостей формоутворення одягу певного історичного періоду та виокремленні оригінальних засобів проектування, що притаманні творчості конкретного дизайнера [8, с.128].

Мета роботи: проаналізувати особливості стилю модерн, розробити колекцію вечірнього жіночого одягу.

Завданнями роботи є:

- проаналізувати стилістичні особливості стилю модерн;
- вивчити художньо-композиційні особливості, кольорову гаму костюма стилю модерн;
- проаналізувати взуття, зачіски стилю модерн;
- розробити колекцію вечірнього жіночого одягу.

Об'єкт дослідження: стиль модерн у мистецтві і моді межі XIX – XX століть.

Предмет дослідження: принципи застосування мотивів стилю модерн у розробці колекції вечірнього жіночого одягу.

Методи дослідження: використано історичний, хронологічний, типологічний методи; методи образно-стилістичного, морфологічного аналізу.

Наукова новизна полягає у розробці колекції вечірнього жіночого одягу з використанням характерних рис стилю модерн.

Практичне значення полягає у можливості застосування винайдених форм, конструктивних і композиційних рішень у подальших розробках вечірнього жіночого одягу.

РОЗДІЛ 1

ПРОЕКТНО-АНАЛІТИЧНИЙ

1.1 Характерні риси стилю модерн

Модерн (від фр. *Moderne* – новітній, сучасний) – стильовий напрям в мистецтві (переважно в архітектурі, образотворчому й декоративно-ужитковому мистецтві) кінця XIX – початку XX століття. В Англії він називався «Модерн-стиль», в Італії – «Ліберті», в Німеччині – «Югенд-стиль», в Австрії – «Сецесіон», в Польщі – «Сецесія», в Росії – «Модерн», в Америці – «Тіффані». Але сьогодні в історії мистецтва і зокрема – в дизайні найчастіше використовується його французький варіант – «Ар-нуво» [2]. Цей стиль став першим в історії архітектури, образотворчого мистецтва та дизайну стилем, свідомо створеним вольовим зусиллям багатьох митців, спроектованим як єдиний для всіх елементів навколишнього середовища.

Ар-нуво – декоративний стиль, розповсюджений в Європі з 1880-х приблизно до 1910 років, в основі якого лежали гнучкі, хвилеподібні закруглені лінії, асиметрія і природні форми.

Одним з джерел стилю були сприйняті деякі східні концепції мистецтва: принцип площинності зображень східного живопису, декоративності та орнаментальності. Ці концепції ґрунтувалися на уявленні, що предмет не залежить від зовнішніх умов освітлення, а суттю його є внутрішня будова, яка виявляє себе в лініях і ритмі, симетрії і декорі. Усе навколо є лише грою ліній, площин, кольорів. Європейське ж підґрунтя модерну – у традиціях романтизму, почуттєвості, твердої лінійно-структурної основи.

Модерн набув широкого поширення в мистецтві кінця XIX початку XX століть, головним змістом якого було прагнення художників протиставити свою творчість історизму й еkleктизму мистецтва другої половини XIX століття.

Стиль ар-нуво з'явився на початку 1890-х років і швидко розповсюдився у Європі та Америці. Він досяг своєї кульмінації на Всесвітній виставці в Парижі у 1900 році, в перші роки нового століття і повністю вичерпав себе з початком Першої світової війни. Даний стиль виник під впливом численних художніх напрямків, видавництв, окремих митців, антрепренерів і покровителів мистецтва. Цей стиль охопив архітектуру, декоративне мистецтво, графіку, живопис, скульптуру і мав різні стилістичні особливості, які змінювалися в залежності від сфери застосування.

Для стилю ар-нуво характерні хвилеподібні, асиметричні, закруглені лінії. Також він визначається використанням природних форм і введенням в твори мистецтва прикладного декоративного оздоблення, геометричних, абстрактних або лінійних форм, використанням певних історичних джерел та символізму.

1.2 Стилістичні особливості костюма ар нуво

Мода у 1900 – 1910 роках повністю відрізнялася від моди наступного десятиріччя та була ніби продовженням форм кінця XIX ст.. Цей період характеризується, перш за все небаченим раніше пишним декором, великою кількістю біжутерії, хутра, пір'я, чарівними, розкішними тканинами, любов'ю до імпазантності та стремлінням підкреслити багатство та різноманітність одягу.

Еволюція силуетів. Процес розвитку форм одягу 1900 – 1910 р.р. можна розділити на три етапи. Перший – до 1900 р., на протязі якого зберігалася правильна постава фігури, розширеної в плечах рукавами *gigot*. Спідниця була у формі дзвона, подовженого треном, з подолом, обробленим воланами. Лінія талії розташовувалася на природному місці і лише спереду була трохи занижена (рис. А.1, А.2). В другій половині XIX століття європейська мода збагатилась талантом Чарльза Ворта. За походженням англієць, він працював

у Парижі, де завоював неабияку популярність, у тому числі завдяки переосмисленню жіночого силуету і впровадженню турнюру – пристосування у вигляді каркасу або подушечки, що додавала опуклості і пишності сідницям.

На другому етапі, який продовжувався трохи довше, з 1901 р. по 1905 р., ще носили великі капелюхи, проте плечі стали нормальної ширини, розширена частина рукава зрушила донизу та утворила буфи при згинанні рук. Вигнута верхня частина застиглого в цей час силуету виступала вперед, нижня – назад; при цьому маскувалась опуклість живота.

Продовжуючи розширюватися у вигляді дзвону, спідниця була ще дуже рясно декорована. Трен, проте, сильно зменшився, а форма ліфу стала помітно збільшувати опуклість грудної клітини, одночасно подовжуючись донизу. Ліф та блуза уклалися у вигляді навісу над поясом; ця форма отримала в той час назву «черевце осі» (рис. А.3).

Третій етап, коротший, тривав з 1905 р. по 1907 р. Капелюхи були як і раніше великі, рукава тієї ж форми, що й у 1900 р., з розширеними буфами та плечами; згодом вони почали отримувати самі фантастичні форми. Талія як і раніше затягувалася як можливо тугіше, опуклість стегон стала більш поміркованою. Спідниця вкоротилася і відкривала носок черевика, а поділ спідниці став менш прикрашеним. Крім того, силует поступово повертався у вертикальне положення (рис. А.4).

Проаналізувавши характерні особливості костюма ар нуво, можемо виділити такі характерні ознаки: силует орієнтований на видовжену вертикаль, спідниця була розширеною донизу, подовжена треном, з подолом, обробленим воланами. Лінія талії розташовувалася на природному місці і лише спереду була трохи занижена. Кольорова гама орієнтована на пастельні тони та кольори природи. Для пошиття одягу використовували такі матеріали, як шифон, органзу, сатин, тюль, тафту, м'який оксамит і плюш. Тканини часто прикрашали переплетенням тонких золотих ниток або мереживними вставками.

1.3 Характерні риси повсякденного жіночого одягу в стилі модерн

Щоб зрозуміти, що змінила ця епоха, потрібно повернутись у Англію часів правління королеви Вікторії – з 1837 до 1901 року, коли мода характеризувалась консервативністю, строгістю та манірністю. Після смерті королеви до влади прийшов її старший син, життєлюб і ловелас, Едвард VII. І саме за його правління Європою поширились сецесійні вільні лінії і розкутість.

Архітектурну основу сукні XIX століття створював корсет – обов'язковий елемент одягу аристократок. Їх шили навіть для немовлят, які щойно вчилися ходити. Здебільшого вони були білого кольору, але після винайдення у 1830-их роках анілінових барвників їх почали забарвлювати: для вдів виник припис носити лише чорні, для кокоток – червоні, для коханок-утриманок – рожеві. Шили корсети з легкого, але дуже щільного матеріалу з китового вуса, що за властивостями нагадував пластик. Вони були дуже незручними, особливо коли жінка піднімалась чи опускалась сходами, сиділа чи їла.

Реформа сукні почалася з теорії збереження здоров'я жінки. Як відомо, вже у перші роки XX ст. група німецьких лікарів прийшла до висновку, що для введення здорового та вільного від впливу канонів костюма, необхідно перш за все відмовитися від звички носити одяг сильно стягнутий у талії.

У 1903 р., ще у період панування корсета і затягнутої талії, будинок мистецтва в Берліні організував виставку, присвячену реформованій сукні. Там було виставлено близько 100 зразків суконь та пальто сорочкового крою. Цей одяг, вільно спадаючий до ніг, був гладким або драпірувався у фалди. Уся їх важкість лягала на плечі, жорсткість форми повністю зникла, м'яко вимальовувався жіночий силует. У 1904 р. укорочена сукня називалася *trotteuses*. Вона була вся на підкладці, ще дуже широкою внизу та закінчувалася тасьмою з шовковою щіточкою. Носили її тільки на вулиці, в ранкові години.

Крій суконь у той час був дуже складним. Верх щільно облягав фігуру, мав відрізнi бочки або численні клини і виточки. Часто застосовувався фракційний крій. Більшість суконь мали спереду пристібнуті гудзиками пластри або жилети з інших, переважно легких, тканин [5]. Ліф сукні притачували безпосередньо до спідниці або до мисообразного поясу який щільно облягав талію та утримував важку спідницю. Крім своєї основної функції, він повинен був оптично подовжувати талію спереду. Нижче талії сукня облягала фігуру, знизу була розкльошеною, це досягалося застосуванням численних поздовжніх клинів і різного роду воланів. У літніх сукнях із тонких тканин робили іноді так звану туніку, другу, більш коротку спідницю, яку надягали зверху. Лінія одягу того часу адаптувала форму сукні до крою принцес, крій який застосовувався спочатку лише для вечірніх туалетів, а у 1898– 1910 рр. прижився у повсякденному одязі (рис. А.5).

Вже з 1906-08-х років в сукнях як вечірніх, так і денних стали відбуватися зміни: ширина спідниць скоротилася, лінія талії підвищилася, і в 1910 році лінія спідниці стала прямою і вузькою, стала з'являтися лінія туніки. Деякі практичні спідниці на кожен день вже до 1905 року лише злегка торкалася землі по всьому колу, тобто вже були без невеликого шлейфу, вони так само могли досягати висоти підйому ноги до 1907 року.

Лінію з'єднання ліфа (верху) і спідниці приховували фігурним задрапірованим корсажем або поясом з мисом спереду та котрий звужується позаду.

Зачіски. Наприкінці ХІХ ст. почали проводитися всесвітні чемпіонати перукарів, які виявляли своє мистецтво у сучасних та історичних зачісках. Моделями обирали красунь із довгим волоссям. На межі століть скромність вважалася головною жіночою чеснотою, а довге волосся – основним її «гарантом». Ані косметикою, ані загаром добродісна дама не мала права привертати увагу до свого обличчя, яке завжди зберігало блідість у тіні величезних капелюхів і парасоль. Єдиною прикрасою обличчя, окрім покірного виразу, залишалася зачіска. Модний профіль дами модерну –

волосся, яке начебто відплило важкою хвилею на лоб і потилицю, увінчане в центрі верхівки невеликим коконом. Багато волосся потребували модні зачіски «гейнсборо», «тюрбан», «крило орляти», «шолом». Дефіцит свого власного волосся жінки надолужували фальшивими накладками – «бандо». Велике, середнє і мале бандо – обов'язковий набір світської дами, яка не могла похвалитися власним розкішним волоссям.

Шпильки і гребінці для волосся з натуралістичними і стилізованими силуетами квітів користувалися широкою популярністю. Цілу серію витончених гребінців виготовив Рене Лалік, речі якого зазвичай купувала Сара Бернар. Фантастичної краси рогові гребінці робив і Жорж Фуке.

В кінці XIX – початку XX століття разом з технічним прогресом, революціями в укладі життя зачіски зазнавали дуже сильні зміни. У 1890-ті роки у Франції були винайдені щипці для гарячої завивки волосся. В епоху панування стилю модерн жіноче волосся стало не просто предметом гордості їх власниць, а й об'єктом творчої рефлексії: довге волосся і локони стали невідмінною частиною орнаментів і декоративних робіт в стилі модерн.

У різних жіночих журналах друкувалася ціла низка порад, пояснень та малюнків, що розповідають про те, як ділити волосся на пасма, як їх завивати і робити зачіски. Хвилі отримували, туго заплітаючи волосся в коси; залежно від товщини пасом, хвилі виходили то крутіші, то слабші. Волосся завивали щипчиками, які нагрівалися на вогні. Щипчики були сконструйовані таким чином, що дозволяли міняти напрям хвиль. При створенні урочистих зачісок користувалися різного роду підкладками з фальшивих кіс, а також підставками з сіток, проволочки, волосся (рис. А.б).

У цю епоху природний колір волосся змінюється на протилежний за допомогою інтенсивних барвників. Модною є зачіска висока, конусоподібна, завита широкими хвилями, що низько спускається на лоб, або гладка, на прямий проділ. З низько опущеними на щоки хвилястими волоссям.

У 1890-х разом із закритими сукнями прийшла і мода на волосся, зібране на верхівці або на потилиці в петлю, «пиріжок», «гніздечко» і т.д. Численні і

різноманітні види завивки минулих десятиліть зникли. Готову, досить об'ємну, зачіску оформляли за допомогою щипців «хвилями» (хвиля – один з улюблених мотивів модерну). У більшості випадків для додавання обсягу і «хвиль» використовувалися ще й додаткові дротові, картонні і рогові каркаси, а також фальшиве волосся. Об'ємні зачіски епохи модерну впливали і на особливості дамських капелюхів того часу: їх робили з надзвичайно широкою тулією, оскільки такий капелюх надягали не стільки на голову, скільки на зачіску.

Прикрашали таку зачіску чорними широкими стрічками або бантами. Аксесуарам для волосся взагалі приділялася велика увага. Популярністю користувалися набори з шпильок і гребінців. У моді були справжні черепахові гребінці, в ряді випадків повторювали форму високого іспанського гребінця, але прикрашеного орнаментом в «новому стилі» або зображеннями квітів. Зачіски для вечора і балу, окрім гребінців, прикрашали Егрет, опудалами птахів або квітами: молоді жінки – великими (трояндами, хризантемами, гвоздиками), а дівчата – зеленими паростками або дрібними квіточками (рис. А.7).

1.4 Художньо-декоративні особливості вечірніх суконь в стилі модерн

Приблизно до 1907–10-х років більшість суконь все ще складалася з двох частин: верху-ліфа і спідниці, де ліф ретельно з'єднувався з прилеглою підкладкою, часто з кісточками і застібався незалежно від сукні на гачки і петлі, а вже з початку 20 століття – на кнопки.

Приблизно в 1905 році було коротке повернення широкого верхнього рукава, який закінчувався у ліктя, з тісно прилеглими підрукавниками взимку і оборками влітку.

Спідниці кроїлися так, щоб спереду вони лежали рівно до землі, а позаду волочилися кількома дюймами по землі [5]. Вони могли мати від 5-ти до 9-ти

клинів, прямих спереду і розкльошені позаду, що піднімав ширину назад, або складки, зашиті до рівня колін, а потім вільно падаючі, або помірно широкі оборки по кромці, але пряма лінія спереду і розширена - позаду мала популярність, поки до 1909–1910-х років в моду увійшли більш прямі спідниці.

Основу спідниці збирали на швейних машинках. По низу спідниці - подолу з 1910-х років доповнення стали втрачати свою силу.

Популярність цілнокроєних суконь росла, особливо з 1907 року. Найчастіше шили сукні в стилі «принцес», де ліф і спідниця кроїлися разом з поздовжніми швами (зараз це рельєфні шви), або в стилі «ампір», де була лінія талія злегка завищена.

Вечірні сукні слідували лініях денних (повсякденних). Глибокий виріз: квадратний, круглий або V-подібний, зм'якшувався коміром Берта або фішкою з прозорої тканини або плечі були відкриті, з одними бретельками, які підтримували ліф (верх). Десь вже з 1906-08 роках в сукнях як вечірніх, так і денних стали відбуватися зміни: ширина спідниць скоротилася, лінія талії підвищилася, і в 1910 р лінія спідниці стала прямою і вузькою, стала з'являтися лінія туніки (рис. А.8).

З вечірніми сукнями десь в 1908 р в США іноді носили тюлеві банти, а тюрбани були популярні у завзятих модниць в Європі і США з 1911 року по 1914 рік [6]. З 1910-1920-х років носили головні пов'язки і іноді пір'я, але вже у другій половині 1920-х єдиним головним убором залишилися квіти або тюрбан.

Вечірні сукні з 1910 року зазвичай склалися з одного предмета або мали туніку або накидку, спідниці стосувалися землі аж до 1915 року, потім укоротилися до щиколотки.

1.5 Раціоналізація форм жіночого костюма 1900-1910-х років як основа ділового стилю в одязі

Час доби модерн характеризується найважливішими змінами в жіночому костюмі, який поступово став звільняти дамські форми від колишніх одягу, тісних, задушливих, пишних, хоча все в суспільстві до цього і йшло.

Найбільш помітні зміни внесені в кінці 19 століття в одяг велосипедним спортом. Довга сукня змінилося костюмом, який складався зі спідниці-штанів і блузки [5]. Костюм цей відрізнявся відсутністю вигадливих ліній, конструктивністю і функціональністю.

У 90-ті роки XIX століття жінки носили куртки і піджаки чоловічих фасонів для водіння автомобіля, спортивних занять і подорожей. Для спортивних занять в 1900–10-х роках носили короткий корсет, зроблений з тасьми або трикотажної тканини, які були здатні трохи розтягуватися [5]. У 1911 році з'явилися перші пояси з еластичної тканини, з дуже невеликою кількістю кісточок, іноді застібаються з боків без планшетки спереду, попередники корсета, прийнятого молодими активними жінками під час Першої світової війни (рис. А.9).

Англійська блуза була одним з найбільш елегантних і популярних предметів одягу на початку 20 століття. Носили блузу з жакетом або без, і блуза слідувала тим же лініях, що і ліф сукні, і зазвичай виготовлялася з мусліну, вуалі або мережива.

Англійський костюм, що складався з жакета або піджака і спідниці, став важливим елементом гардеробу більшості жінок, незалежно від їх соціального статусу. Піджаки були як однобортні, так і двобортні, з басками, укорочені і т.д (рис. А.10).

Британський Будинок моди Maison Redfern, відкритий в 1850 році на острові Уайт, був першим, хто запропонував жінкам одяг спеціально для спорту, для їзди на велосипеді і гри в теніс. Хоча цей одяг був призначений для спортивних занять, але його можна було використовувати і як

повсякденний. Можна сказати, що Джон Редферн, засновник цього будинку, став першим дизайнером спортивного одягу. До 1890 року магазини цього будинку були відкриті в Лондоні, Парижі, Единбурзі та Нью-Йорку [10]. Вперше жіночий одяг був зшитий по аналогам чоловічого одягу, що відповідало вимогам часу, коли було покладено початок руху жіночої емансипації.

1.6 Верхній одяг в стилі доби модерн

Верхній одяг в епоху ар нуво - це приталений жакет або довге пальто з високими плечима. Інша характерна деталь - стоячий комір або широка пелерина [5]. Дуже красиво і багато виглядає хутряне манто, доповнене муфтою і тонкими високими рукавичками.

В якості верхнього одягу носили всілякі накидки: пелерини, манто, мантильї (рис. А.11, А.12).

Модними тканинами були в основному шовкові - шифон, тафта, крепдешин, муслін, парча, але використовувалися також полотно, велюр, оксамит, репс, обробкою служили великі штучні квіти, банти, шарфи, оборки, плісе, сутаж, стрічки з муару і металізованої тафти, укладені розетками, мережива, аплікації, розпис, батік, вишивка бісером, золотом, мішурою [18]. На форми впливали численні причини, з яких дуже важливою було прагнення до емансипації, боротьба за освіту, за громадянські права жінок.

1.7 Орнаментально-декоративні мотиви в костюмі стилю модерн

Стиль модерн в одязі - це не тільки силует сукні. Тут важливі деталі. Перш за все декор. Сукні прикрашалися малюнками, вишивкою, різними аплікаціями, шнуром. Найпопулярніша тематика орнаменту була - квіти, листя, водорості.

Причому візерунки на сукнях наносили часом асиметрично. У цей час зміни переживали не тільки дамські сукні, а й архітектура, живопис і весь світ в цілому. Оскільки спосіб життя городян ставав більш динамічним, то дівчата з задоволенням вибирали комфортні вбрання в стилі модерн, які не сковували рухів і не вимагали витратити багато часу на створення повноцінного наряду. Саме тому прикрасою вбрань ставали найчастіше орнаменти та узор на сукнях, а не масивні ювелірні прикраси.

Художники стилю Модерн шукали нових вражень: зверталися до східних мотивів, вивчали природу, прагнули втілити у життя філософські ідеї свого часу. Передчуваючи історичні зміни, митці намагалися найповніше і найцікавіше втілити ідею краси і світового буття [8]. Створюючи свої роботи, художники відкинули поняття чіткості і розпорядку, звернулися до ірраціонального і містичного.

За допомогою загальних понять про навколишній світ майстри творили новий колорит, форму, фактуру й орнамент. Фасади будинків, предмети побуту, ювелірні прикраси, куті ґрати й театральні афіші були прикрашені незчисленною кількістю звивистих, напружених, експресивних, лаконічних ліній. Художники і типографи вигадують нові шрифти і нові декоративні елементи – віньетки, бордюри, рамки, ліхтарі – постійно намагаючись врівноважити текст та ілюстрації.

У своїх роботах використовують зображення тварин, птахів, квітів, листя дерев. Так, півники символізували стан млясності й знемоги, лілеї – невинну чистоту і смерть. Зображення орхідеї, латаття, або тюльпану несло у собі символ трагедії та смерті. Троянда, яка сприймалася як квітка Венери,

була символом найпрекраснішого в житті людини – кохання, краси, щастя. Дзвоники означали бажання, соняшники – сяйво сонця, своєрідну жагу до життя. Дерево символізувало вічне райське життя.

Зустрічалися і зображення тварин: кажани, лебеді, павичі, фазани. Лебідь заворожував своєю витонченою красою, алегорією приреченості, печаллю. Павич ніс у собі ідею небесного Раю, з одного боку; з іншого, за переказами, у численних «очах» птаха вбачали джерело зурочень. Кажани відхиляють завісу над таємними бажаннями і пристрастями. Цей алегоричний образ співвідноситься із особливою здатністю відчувати приховані сили природи. Містичний образ кажана є прототипом жінки-відьми.

Поряд із тим часто рапортом орнаменту стає людська фігура, або окремі її частини, наприклад, жіноча постать, жіночі груди, волосся. Очевидно, для художника того часу жінка є втіленням світової гармонії, краси, любові [7]. Танцівниці, оголені німфи, відьми і чаклунки, алегорії весни, літа, кохання, родючості зображені у творах А. Мухи, Г. Клімта, А. Тулуз-Лотрека. Жіночі голівки з хвилястими пасмами густого волосся прикрашають фасади приватних і прибуткових будинків. Огюст Роден нерідко звертався до зображення оголених жіночих фігур, у яких волосся створює найсильніший ефект перетікання форми, хвилястого руху.

Майстри прагнули наповнити свої образи символічним змістом. Цей алегоризм в орнаменті був наслідком символізму в образотворчому мистецтві. Орнамент у більшій мірі, аніж інші види мистецтв, живе умовними, а не природними формами. Натуралізм руйнує орнамент і орнаментальне мислення. Фігура, предмет, фрагмент предмету перетворилися у пластичний символ, у пластичну метафору.

Навіть окремо лінія або комбінація ліній, що не несуть у собі жодного предметного образу, нерідко складають основу орнаментального візерунка, набуваючи образного змісту. Лінійна комбінація могла створювати враження напруженості або розслабленості, піднесення чи втоми. Відбувається активний процес входження орнаменту в інші види мистецтва як предмету

зображення. У деяких творах мистецтва орнамент відображає вищу стадію орнаменталізації живопису, так як містить в собі не лише орнамент у якості предмету зображення, але і є принципом побудови твору живопису. Найбільш характерними є твори Г. Клімта («Поцілунок», «Соломея») М. Дені («Музи»), А. Галлен-Каллели («Мати Леминкяйнена»), Я. Торопова («Дівчина з лебедями»), Л. Бакста, Е. Вюйара.

Не можна не помітити надлишку орнаменталізації в деяких творах цього стилю, не відчувати надмірності декоративності, особливо в пізніх проявах стилю. І справа не у кількості орнаментальних мотивів, а у принципах їх застосування, характері використання орнаменту. Відхід від орнаментики став відходом від модерну. Цей період представлений іменами: Гектор Гімар, Ежен Грассе, Моріс Пійяр Верней, Вільям Морріс, Обрі Бердслі, Еміль Галле, Анрі Ван де Вільде (рис. А.13, А.14).

1.8. Аксесуари та ювелірні вироби

У цей період рукавички були предметом першої необхідності для дам. Білі рукавички із козячої шкіри були атрибутом вищої елегантності, їх носили у виключних випадках. Для візитів надягали кольорові рукавички: світло-жовті, попелясті, перлинні або більш практичні – темно-сірі, бронзові та чорні. Білі рукавички могли бути також замшеві або із датського glase. Гарний тон вимагав, щоб рукавички ніде не лисніли і були ідеально чистими. Перед надяганням їх необхідно було пом'яти, щоб накласти «відбиток життя». Вечірні рукавички робили з чорного мережива або чорного вишитого тюлю, вони були довгими, вище ліктя, і не мали пальців (рис. А.15).

Невеликі мереживні або розписані вручну складні шовкові віяла були в моді до 1910 р. Боа з пір'я, часто обробляли китицями, вони були виключно модними як з денними, так і з вечірніми сукнями до 1910 р [7]. На початку ХХ

ст. вони могли сягати підлоги з вечірніми нарядами, але із денним одягом були не довше колін (рис. А.16).

Елегантні панчохи робили з пряжі фільдекокс і фільдеперс, темного або білого кольорів. Панчохи були ажурними, мереживними або сітчастими, без шва [18]. Взимку носили вовняні або бавовняні панчохи, чорні, товсті. Панчохи коричневих кольорів носила тільки молодь (рис. А.17).

Повсякденні черевики мали халяви до литки, подовжений носок і стовбчикообразний каблук. Виготовляли їх з кольорової шкіри і застітали збоку на маленькі гудзики, спеціально для цієї мети призначеним маленьким гачком. Бальні маленькі туфельки мали високі підбори, гострий носок і були зроблені з атласу або тонкої шкіри (рис. А.18).

Дамські сумочки були не тільки предметом першої необхідності, але й модним аксесуаром. З 1900 по 1910 р.р. вони були дуже великими, зробленими із замші та шкіри, на металевій рамі, парчевими, бісерними, з металевої сітки золотавого, срібного або сталюого кольору (рис. А.19).

Висновки до розділу 1

Аналізуючи напрямки дизайну 1900 – 1910 років стає можливим зробити висновки – творча спадщина епохи Модерн дуже активно використовується в дизайні й сьогодні, це простежується в дизайні інтер'єру, модних тенденціях в одязі, дизайні побутового середовища тощо.

Модерн був важливим напрямком у мистецтві протягом перших двох десятиліть ХХ століття. На відміну від кубізму і імпресіонізму, визначити модернізм більш або менш легко, оскільки ми розуміємо, що таке модерн: відмова від старих, консервативних, традиційних способів вираження та створення сучасного способу вираження. Модерн в одязі, замість того щоб відобразити досвід минулого, пророкує майбутнє. Це як прогноз погоди в світі моди.

Модерн – пошук чистоти в самовираженні. Це пошук наступного великого кроку. Щоб застосувати це сьогодні в світі моди, неважко пов'язати його з поняттям деконструкції: зовнішні шви, необроблений край полотна, асиметричний силует, поєднання сучасних технологій – все, що виходить за звичні рамки.

Природа була одним з найбільш важливих джерел, що визначали форми і тематику мистецтва періоду Модерн. Мотиви природи використовуються різними засобами. Рослини та квіти зображуються у стилізованій формі і складаються у візерунки, які потім застосовуються у всіх видах мистецтва. Стилізація стала домінуючим естетичним методом періоду Модерн. Природні мотиви також використовуються безпосередньо у створенні реалістичної форми або образу предмета.

Безумовно, модерн може запропонувати набагато більше, ніж мода. Це спосіб життя. Коко Шанель якось сказала, що мода існує не тільки в одязі, мода – в небі, на вулиці, в ідеях, в тому, як ми проживаємо своє життя, і в тому, що з нами відбувається.

РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

2.1 Модні тенденції весна-літо 2021

Мода змінює обличчя і форму, вона пристосовується до потреб часу, в якому ми живемо. Мода весни і літа 2021 року і її тенденції охарактеризовані новою реальністю: основу складає як зручний одяг, так і романтичні сукні. Присутній також ностальгічний погляд у минуле [19]. Він проглядається в деталях (наприклад, занижена талія і архівні принти) і надає нового відтінку образам - повсякденним і не тільки.

Не бракуватиме красивих кольорів і різноманітних відтінків. Від пастельних тонів до яскравого червоного. Інститут кольору Pantone назвав відтінки, які будуть найпопулярнішими цієї весни. Ключовими кольорами весни-2021 стануть небесно-блакитний *Cerulean*, золотисто-помаранчевий *Marigold*, яскраво-малиновий *Raspberry Sorbet* та *Illuminating* кольору сонячних променів (рис. Б.1). Крім цього, у тренді будуть і класичні, універсальні відтінки: молочний *Buttercream*, бежевий *Desert Mist*, глибокий темно-синій *Inkwell*, сірий *Ultimate Grey* і зелений *Willow* (рис. Б.2).

Один із головних трендів весна-літо 2021 це прозорі тканини і тюль. Вже не перший сезон вони фігурують в списках головних модних трендів [19]. До 2021 року прозорий одяг припинив вважатися провокаційними, тепер образи, які містять прозорі тканини стали більш витонченими та стриманими. Щоб підкреслити ефект легкості і невагомості, вуаль, прозорий шифон, органза і тюль поєднуються з щільними матеріалами – в контрастних кольорах або відтінках тон в тон (рис. Б.3).

Завдяки фігурним вирізам можна показати свій погляд на стиль. Від водолазок до боді і комбінезонів - модні дизайнери вирішили допомогти проявити себе різними можливими способами (рис. Б.4).

Кардигани та жилети. Хоча блейзери продовжують панувати серед трендів весни 2021, трикотажні кардигани і жилети не поступаються їм у популярності [19](рис. Б.5).

Color block. Цей стиль для тих, хто втомився від монохромних комплектів [19]. На якийсь час він зник, але навесні-влітку 2021 року Color block повернеться в список гарячих трендів з оригінальними кольорними комбінаціями і яскравими поєднаннями (рис. Б.6).

Мінімалізм, стриманість і аскетичність - ця модна тенденція перейшла з минулого року прямо в 2021-й. Наступної весни і літа в моді буде одяг, схожий на уніформу: така як чорні костюми Cividini з сорочкою і краваткою, білі сукні з фартухом від Fendi або строгі наряди Giada і Emporio Armani (рис. Б.7).

Широкі штани - теж явище не нове. Мас-маркет вже давно розширив свій асортимент, адже ще на початку 2019-го знайти штани вільного крою було непростим завданням. Тепер, спробувавши, відмовлятися від такого, безумовно комфортного, предмета гардеробу модні бренди не планують (рис. Б.8).

Романтичні пишні рукави з буфами стали в останні сезони модним трендом, який кожного разу зміг виглядати свіжим і трендовим [21]. У модних колекціях літа 2021 року дизайнери знову підкреслили романтичні настрої, пограли з пропорціями і химерними воланами і перетворили багато класичних речей в сучасний must have (рис. Б.9).

2.2 Використання художньо-композиційних характеристик періоду модерн в сучасних колекціях дизайнерів одягу

Якби ми мали змогу присвоювати кожному року історичний період, то останні два роки, а саме 2020 та 2021 рік я би назвала періодом Ар-нуво. Спробуємо провести паралель між сучасними тенденціями моди та періодом модерну [22]. Перш за все потрібно розуміти як саме розпізнати стиль модерн:

- S-подібна форма силуету з корсетом і злегка піднятими плечима
- Розкішні тканини, такі як крепдешин, оксамит, плюш , тафта, репс, шифон, органза і т.д.
- Наявність рослинних візерунків і плавних ліній на тканині
- Яскраві кольорові плями, що контрастують з темними тонами
- Сукні з рослинним принтом, що підкреслюють лінію талії
- Чіткий поділ силуету на дві частини: верхню, що демонструє груди і нижню, що показує сідниці
- Наявність переплетень золотих стрічок або ниток
- Вишивка бісером або прикрасою наряду мереживом
- Маленька дамська сумочка
- Багатоярусні намиста, довгі намиста, браслети з тканини.
- Прикраси найчастіше повторюють форму кольорів і декоровані мереживом
- Асиметричні форми
- Взуття. Це можуть бути чобітки, черевики, туфельки або босоніжки, які обов'язково повинні бути гостроносими і мати тонкі фігурні підбори, які також можуть бути декоровані квітами або мати квітковий принт.

Стилю модерн притаманні такі тренді весни – літа 2021року, як пишні рукава, образи з прозорої та напівпрозорої тканини, вставки із тюлю та мережива, квітковий принт, відкладні коміри різних розмірів. Із аксесуарів – намиста з перлами, асиметрія, мереживні вставки, та вставки із дорогоцінним камінням.

Британський будинок моди McQueen - один з найбільш затятих шанувальників стилю модерн [23]. Його колекції дають змогу сформувати позитивну думку про стиль модерн. У колекціях McQueen можна зустріти:

- Костюми, прикрашені перлами і декоровані високими плісированими комірцями , жабо, рюшами і масками
- Прикрашені коштовним камінням сукні
- Шубки зі страусовим пір'ям

- Обшиті кристалами панчохи
- Криноліни і гофровані комірці
- Металеві корсети
- Елегантні сукні та пальто червоного кольору
- Вечірні вбрання, оброблені мереживами
- Сукні та блузи з пишними рукавами (рис. Б.10)

Рис.2.10 Колекція McQueen 2020

Колекція Sandro осінь-зима 2021-2022 також, на мою думку була створена завдяки стилю модерн. В колекції верхнього одягу присутні актуально відкладні коміри різних розмірів та виконаних із різних матеріалів, таких як мереживо (рис. Б.11).

Рис. 2.11 Колекція Sandro осінь-зима 2021-2022

Ще одним чудовим прикладом використання стилю модерн на показах мод 2021 року є колекція весна-літо від Andrew Gn [31]. Колекція складається

із вечірніх суконь із кружева і тюлі, присутні вже знайомі коміри та рукава-буфи (рис. 2.12).

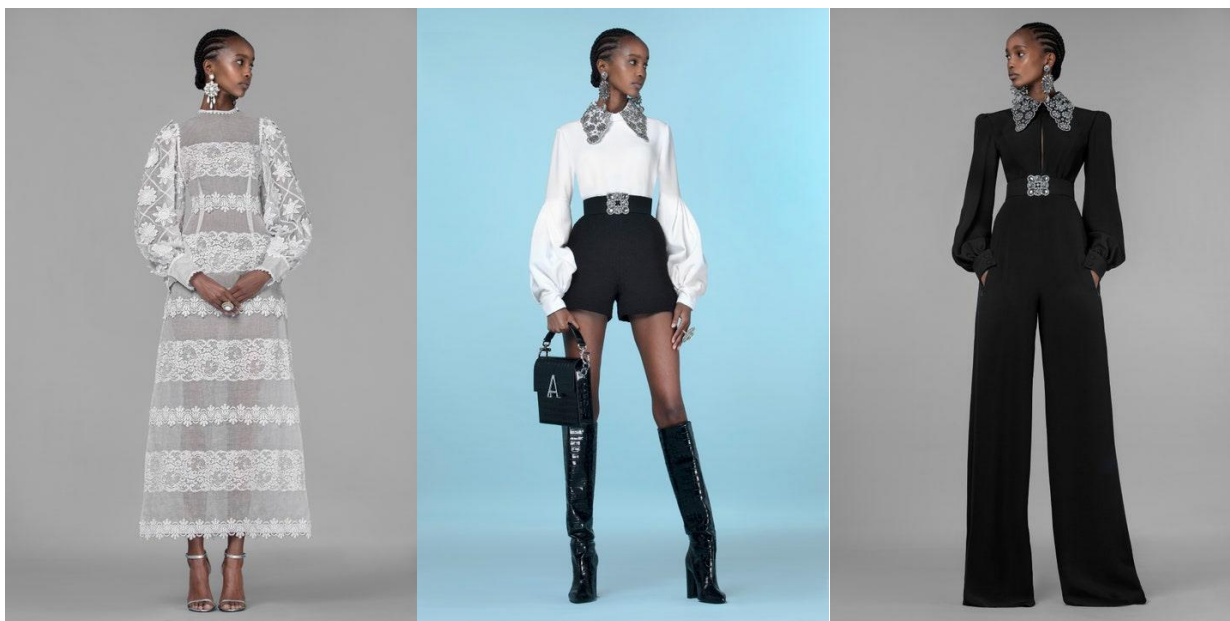

Рис. 2.12 Колекція весна-літо 2021 від Andrew Gn

В колекції Zimmermann весна-літо 2021 чітко прослідковуються сміливі квіткові і пташині принти на рюшах на топах і максі-сукнях, а також в грайливі тривимірні квіткові аплікації на блузках і пишних сукнях [32]. Знову ж таки присутні сукні з прозорої тканини та кружева (рис. 2.13).

Рис. 2.13 Zimmermann весна-літо 2021

Alberta Ferretti представила чудову весняну колекцію 2021 в якій, як і в попередніх представлених колекціях, присутні легкі тканини, сорочки з рукавами-буфами, легкі сукні із прозорих тканин (рис. 2.14) [33].

Рис. 2.14 Alberta Ferretti весна-літо 2021

2.3 Психологічний портрет споживача

Уособленням американської жіночої краси того часу були так звані «дівчата Гібсона» – персоніфікація жіночого ідеалу, змальована американським ілюстратором Чарльзом Дана Гібсоном в кінці XIX – початку XX ст. «Дівчата Гібсона» утвердили перший національний стандарт жіночої краси. У наступні два десятиліття популярність цих вигаданих зображень породила манію на всі речі Гібсона.

Дівчина Гібсона була високою, стрункою, з розкішними грудьми, стегнами і профілем у вигляді S-вигину (поза лебедя). Таких форм досягали, носячи корсет. Жінку прикрашали молодість та ефемерна краса: шия її була тонкою, волосся зачісували нагору у модний начіс, «помпадур» [34]. Висока, з вузькою талією, ця ідеальна жіноча фігура зображувалася завжди невимушеною і модною. Гібсон змальовував її рівноправною з чоловіками. В

її гардеробі був одяг для спорту, прогулянок на автомобілі, жіночі бальні вбрання з шифону і мережива. Її фігура уподібнюється витонченій квітці.

Згідно проведеного аналізу був створений портрет потенційного сучасного споживача.

Потенційними споживачами колекції є жінка віком від 17 до 25 років. Так як в колекції присутній чималий вибір образів для різних ситуацій та сезонів, вік має чималий розмах. Ця жінка має середній та високий достаток, ведуть, як помірний, так і активний образ життя, мають своє бачення стилю та при цьому слідує сучасним трендам. В гардеробі необхідні, як і елегантні вечірні сукні та костюми, так і комфортний повсякденний одяг, як для активного так і для комфортного та помірною ритму життя. Полюблює більш романтичний стиль, але вдягається по ситуації або за настроєм. Також полюблює легкі тканини та приталені жіночні силуети.

За характером вона романтична та легка на підйом. В цілому дуже творча особистість, але при цьому достатньо розсудлива та логічна у своїх діях. Елегантна у всіх проявах, від рухів до зовнішнього вигляду і, навіть, парфумів. Знає коли і що слід говорити, при цьому завжди намагається буди прямолінійною, але тактовною. Може бути як фрілансером у художній сфері, так і зайнятою бізнес-леді.

Серед своїх друзів має гарну репутацію. Її цінують за вміння підтримати, вислухати, дати гарну пораду. При цьому вона має гарне почуття гумору, та може посміятися над собою. В родинному колі завжди дарує свою теплоту та любов, хоче всіма можливими способами порадувати своїх близьких, і в той же час отримує рівноцінну віддачу. З коханою людиною залишається собою, не грає ніякої ролі. Знає як відстоювати свої кордони, залишаючись доброю та романтичною.

2.4 Структура колекції

Колекція складається з 6 блоків: верхній одяг, повсякденний, діловий, вечірній та святковий. Колекція представлена в 33 ескізах, в яких представлений різноманітний одяг для різноманітних ситуацій. Загалом, в колекції присутні приталені силуети, А- силуети, прямі та вільного крою. Використанні такі тканини як тюль, органза, костюмна тканина, трикотажна тканина. Переважають темні кольори та відтінки: чорний, темно-синій, фіолетовий, бордовий.

У колекції присутній повсякденний одяг, комфортний і при цьому елегантний. Верхній одяг, зручний та трендовий. Вечірні та святкові образи, розкішні та романтичні. Трендові пишні рукава, прозорі тканини, бермуди, жакети та кардигани, відкладні коміри – все це можна побачити в даній колекції.

Колекція має два блоки верхнього одягу. Перший містить довгий верхній одяг – пальта максі та міді довжини різних фасонів, другий – короткий, тобто куртки різних фасонів. Верхній одяг виконаний згідно до трендів 2020-2021 з додаванням орнаментів та оздоблення згідно до епохи модерну.

Блок з повсякденним одягом представлений максимально комфортним та при цьому елегантним. В цьому блоці можна розглянути як і сукні, так і образи зі штанами та легкими сорочками із рукавами-буфами та рюшами. З модерну присутні прикраси, які містяться у всіх 6 блоках, а саме квіти та бісер.

Святковий блок містить 6 максі-суконь, що виглядають достатньо видовишно та граційно. Цей блок представляє собою суміш із трендів 2021 та покрою епохи модерн.

Блок вечірнього одягу представлений із суконь та костюмів в темних відтінках із деталями із прозорих тканин, а саме органзи та тюлю. Блок створений більшою частиною надихаючись мінімалізмом 2021 та акцентними елементами модерну.

Діловий блок представляє собою 6 брючних костюмів різного покрою, кожний із яких містить неповторну деталь, що в інших костюмах не присутня.

В блоках присутні як тренди цього сезону так і класика стилю модерн. Із трендів присутні такі як пишні рукави з буфами, широкі штани, color block, прозорі тканини і тюль.

2.5. Формоутворюючі та гармонізуючі характеристики колекції

Колекція була створена, використовуючи як джерело натхнення образи епохи ар-нуво та тренди цього сезону. Блоки виглядають як мікс двох модних століть.

Впізнати стиль модерн можна за кількома яскравим характеристикам. Перш за все це рослинні візерунки. Сукні, декоровані квітковими принтами і яскравими візерунками на тканині темного кольору, нагадують нам про моду позаминулого століття. Талія в таких сукнях може бути підкреслена за рахунок вибору відповідного фасону або використання корсета.

Для пошиття тканин в стилі модерн використовуються такі матеріали, як шифон, тонка орґазна, сатин, тафта, м'який оксамит, вельвет і плюш. Тканини часто прикрашали переплетенням тонких золотих ниток або мереживними вставками.

У створених колекціях можна побачити як мереживні вставки та рослинні візерунки, так і квіткові принти на темній тканині. Для періоду модерну характерні рукави-буфи та виражені коміри, що присутні в колекціях. Кольорова гамма представлена як в темних відтінках, так і в найпопулярніших кольорах цього сезону за висновками інституту кольору Pantone.

Із джерела натхнення були взяті деякі елементи декору такі, як квіти та бісер, також були використані рукави-буфи та вставки із прозорих тканин, а саме тюлю та органзи.

Одним із елементів, що прослідковується протягом кожного блоку є саме фурнітура, бісер та , виготовленні власноруч із атласних стрічок, квіти. Також в деяких блоках замість квітів, присутні квіткові орнаменти часів модерну.

В повсякденному блоці представлено 6 моделей, що поєднують у собі як і елементи одягу модерну, так і сучасні модні тренди (рис. 2.15).

В вище зазначених рисунках проглядаються квіти та бісер із модерну, та сучасний color block, що були використані при створенні даного модельного ряду. Також присутні як для модерну, так і для 2021 року рукави-буфи, рюші, мереживо та прозорі тканини. Кольорова гамма була взята із найпопулярніших відтінків цього сезону за версією Pantone (рис. 2.16).

Блок короткого верхнього одягу налічує 5 моделей, 2 із яких - це образи із пуховиками, а решта із куртками різного крою (рис. 2.17).

Для створення верхнього одягу було обрано саме узорі модерну та сучасний покрій. Легкі куртки та пуховики створені з урахуванням погодних умов, тому в цьому блоці відсутня фурнітура у вигляді бісеру та атласних квітів. Було вирішено прикрасити образи за допомогою напівпрозорих вставок на рукавах на тонких ниточок з невеликою кількістю бісеру (рис. 2.18).

Блок довгого верхнього одягу представляє собою 5 образів, 4 із яких максі-пальта різного крою та 1 образ із максі-пуховиком (рис. 2.19).

Для створення блоку довгого верхнього одягу був використаний як верхній одяг епохи модерну, так і сучасні максі пальта та пуховики. Для оздоблення були використанні узорі модерну, як і в попередньому блоці, невелика кількість бісеру на деяких моделях та напівпрозорі вставки на рукавах, комірах та нижній частині виробів (рис. Б.20).

Блок ділового одягу представлений в 6 брючних костюмах із додаванням різних комірів з напівпрозорими вставками, та ставками з узорами (рис. Б.21)..

Костюми прикрашені бісером та квітами. Присутня чимала кількість напівпрозорої тканини в тон костюмів (рис. Б.22).

Святковий блок представлений 6 комплектами як і з сукнями, так і з брюками. Блок виконаний у темних відтінках (рис. Б.23).

Цей блок, як і решта, прикрашений квітами та бісером. Присутні рюші, напівпрозорі вставки, намиста із бісеру. Комплекти святкового блоку – це мікс вечірніх суконь модерну та сучасних вечірніх (рис. Б.24).

Вечірній блок налічує 5 комплектів (рис. Б.25).

У цьому блоці наявні як різної довжини сукні, так і комплекти із брючними костюмами. Виконаний блок у мінімалістичному стилі зі вставками з напівпрозорої тканини. Декором є квіти та бісер, намисто із бісеру (рис. Б.26).

2.6 Опис складу колекції

Блок повсякденного одягу

Мод. 1.1 Модель складається із верхньої сукні А-силуету з відкрити плечами, довжиною по коліна та трикотажної спідниці міді довжини.

Сукня має рукав $\frac{3}{4}$ та прикрашена напівпрозорою тканиною, квітами та бісером.

Мод. 1.2 Комплект складається із кроп-топу з рюшами та рукавами-буфами із тюлю, штанив-кльош довжиною до підлоги, прикрашеними на

Мод. 1.1 Мод. 1.2 Мод. 1.3

поясі квітами та бісером. Горловина кроп-топу серцеподібна, рукава знизу прикрашені ниточками з бісеру.

Мод. 1.3
Комплект складається із сорочки з квадратною

горловиною та спущеними лініями плеч та брюками прямого крою, довжини по щиколотку. Комплект прикрашений рюшами на горловині, по низу сорочки вона подовжується за рахунок напівпрозорого тюлю. На лініях плеч є прикраси у вигляді бісеру та квітів.

Мод. 1.4 Комплект складається із сорочки з вирізом у формі квадрату та відкладним коміром, рукавами-буфами із органзи та широких брюк. Ліва калюша коротша та прикрашена органзою та квітами. На манжетах сорочки присутня прикраса з бісеру.

Мод. 1.5 Модель складається із подвійної сукні приталеного силуету. Горловина має серцеподібну форму та відкладний комір. Нижня сукня напівпрозора та має рюші на рукавах та по низу. Верхня сукня виготовлена із віскозної тканини міні-довжини. Прикрасою слугує намисто із бісеру та квітів в верхній та нижній частині верхньої сукні.

Мод. 1.6 Комплект складається із сорочки та бермудів. Сорочка має квадратну горловину та прямий крій, напівпрозорі рукави-буфи. Бермуди знизу прикрашені намистом із бісеру. Прикрасою слугує портупея чорного кольору.

Мод. 1.4   Мод. 1.5   Мод. 1.6

*Блок короткого
верхнього одягу*

Мод.   2.1

Комплект складається
із куртки довжиною

до стегон, прямого силуету, бермудів та шарфа. Куртка складається з двох частин, нижня прикрашена узорами епохи модерну, бермуди та шарф мають один і той узор та прикрашені напівпрозорим тюлем по низу, та намистинками із бісеру.

Мод. 2.2 Комплект складається із укороченої куртки та штанів у підлогу. Куртка має високий стоячий комір, що прикрашений тюлем, подовжені рукава, що також прикрашені тюлем та бісером. Куртка має скошену застібку на правий бік. Штани мають розширення від коліна.

Мод. 2.3 Третій комплект складається із укороченого пуховика з капюшоном та штанів. Пуховик має квітковий узор в стилі модерну, штани мають вирізи по низу, та напівпрозорі вставки із органзи.

Мод. 2.4 Модель представлена подовженим пуховиком та розширеними штанами довжиною до щиколотки. Пуховик має узор модерну та фурнітуру у вигляді бісеру по низу виробу.

Мод. 2.5 Комплект складається із подовженої куртки, укорочених штанів та шарфа. Шарф прикрашений орнаментом ар-нуво та напівпрозорими вставками із тюлю. Куртка має розширення донизу від середини та виконана у

Мод. 2.1 Мод. 2.2 Мод. 2.3

Мод. 2.4 Мод. 2.5

стилі color block. Прикрашена тюлем на бісером на рукавах.

Блок довгого верхнього одягу

Мод. 3.1 Комплект представлений із пальто прямого крою зі збільшеним відкладним коміром та світшотом та шкінні-джинсами. Пальто прикрашене на комірі узором та напівпрозорим тюлем по краю коміру.

Мод. 3.2 Модель представлена максі пуховиком. Пуховик виконаний у стилі color block, нижня частина прикрашена репродукцією картини Альфонса Мухи.

Мод. 3.3 Комплект складається із пальта міді-довжини з глибоким вирізом, капюшоном, що переходить у відкладний комір. Пальто прикрашене поясом із бісеру та напівпрозорим тюлем по низу рукавів.

Мод. 3.4 Комплект складається із пальта максі-довжини капелюшка в тон. Пальто має рукави-буфи з узорами, та ціљнокроєною горловиною, що прикрашена тюлем.

Мод. 3.5 П'ята модель складається із міді пальто прямого крою, прикрашеним по низу напівпрозорим тюлем та шарфа максі довжини. Шарф виконаний узором у стилі модерн та прикрашений бісером по низу.

Блок ділового одягу.

Мод. 4.1 Комплект представляє собою брючний костюм. Жакет прямого крою, має

Мод. 3.1 Мод. 3.2 Мод. 3.3

Мод. 3.4 Мод. 3.5

збільшений
відкладний комір, що
прикрашений

напівпрозорими вставками органзи. Рукава по низу прикрашені бісером. Замість поясу присутній светр, що має орнамент модерну. Брюки розширені від коліна.

Мод. 4.2 Комплект складається із брючного костюма. Жакет подовжений, приталеного крою, із стоячим коміром, по низу прикрашений тюлем. Рукави-буфи виконані так, як і прикраса жакета – із тюлю. Брюки довжиною по щиколотку, розширені від лінії стегон.

Мод. 4.3 Модель складається із брючного костюма-двійки. Жакет укорочений, з відкладним коміром, рукавами $\frac{3}{4}$, рукави подовжуються за рахунок органзи. Брюки поділені на дві частини, верхня із костюмною тканиною, нижня – із напівпрозорої органзи. Прикрасами слугують квіти по низу коміра та бісер по низу верхньої частини штанів.

Мод. 4.4 Четвертий комплект складається із брючного костюма. Жакет приталеного силуету, з глибоким вирізом та асиметрією. На правому боці жакету присутній пояс, що прикрашений квітами та бісером. Жакет має відкладний комір та прозорі рукава-буфи з подовженими манжетами. Штани прямого крою довжиною по щиколотку.

Мод. 4.5 П'ята модель складається із брючного ділового костюму. Жакет прямого крою с опущеною лінією плечей. Має глибокий

Мод. 4.1 Мод. 4.2 Мод. 4.3

Мод. 4.4 Мод. 4.5 Мод. 4.6

виріз та
відкладний нижній
комір, та стоячий

напівпрозорий верхній комір. Рукава с буфами внизу та подовженими тюлем манжетами. Прикрашений квітами по верхньому комірі та бісером на манжетах. Брюки-кльош від коліна.

Мод. 4.6 Комплект складається із брючного костюму. Жакет приталеного крою з відкладним коміром та серцеподібним вирізом. Комір прикрашений квітковим орнаментом та ниточками з бісеру. Рукава мають дві частини, верхня виготовлена із тюлю, нижня із основної тканини. Низ рукава прикрашений квітами. Брюки прямого силуету довжиною до щиколотки.

Блок святкового одягу

Мод. 5.1 Комплект складається із максі сукні приталеного силуету. Присутній, прикрашений квітами та бісером, корсет. Виріз сукні глибокий V-подібний. Сукня має гіперболізовані рукава з органзою по всій довжині рукавів. Спідниця плесирована зі вставками.

Мод. 5.2 Комплект складається із кроп-топу та штанів із завищеною талією. Кроп-топ має комір-стійку, рукава-буфи та подовження за рахунок рюш. Комір прикрашений квітами та бісером. Штани, як і в мод. 4.3, поділені на дві частини. Нижня частина складається із двох

Мод. 5.1 Мод. 5.2 Мод. 5.3

шарів рюш.
Верхня частина
штанів по низу

прикрашена як і комір.

Мод. 5.3 Комплект складається із максі-сукні приталеного силуету. Верх сукні має достатньо глибокий виріз, що прикрашений нитками із бісеру. Лінія плеч опущена. Спідниця має розріз від поясу до низу та вставку із тюлю. Рукави прямого крою також із тюлю. По низу лінії плеч звисають ниточки із бісеру. Пояс прикрашений квітами та бісером.

Мод. 5.4 Модель складається із комбінезону приталеного силуету. Горловина у формі квадрату. Рукави-буфи мають три шари, та прикрашені бісером по низу. Штани мають три шари рюш. На поясі виконана прикраса у вигляді квітів та бісеру.

Мод. 5.5 П'ятий комплект складається із максі-сукні прямого силуету. Горловина має V-подібний виріз, що прикрашений бісером. Комір відкладний, зроблений із напівпрозорого тюлю. Рукави-буфи по низу рукава. Низ сукні прикрашений квітами, та по низу сукня прикрашена тюлем.

Мод. 5.6 Шостий комплект представлений максі-сукнею. Виріз сукні глибокий, до поясу, виріз прикритий тюлем. Плечі злегка опущені. Рукава виконані із того ж тюлю, що і вставка у вирізі. З поясу є вставка із тюлю в тон, довжиною нижче коліна. Сукня прикрашена на плечах та на поясі квітами та бісером.

Мод. 5.4 Мод. 5.5 Мод. 5.6

*Блок вечірнього
одягу*

Мод. 6.1 Модель складається із міні-сукні приталеного крою. Горловина має квадратний виріз із вставкою із органзи. Рукава від ліктів подовжені буфами із органзи. Сукня прикрашена бісером по низу рукавів та квітами з ниточками із бісеру по виточкам.

Мод. 6.2 Модель складається із максі-сукні на запах приталеного крою. Шлейки ліфу зроблені із тюлю, також присутня вставка із тюлю в спідниці. Спущені на руки рукава з невеликими буфами також виготовлені із тюлю. Сукня прикрашена квітами на запаху та ниточками із бісером у вирізі на спідниці.

Мод. 6.3 Комплект складається із кроп-топу та штанів із завищеною талією. Кроп-топ має квадратну горловину, топ на грудях призібраний. Рукава виготовлені із тюлю та мають невеликі буфи. Штани мають дві частини, нижня із тюлю, як і на рукавах. Прикрашений комплект квітами, на штанах по низу верхньої частини брюк, по всій ширині калози. Топ прикрашений квітами ззаду та трішки спереду на правому боці.

Мод. 6.4 Четверта модель складається із міді-сукні напівприталеного силуету. Горловина має квадратний виріз. Пілочка має зборку на грудях. Рукава-буфи поділені на дві частини, верхня – із тюлю, нижня – із основної тканини. Сукня прикрашена квітами по верху нижньої частини рукава, нижній правій виточці, та біля

Мод. 6.1 Мод. 6.2 Мод. 6.3

лівого рукава.
Також прикрашена

ниточками із бісером на рукавах.

Мод. 6.5 Останній комплект складається із кроп-топу, штанів та накидної спідниці. Горловина кроп-топу має V-подібний виріз, що прикрашений ниточками із бісеру. Топ має зборки на грудях. Рукава прямого крою, призібрані на зап'ясті. Штани на середній посадці, розширені від лінії стегон. Накидна спідниця скроєна по косій, довжиною трохи довша ніж штани. Прикрашений комплект квітами по правому боці топу та внизу по зовнішньому боці калощ. На топі присутні ниточки із бісером.

Мод. 6.4 Мод. 6.5

Висновки до розділу 2

У результаті проведеного аналізу було проведено паралель між темою дипломної роботи та сучасними трендами 2021 року. Чимало виявилось пов'язано між собою. Сучасні тренди черпають натхнення з епохи ар нуво.

Був проведений аналіз і потенційного споживача. Базуючись на дослідженнях еталону краси 1900-1910-х років, було проведено аллюзію та створено портрет сучасного споживача колекції. На основі цього аналізу була спроектована максимально комфортна та, при цьому вишукана, колекція, що підходить під будь-яку сферу життя споживача саме такої продукції.

Після глибоко аналізу джерела натхнення розроблено 6 блоків одягу різного призначення, від повсякденного до святкового. Всі блоки відповідають потребам потенційного споживача, при цьому залишаючись поєднанням двох зовсім різних епох.

У цьому розділі можна побачити етапи аналізу джерела натхнення, та створення за ним нового асортиментного одягу.

Отже, після проведеної роботи над даним розділом дипломної роботи можна з упевненістю сказати, що розробка колекції неможлива без глибоко аналізу джерела натхнення, актуальних трендів та портрету потенційного споживача, проводячи паралель із еталоном краси обраного джерела натхнення.

РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ТА ВИБІР МОДЕЛІ

3.1.1. Аналіз сучасного напрямку моди та загальна характеристика асортиментного ряду виробів обраної моделі

Важко уявити хоч один тиждень моди без суконь та костюмів. У кожного дизайнера можна побачити величезний асортимент вище зазначеного. Починаючи зі шкільного віку, випускного вечору, весілля, походів до театру та чимало інших ситуацій, дівчата обирають як предмет гардеробу як сукні, так і костюми різних форматів.

Сукні — улюблений елемент у гардеробі багатьох модниць. З року в рік дизайнери експериментують з новими фасонами, стилями й колірними рішеннями та пропонують різноманітні варіанти. У сезоні весна-літо 2021 в центрі уваги опинилися романтичні сукні, всипані квітковими бутонами й прикрашені низками шлярок, сексуальні варіанти, серед яких напівпрозорі фактури, моделі на тонких шлейках, сукні з несподіваними вирізами або акцент на лінії бра. Крім того, повернулися знакові елементи різних десятиліть: довжина міні, яку так любили модниці в нульових, об'ємні плечі з 1980-х і бохо-шик, який обожнювали дівчата в 1970-х. Для прихильниць мінімалізму знайдуться лаконічні однотонні сукні, а сміливі модниці можуть приміряти сітчасті сукні.

Щоразу, коли дизайнери вдаються до радикального історизму, згадуючи рукави жиго й спідниці з фіжмами, ми зацікавлено спостерігаємо, як форми й силуети столітньої давнини знову стають актуальними. Величні коміри повертаються в моду не вперше: мереживні рабато з портретів пензля Ван Дейка були популярні в Америці 1880-х, а м'які загострені, у дусі лорда Байрона, адаптувала мода 1970-х [35]. З XVI століття комір раф, подібний на

жорно і складений з 30 метрів найтоншого мусліну, був символом високого суспільного становища. Тепер культові вінтажні силуети представлені у вигляді невагомих рукавів-балонів, драматичних гострих плечей і складно скроєних об'ємних комірів, що спускаються до ліктів [35]. (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Історизм як тренд 2021

Об'ємні плечі й рукави як і раніше актуальні цього сезону. Акцент на лінії плечей став головним фаворитом серед брендів на Тижнях моди — від Нью-Йорка до Парижа [36]. Elie Saab заправили жіночну блузу в елегантні штани з високою посадкою, а Proenza Schouler створили максимально розслаблений і романтичний силует — штани-палацо в дуеті з блузою з відкритою спиною та об'ємними спадними рукавами (рис. 3.2).

Рис. 3.2 Акцентні лінії плеч

Сукні — окремий об'єкт любові дизайнерів і нового сезону вони виявили її за допомогою об'ємних плечей і лялькових силуетів. Lanvin показали вечірні міні-сукні з об'ємними комірами, що перетікають у рукави, Christian Siriano прикрасили грайливу сукню не тільки спідницею-балоном, а й таким самим коміром [36]. У сезоні весна-літо 2021 в центрі уваги опинилися романтичні сукні, всипані квітковими бутонами й прикрашені низками шлярок, сексуальні варіанти, серед яких напівпрозорі фактури, моделі на тонких шлейках, сукні з несподіваними вирізами або акцент на лінії брa. Крім того, повернулися знакові елементи різних десятиліть: довжина міні, яку так любили модниці в нульових, об'ємні плечі з 1980-х. (рис. 3.3).

Рис. 3.3 Трендові сукні 2021

У сезоні весна-літо 2021 напівпрозорим фактурам належить провідна позиція в колекціях брендів [37]. Це може бути легка сукня з довгими рукавами з шовку, як у колекції Alberta Ferretti, складноскроєна slip-dress, вдягнута поверх прозорої сорочки, або ажурний образ з органзи. Дизайнери натхненно експериментують з ніжною органзою, невагомим тюлем, делікатним шовком або струмливим шифоном, пропонуючи увазі не тільки легкі напівпрозорі сукні, а й спокусливі блузи, які набагато легше вписати до весняного гардероба (рис. 3.4).

Рис. 3.4 Прозоре та напівпрозоре – тренд 2021

3.1.2. Художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделі

Для виготовлення була обрана напівприталена сукня міді довжини з рукава-буфами та квадратним вирізом, зборками по лінії ліфу на пілочці та спинці.

Таблиця 3.1

Формування вихідних даних для одержання конструкції

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Сукня
2	Статеві-вікова характеристика	Жіноча, молодша вікова група
3	Силует	Напівприталений
4	Покрій	З вшивним рукавом
5	Розміро-зростова і повнота ознака	170-92-70 (II повнотна група)
6	Прибавка Пг	1 см
7	Матеріал	Костюмна полівіскоза

На основі художнього ескізу обраної моделі було розроблено конструкторський технічний рисунок в масштабі 1:10 (Рис. 3.2). Технічний рисунок використовується конструкторами експериментального цеху для детальнішої розробки конструкторської документації та моделювання зразка виробу.

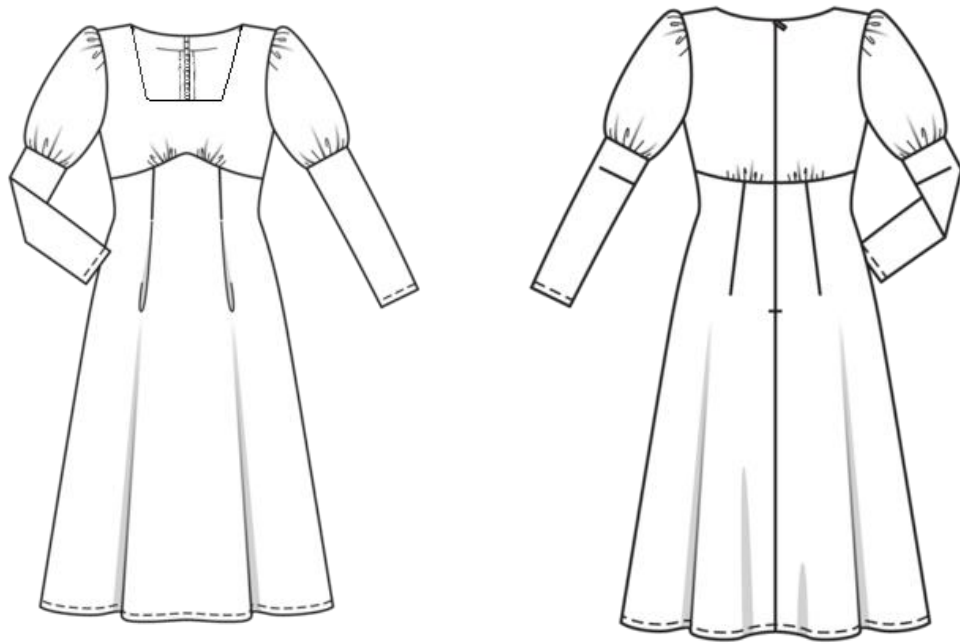

Рис. 3.2 Технічний рисунок виробу в масштабі 1:10

Опис зовнішнього вигляду моделі

Сукня святкового призначення для жінок молодшого віку із темно-синьої костюмної полівіскозної тканини та чорного напівпрозорого тюлю. Сукня міди довжини, напівприталеного силуету с рукава-буфами та квадратним вирізом. Верхня частина рукава виготовлена з чорного напівпрозорого тюлю, низ – із темно-синьої костюмної полівіскозної тканини. Верх рукава призібраний по верхній частині пройми та внизу при з'єднанні з нижньою частиною рукава. Нижня частина рукава звужена та окантована. Сукня має маленькі зборки уздовж поперечних швів на пілочки та спинці. Нижня частина сукні розширюється донизу та має виточки на пілочки та спинці. Має вшиту в середній шов спинки потайну застібку-

блискавку. Виріб оздоблений квітами різних розмірів з атласу, органзи та бісером.

Сукню рекомендовано виготовляти для жінок молодшої вікової групи, першої та другої повнотних груп, розмірів 44, 46, 48 та зросту 165-180 см.

3.1.3. Характеристика конструкції моделі

3.1.3.1. Обґрунтування вибору методу отримання конструкції виробу

При розробці конструкції одягу конструктор стикається з кількома видами конструкцій, класифікація яких закріпилася з часом, але може мати невеликі відмінності у назвах залежно від конструкторської школи, що несуттєво впливає на сутність. Конструкції прийнято ділити на основу конструкції, базову конструкцію, типову базову конструкцію та модельну конструкцію, яка відповідає ескізу проектованої моделі одягу. Йдеться про традиційний спосіб розробки конструкцій за методикою конструювання (розрахунково-графічним методом), а не про наколку (муляжний метод). З перелічених конструкцій одягу саме типова базова конструкція втілює модні зміни. Такі конструкції виділяються як типові в межах чергового напрямку моди за актуальними ознаками форми та конструкції, їхні основні деталі мають типові конструктивні рішення відповідно до напрямку моди.

Послідовність розробки типових базових конструкцій одягу можна поділити на три етапи: описовий аналіз, параметричний аналіз, корегування базової конструкції.

3.1.3.2. Обґрунтування вибору методу моделювання первинної форми

Для виготовлення обраного виробу, було обрано метод типових конструкцій. Тобто, було обрано конструкцію іншого схожого за покроєм виробу та видозмінено її до форм необхідних для обраної моделі. Однією із головних переваг цього методу є те, що немає потреби будувати заново викрійку базової конструкції сукні та рукава, та моделювати їх на обрану модель. Перевіряючи тотожність та апроксимацію країв деталей. Змодельована викрійка переноситься на кальку, або інший креслярський папір. Із переносом усіх позначок: нитка основи, місця посадки, контрольні точки, розмітка петель та гудзиків, тощо. Але даний метод все одно передбачає крій та пошиття макету, аби упевнитись у правильності ліній та пропорцій.

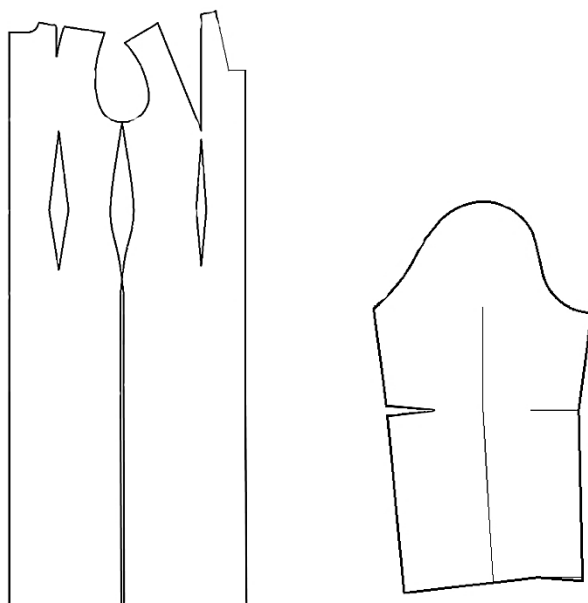

Рис. 3.3 Вихідні лекала типової конструкції

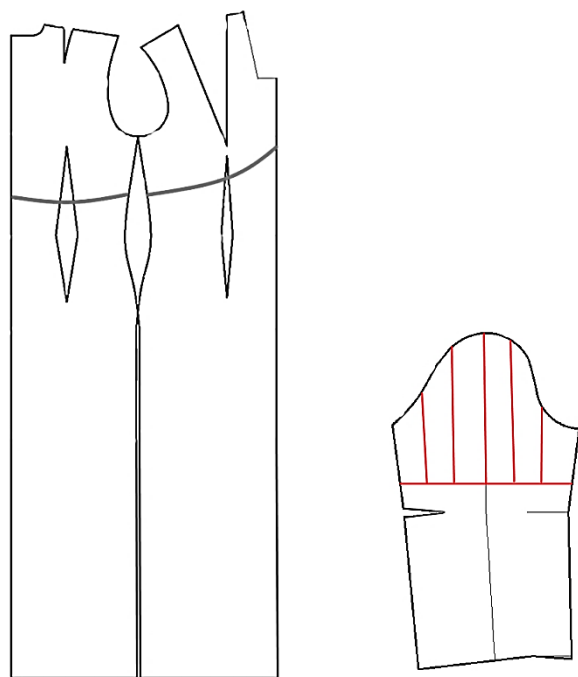

Рис. 3.4 Лінії моделювання

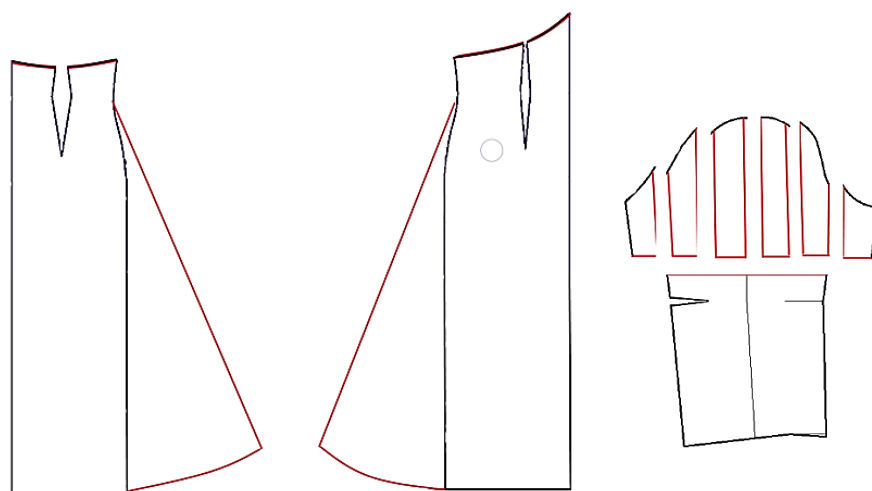
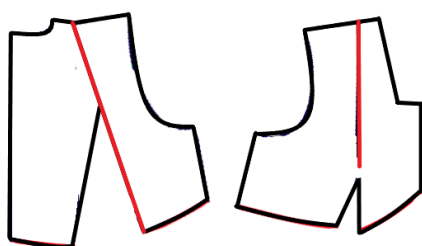

Рис. 3.5 Розширення рукава та спідниці виробу

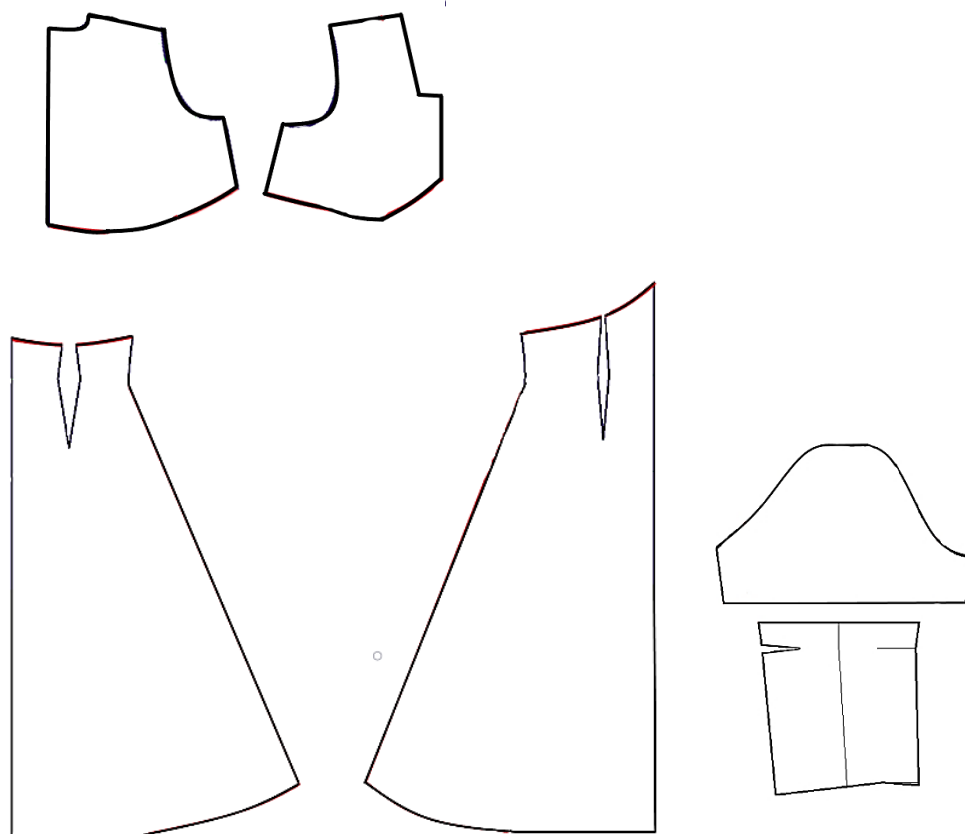

Рис. 3.6 Готові лекала

1.3.3. Виготовлення лекал-оригіналів на модель.

Одержання лекал деталей виробу – заключна стадія проектування одягу. На різних етапах швейного виробництва застосовуються різні види лекал. За призначенням лекала бувають:

- лекала-оригінали
- лекала-еталони
- робочі лекала

Лекала-оригінали – лекала, які повністю відповідають розробленому взірцю конкретної моделі базового розміру і зросту, одержують їх шляхом додавання до кожного зрізу деталі з креслення конструкції необхідного

технологічного припуску. Виготовляють такі лекала в експериментальних цехах швейних підприємств зі спеціального картону, що не дає усадки.

Основні лекала верху виготовляють з припусками на шви у відповідності з ДСТ 17385-90. Вироби швейні. Технічні вимоги до стібків, строчок і швів.

Похідні лекала – лекала, одержані на базі основних лекал. Похідні лекала призначаються для:

- художнього оформлення виробу декоративно-конструктивними елементами;
- обробки зрізів деталей;
- закріплення внутрішніх зрізів;
- надання формостійкості виробу;

Тому розміри і форма похідних деталей повинні бути тісно пов'язані з контурами основних деталей.

До похідних лекал відносяться наступні деталі проектного виробу:

1. З підкладкових матеріалів:
  - Обшивка горловини виробу

3.1.4. Специфікація деталей сукні жіночої

До специфікації сукні жіночої входять деталі переду та спинки, які представлені в таблиці.

Таблиця 3.2.

Специфікація деталей крою сукні жіночої

№ п/п	Назва деталі	Кількість лекал	Кількість деталей
Матеріали верху			
1	Пілочка	1	1
2	Кокетка	1	1

3	Спинка	1	2
4	Кокетка спинки	1	2
5	Вшивний рукав	2	4
6	Обшивка	2	3
	Прикладні матеріали		
7	Дублерин обшивки	2	3

3.2. ВИБІР МАТЕРІАЛІВ

2.1. Характеристика матеріалів верху, підкладки та прикладу

Пошиття суконь, як ошатних, так і повсякденних стає останнім часом для багатьох жінок і дівчат найкращим вибором. Основний секрет успіху - правильний підбір тканини для плаття.

Перше, що потрібно зробити, це визначитися з фасоном. Є пряма залежність: чим складніше вийде крій сукні - тим більше легку тканину для нього варто вибирати, щоб не «перевантажити» виріб.

Крім того необхідно знати гігієнічні та теплозахисні властивості тканин. При цьому для одних виробів деякі властивості матимуть головне значення, а для інших – другорядне [38]. Проте якість тканини – вимога важлива для будь-яких виробів, адже від неї залежить 50% успіху при виготовленні моделі.

Для виготовлення сукні було обрано костюмну полівіскозну тканину як основну, та тюль, як тканину для виготовлення деталей.

Костюмні тканини призначені для пошиття костюмів для чоловіків і жінок, піджаків, жакетів, сарафанів, спідниць, брюк і, звичайно, суконь. Ці матеріали бувають найрізноманітніших складів - з напіввовни або чистої вовни (класичний варіант) - в основному застосовують для пошиття саме костюмів [39]. Матеріали з бавовняними, трикотажними, віскозними і навіть

із синтетичними нитками більше використовують для пошиття жіночих виробів. Застосування тих чи інших добавок в складі костюмних матеріалів безпосередньо залежить від конкретної моделі, фасону і сезонності.

Костюмні тканини мають ряд якостей, необхідних для тривалої експлуатації того або іншого одягу з неї. Вони більшою мірою зносостійкі, не сильно мнуться, добре тримають форму, малорозтяжні, стійкі до хімчистки. Також вони обов'язково повітропроникні, дозволяють шкірі дихати.

Одяг з костюмної тканини перуть і гладять в залежності від того, які волокна входять до складу матеріалу з якого вони зшиті [39]. Тому уважно стежте за написами на бирках або в описі товару на сайті. Бувають вироби, яким призначена тільки хімчистка.

Полівіскоза — тканина з віскози з поліестером, міцна і довговічна. Відмітні особливості — "дихає", поглинає вологу, практично не мнеться, м'яка, гігієнічна. Легко фарбується, еластична та приємна, не обмежує рухів під час експлуатації.

Тюлеве полотно практично невагоме, м'яке і ніжне. Відмінно розсіює і пропускає світло, добре драпірується. Тюль вуаль - багатофункціональний і цікавий матеріал, вписується в безліч стилів, такі як: арт-деко, модерн. Може використовуватися як самостійний елемент декору або як додаток до більш щільних матеріалів.

Таблиця 3.3

Структурні параметри текстильних матеріалів

№ п/п	Призначення	Оформлення поверхні	Переплетення ниток	Волокнистий склад, %	Ширина, см
1	Для легких костюмів, суконь	Однотонна	Діагональ	Поліестер 65%, Віскоза 25%, Вовна 8%, Еластан 2%	150

2	Для декору, для драпіровки деталей виробу	Однотонна	Рапсове	Поліестер 100%	290
3	Для дублювання матеріалів	Однотонна	Полотняне	Поліестер 100% з одностороннім клейовим нанесенням на тканинній основі	
4	Для оздоблення виробу	Однотонна	Діагональ	Поліестер 100%	5 2,5

2.2 Символи та вимоги догляду за одягом

Для того, щоб у сукні довше тримався її першочерговий вигляд слід дотримуватися деяких правил догляду за виробом.

В Україні діє маркування догляду за текстильними виробами, яка узаконена в документі ДСТУ 2122-93 «Матеріали для одягу. Символи та вимоги для одягу» [40]. Цей стандарт встановлює умовні графічні позначення і їх значення для догляду за текстильними виробами.

Таблиця 3.4

Символи по догляду	Значення символів
--------------------	-------------------

	Делікатне прання при температурі води до 30 °С
	Вибілювання заборонено
	Прасування при температурі подошви праски до 110 °С — відповідає символу у вигляді однієї точки на терморегуляторі праски. Прасування з парою може викликати незворотні пошкодження оброблюваного матеріалу
	Барабанна сушка заборонена
	Суха чистка заборонена

3.2.3 Характеристика ниток і фурнітури

Для забезпечення комфорту при носінні, легкості при одяганні та зніманні швейного виробу та створенню класичного дизайну пропонується наступні скріплюючі матеріали та фурнітура.

Таблиця 3.5.

Характеристика ниток і фурнітури

Назва	Призначення	Характеристика
-------	-------------	----------------

Нитки чорні AeroFlock Overlok №100	Тонкі текстурні нитки для оверлоку	Розмір: 1000 м Матеріал: поліестер Країна-виробник: Німеччина
Нитки чорні Peri 4000 ярдів № 000	Для виконання різноманітних швейних операцій, прийнято використовувати для оверлоку, а також для роботи з тканинами середньої та високої щільності.	Розмір: 4000 м Тип нитки : універсальна 40s/2; Склад: 96% поліестеру, силіконове покриття: 4% Лінійна щільність: 29, 53 текс; Розривне навантаження: 1145 сН
Нитки темно-сині 40\2	Нитка для швейної машини та для ручного шиття	Розмір: 5000 м Склад: Поліестер 100 % Країна-виробник: Китай
Застібка-блискавка потайна на нейлонової основі	Для застібання виробу	Тип: потайна Довжина: 20 см Склад: поліестер Країна-виробник: Китай
Стрічка атласна "LiaM"	Для декорування весільного та святкового торжества, інтер'єру, для створення авторських прикрас	Довжина: 23 см Ширина: 5 см, 2.5 см Колір: чорний, хвойний, темно-синій

Кришталевий бісер	Для декорування виробу та виготовлення прикрас	Діаметр: 2мм x ~1,8мм Форма: Рондель Колір: чорний, синій, синьо-білий
-------------------	--	--

2.4. Складання конфекційної карти

З урахуванням вимог до матеріалів верху, підкладки та прикладу складається конфекційна карта виробу. Конфекційна карта розробляється на кожен виріб окремо та містить замальовку моделі, зразки основного матеріалу, зразки підкладочного матеріалу, зразки матеріалу прикладу та фурнітури. В карті також вказуються найменування матеріалів та їх артикули. Розроблена конфекційна карта даного виробу міститься у Додатку В.

3. ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ШВЕЙНОГО ВИРОБУ

3.1 Вибір режимів обробки

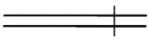

3.1.1 Режими виконання ниткових і клейових з'єднань

З урахуванням конструкції жіночої сукні і властивостей використаних тканин рекомендуються режими виконання ниткових і клейових з'єднань, які наведені в таблиці 3.6 і 3.7.

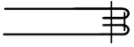
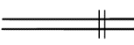
Таблиця 3.6.

Режими виконання ниткових з'єднань

Назва шва		Код стібка	Рекомендовані режими обробки	Код шва

	Місце використ ання	Наймену вання стібка		Тип та № голк и	Ном ер нито к	Кількі сть стібкі в в 1см.		Умовне зображен ня шва
Замет уваль ний шов	Заметува ння пілочки та спинки, кокетки, рукавів у пройму	Прямі і зворотні стібки		80	000	1	1.01. 01	
Зшив ний шов у розпр асува ння	Бокові, плечові шві, середній шов спинки	Двонитк овий човнико вий прямий	301 + 506	80	000	3	1.01. 05	
Зшив ний шов у запра суван ня	Виточки, кокетка пілочки та спинки, верхня частина рукава, для вшиванн	Двонитк овий човнико вий прямий	507	80	000	3	1.01. 06	

	я рукава в пройму							
Шов у підги н з відкр итим низом	Низ рукава, та низ виробу	Двонитк овий човнико вий прямий		80	40\2	3	6.02. 01	
Обши вний шов	Для обшиван ня горловин и	Двонитк овий човнико вий прямий	301	80	40\2	3	1.06. 02	
Обме тувал ьний шов	Зрізи деталей	Трьохни тковий ланцюго вий обметув альний		80	100		1.01. 04	

Таблиця 3.7

Режими виконання клейових з'єднань

Місце використання	Вид клейового матеріалу, артикул, фірма- виробник	Запропоноване обладнання	Технологічні режими		
			Температура, о С	Час обробки, с	Тиск, Бар

Дублювання обтачки	Дублерин	Прес	230	90	3,2
-----------------------	----------	------	-----	----	-----

3.1.2 Режими волого-теплової обробки (ВТО)

У відповідності з властивостями матеріалів вибираються (по довіднику) раціональні режими виконання ВТО.

Таблиця 3.3

Режими виконання операцій ВТО

Технологічна операція	Місце використання	Обладнання	Технологічні режими	
			Температура, °С	Вологість, %
Дублювання	Дублювання обтачки	Прес	230	20
Розпрасування	Бокові, плечові шві, середній шов спинки	Праска	160- 180	30
Запрасування	Виточки, кокетка пілочки та спинки, верхня частина рукава, для вшивання	Праска	160-180	30

	рукава в пройму			
Відпарювання	Кінцева ВТО готового виробу	Парогенератор	160	30

3.1.3 Обґрунтування та вибір обладнання

Відповідно до запропонованих методів обробки, було підібрано швейне обладнання, пристосування, обладнання для ВТО.

Таблиця 3.4

Технічна характеристика швейних машин загального та спеціального призначення

Клас, країна- виробник торгова марка	Технологічне призначення	Максимальна швидкість шиття, (об/хв.)	Тип Стібка	Максим альна довжина стібка, мм	Додаткові відомості
Швейна машина Janome 2160 DC Країна- виробник : Японія	Використовує ться для роботи в домашніх умовах, для обробки і декорування різних матеріалів: від	Максимальна швидкість шиття з педаллю 820 об./хв. Максимальна швидкість з кнопкою	Човник овий		Вага нетто/брутто: 6,3/7,3 кг Потужність: 35Вт; 220- 240В Голки: 130/705Н

	тонкої матерії до більш щільних різновидів тканини.	старт/стоп 700 об./хв.		5	Лапка Е для блискавки Лапка F для атласних стібків Лапка R для автоматичної петлі Лапка для оверлоку С Лапка потайного шва G
Оверлок Janome Samurai 888 Країна-виробник : Тайвань	Для вирівнювання тканини шляхом обрізання її країв; Створення гарних рівних швів; обточування тканини виконання роликового шва		Ланцюговий	5	Голки: 130/705H Вага: 6,9/8 кг Потужність: 105 Вт Максимальна ширина строчки: 7 мм Максимальна довжина стібка: 5 мм Висота підйому лапки (нормальна/максимальна): 4мм/6мм

--	--	--	--	--	--

Таблиця 3.5

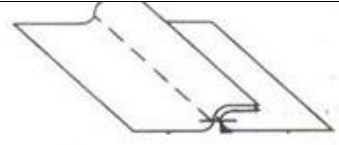
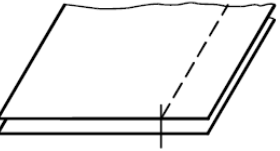
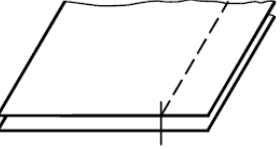
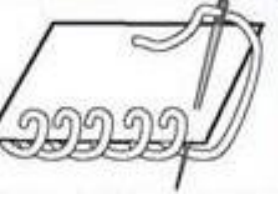
Технічна характеристика обладнання для ВТО

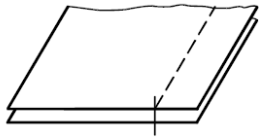
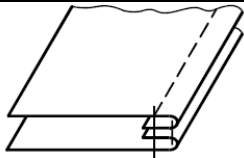
Клас, країна-виробник, торгова марка	Технологічне призначення	Додаткові відомості
Праска з парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Країна-виробник: Нідерланди	Дублювання обшивок горловини, пройми, низу виробу. Внутрішньопроектне та заключне ВТО	Паровий удар: 600 г/хв Постійна подача пари: 165 г/хв Тиск пари: 8 бар Потужність: 2700 Вт Джерело живлення: мережа Довжина мережевого шнура: 2 м Довжина шланга: 1.9 м Об'єм резервуара для води: 1800 мл

3.2 Складання технологічної послідовності обробки

Таблиця 3.6

№	Назва операції	Послідовність виконання операції	Графічне зображення
1	Підготовка деталей до подальшої роботи	Викроювання деталей виробу для роботи	

2	Зшивання виточок	Зшивання виточок на спідниці та рукавах	
3	Виконання збірок	На пілочці, спереду та позаду, та на зібраних рукавах виконуємо збірки	
4	Зшивання деталей виробу	Зшивання середнього шва спідниці, бокових та плечових швів між собою, та бокових швів спідниці. Пришивання ліфу до спідниці виробу. Зшивання низу та верху рукава.	
5	Обметування деталей виробу	Обметати зрізи деталей виробу: зріз, який з'єднує верх виробу та спідницю, низ спідниці, низ рукавів	
6	Розпрасування деталей виробу	Розпрасування швів на спідниці, рукавах, плечових та бокових швів.	

7	Вшивання деталей	Вшивання потайної застібки-блискавки та рукавів в пройму	
8	Пришивання деталей виробу та фурнітури	Пришивання обтачки для горловини та елементів декору	
9	Відпарювання виробу	Відпарювання готового виробу та фурнітури	

Висновки до розділу 3

У результаті виконаної роботи по аналізу сучасних тенденцій моди було створено виріб, який передає як і тему дипломної роботи, так і залучає тренди 2021 року.

Було проведено аналіз як епохи модерну так і найсучасніших тенденцій моди, і створено колекцію, яка поєднує в собі обидва напрями дослідження. Виготовлена модель одягу якнайкраще розкриває обрану тему колекції, відповідає вимогам, що висуваються до неї, своїм настроєм і дизайнерським вирішенням відповідає актуальним тенденціям модної індустрії за останній період.

Чимало уваги приділялось саме фурнітурі, так як сам виріб достатньо мінімалістичний, хоч і має трендові рукава-буфи. Фурнітура представляє собою створені власноруч квіти із атласних стрічок та органзи. Декор відіграє одну із передових ролей у колекції, так як епоха модерну представляє собою чималу кількість квітів та бісеру у своїх образах.

Конструкцію сукні було отримано завдяки методу типових конструкцій, тому виготовлення подібної сукні не буде мати труднощів. На основі

виконаних лекал, сукню можна виготовляти для першої та другої повнотних груп, розмірів 44, 46, 48 та зросту 165-180 см.

Згідно державного стандарту, були розроблені рекомендації по догляду за виконаним виробом з урахуванням особливостей використаних матеріалів. Було вибрано раціональну технологію обробки жіночої сукні - визначені чинники, які впливають на вибір, запропоноване швейне і ВТО обладнання для виготовлення виробу.

Технологічну послідовність виготовлення сукні було показано у відповідній таблиці.

У даному розділі було представлено саме конструкторську частину виконання виробу. Підбір матеріалів, фурнітури, обладнання та ін. наведений у відповідних таблицях.

ВИСНОВКИ

Для написання дипломної бакалаврської роботи та створення колекції, за основу було взято історичний період модерну. Обрана тема досить актуальна на даний час тому, що період ар-нуво зробив чималий вклад в розвиток костюма, як в період 1900-1910-х років, так і в 2021 році.

Для поглибленого аналізу обраної теми було проведено дослідження різного характеру та створені різні розділи, в кожному з яких показано поглиблене вивчення різних аспектів, як костюму епохи модерну, так і сучасних трендів та проведення паралелі між ними.

Робота з історичними джерелами при розробці сучасного одягу є одним із актуальних напрямів проектування костюма [1]. Проектний підхід із застосуванням історичних проектних джерел базується на кількох важливих етапах, серед яких: «композиційний аналіз обраного історичного костюма, який включає визначення елементів гармонізації форм моделі, як то силует, пропорції, членування, кольорову гаму, фактуру та пластичні якості матеріалу; конструктивний аналіз обраної моделі базується на визначенні особливостей формоутворення одягу певного історичного періоду та виокремленні оригінальних засобів проектування, що притаманні творчості конкретного дизайнера. Саме такий підхід був використаний при розробці колекції та написання дипломної бакалаврської роботи.

У дослідженні проаналізовано формотворчі, колористичні, фактурно-матеріальні характеристики жіночого костюма кінця XIX – початку XX ст.; досліджено способи і методи проектної роботи з історичними джерелами; обґрунтовано можливості поєднання в жіночих образах вечірнього призначення сучасних тенденцій та формотворчих елементів костюма ар нуво. Поглиблений аналіз жіночого костюма кінця XIX – початку XX ст. розміщений у «Проектно-аналітичному» та «Проектно-композиційному» розділах дипломної роботи.

У розділі «Проектно-конструкторський» описаний безпосередньо процес розробки та виготовлення однієї моделі із представленої колекції. Також дотримані вимоги ДСТУ для створення виробу. Поетапний процес виготовлення представлений у таблицях та схемах, що містяться у даному розділі.

Завдяки проведеному науковому аналізу, детальній розробці колекції та написанню дипломної бакалаврської роботи над вище зазначеним, були досягнуті як мета, так і завдання дипломної роботи. Проаналізувавши період модерну можна зробити висновки, що творча спадщина епохи ар-нуво дуже активно використовується в дизайні й сьогодні, це простежується в дизайні інтер'єру, модних тенденціях в одязі, дизайні побутового середовища тощо.

Результатом дипломної роботи стала колекція «Dark Shades Of Modern», що поєднує в собі історичний період модерну та найсучасніші тенденції високої моди.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Давіденко І., Кротова Т., Макаренко А. Формотворчі елементи костюма ар нуво у розробці колекції жіночого вечірнього одягу. Матеріали III Міжнародної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну». К.: КНУТД, 2021.
2. К. Шорске. Віденський fin-de-siècle. Політика і культура. Л., ВНТЛ-класика.
3. Володина Т. Модерн: Проблемы синтеза. «Вопросы искусствознания» 2-3/94, М., 1994.
4. Колотило М. Н. Женский костюм эпохи модерна в России. СПб.1999
5. Гуріна С. Лебедина пісня реконструктора. «Епоха Модерн». 12.6.18
6. Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виготовлення одягу.: Навчальний посібник. К.: КНУТД, 2018. 236 с.
7. Кравчук К. І., Ніколаєва Т. І. Розробка комплексного дизайн-проекту колекції одягу на основі аналізу напрямків розвитку дизайну початку ХХ століття. Легка промисловість. 2017. № 2. С. 28-33.
8. Ніколаєва Т. В., Давиденко І. В., Баранова А. І., Кротова Т.Ф. Інновації практичної підготовки фахівців з дизайну одягу на основі дослідження формоутворення історичного костюма. Art and Design. 2019, №3, С. 125-135.
9. История моды с XVIII по XX век: коллекция Института костюма г. Киото, Япония / под ред. А. Фукай, М. Ивагами. М. : Арт-Родник, 2003. 735 с.
10. Широкова А. «Мода начала прошлого столетия». 2014
11. Даниленко В.Я. Дизайн: підручник для студ ВНЗ, які навчаються за спец. «Дизайн» / В.Я. Даниленко. – Х.: Вид-во ХДАДМ, 2003. – 320 с.
12. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення: ДСТУ 3899-99. – [Чинний від 21.08.1999]. –К.: Держстандарт України, 1999. – 33 с.
13. Лекции по истории эстетики. Ки. 3, ч. 2. Л., 1977. С. 12.
14. Шеллинг Ф.-В.-И. Философия искусства // История эстетики.

- Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. М., 1967. Т. 3- С. 155.
15. Плеханов Г. В. Литература и эстетика: В 2 т. М., 1958. Т. С 123.
  16. Оганов О. О. Произведение искусства и художественный образ. М., 1978. С. 4.
  17. Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. Т. 1. С. 105.
  18. La belle еpoqueLa belle еpoque «Жіночий костюм у стилі модерн – верхній одяг, доповнення, аксесуари». 2008
  19. ВІОЛІТА ФЕДОРОВА «9 головних трендів сезону весна-літо 2021». URL:<https://vogue.ua/ua/article/fashion/tendencii/9-glavnyh-trendov-sezona-vesna-leto-2021.html>
  20. ВІОЛІТА ФЕДОРОВА «Гід наймоднішими топами весна-літо 2021». URL:<https://vogue.ua/ua/article/fashion/tendencii/gid-po-samym-modnym-topam-vesna-leto-2021.html>
  21. ПИЛИП ВЛАСОВ «Напівпрозора блуза». URL: <https://vogue.ua/ua/article/fashion/tendencii/poluprozrachnaya-bluza-soblaznitelnaya-pokupka-etogo-sezona.html>
  22. Стил ь модерн в одязі. 2016 URL: <http://pan-ta-pani.com/6163-stil-modern-v-odyazi.html>
  23. Alexander McQueen «SPRING 2021» READY-TO-WEAR URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear/alexander-mcqueen>
  24. Білик Б. І. Культурологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: КНИГА, 2004. - 408 с.
  25. Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. - К.: Літера, 2000. - 464 с.
  26. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. - М.: Искусство, 1988 - 1993. - Вып. 1.2. 3.
  27. Історія українського мистецтва в 6 т. - К.: АН УРСР. Голов. ред. УРЕ. - 1966 - 1970.

28. Кучменко Е. М. До проблеми примітивізму в образотворчому мистецтві Нового і Новітнього часу. - К.: Знання, 1999. - 22 с.
29. Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво, 1994. - 288 с.
30. «Стиль модерн» Д.В. Сарабьянов.
31. TINA ISAAC-GOIZÉ «Andrew Gn SPRING 2021 READY-TO-WEAR»[URL:https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear/andrew-gn](https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear/andrew-gn)
32. BROOKE BOBB «Zimmermann SPRING 2021 READY-TO-WEAR»
URL:<https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear/zimmermann>
33. TIZIANA CARDINI «Alberta Ferretti SPRING 2021 READY-TO-WEAR»
URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear/alberta-ferretti>
34. Тимофеева О.В «Каким был идеал женской красоты в эпоху модерн». 2008 URL : <https://shkolazhizni.ru/health/articles/14043/>
35. ГАННА ЗОЛОТАРЬОВА «Хід королеви: велике повернення комірив» .
URL: <https://vogue.ua/ua/article/fashion/tendencii/hod-korolevy-bolshoe-vozvrashchenie-vorotnikov.html>
36. ОКСАНА БІЛОУСОВА «Як носити об'ємні плечі прийдешньої весни». URL: <https://vogue.ua/ua/article/fashion/tendencii/obemnye-plechi-modnyy-vesenniy-trend.html>
37. ПИЛИП ВЛАСОВ «Гід наймоднішими сукнями сезону весна-літо 2021». URL: <https://vogue.ua/ua/article/fashion/tendencii/gid-po-samym-modnym-platy-a-sezona-vesna-let-2021.html>
38. «ЯК ВИБРАТИ ТКАНИНУ ДЛЯ ПЛАТТЯ». URL: <https://www.xn----8sbemaadnrif7ki4b.com.ua/ua/content/128-kak-vibrat-tkani-dlya-platy-a>
39. Art-room «Костюмна тканина: опис тканини, склад, властивості». URL: <http://art-room.od.ua/kostyumna-tkanina-opis-tkanini-sklad-vlastivosti/>
40. ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду. С Поправкою.

ДОДАТКИ

Додаток А до розділу 1 «Проектно-аналітичний»

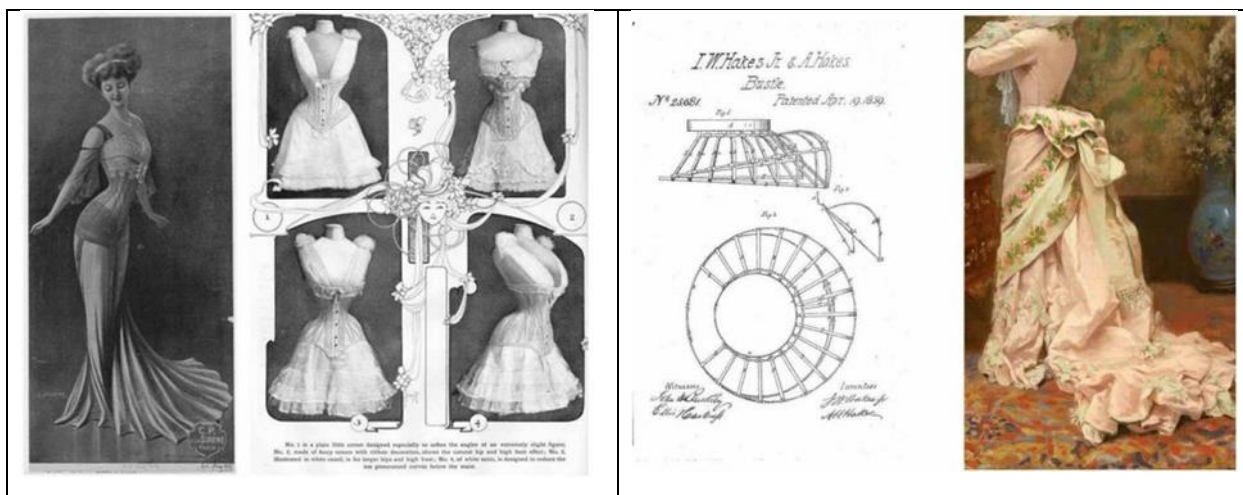

Рис. А.1. Спідниця у формі дзвону

Рис. А.2. Застосування турнюру

Рис. А.3. Сукні на другому етапі розвитку силуетів модерну

Рис. А.4 Третій етап формування силуетів костюма модерна

Рис. А.5 Повсякденні сукні епохи модерну

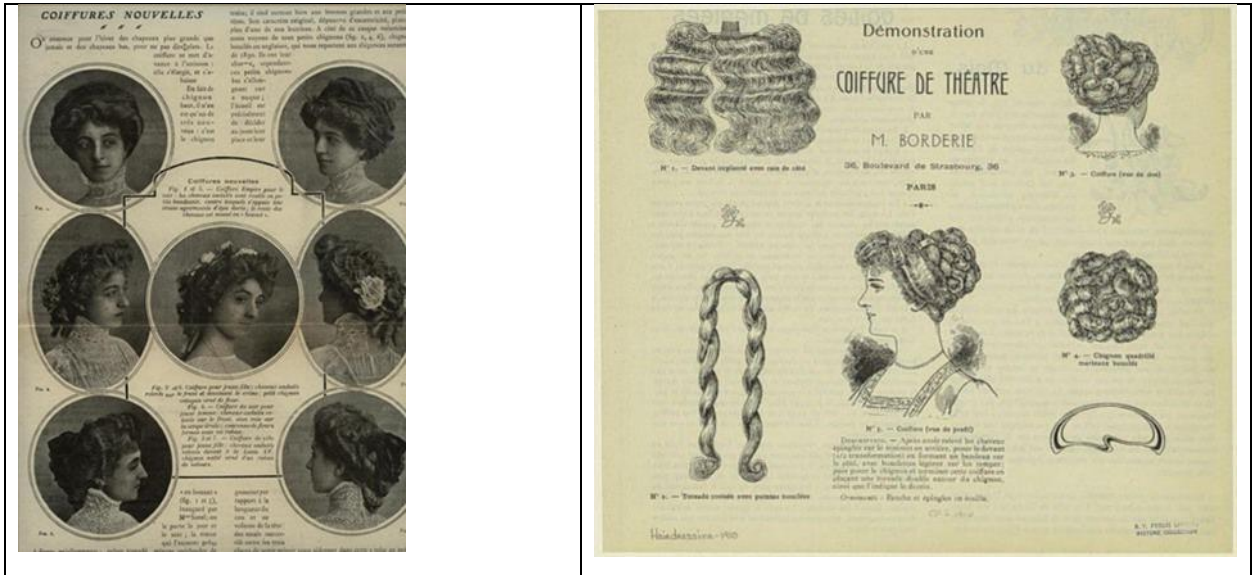

Рис. А.6 Зачіски доби модерну

Рис. А.7 Зачіски епохи ар-нуво

Рис. А.8 Вечірні сукні епохи модерн

Рис. А.9 Жіночий костюм доби модерну

Рис. А.10 Англійська блуза та жакет часів модерну

Рис. А.11 Поль Пуаре. Манто. 1910-ті рр.

Рис. А.12 Поль Пуаре. Верхній одяг 1910-ті рр.

Рис. А.13 Приклади використання квітів у орнаментах епохи модерну

Рис. А.14 Орнаменти ар-нуво

Рис. А.15 Вечірні рукавички

Рис. А.16 Мереживне віяло

Рис. А.17 Панчохи модерну

Рис. А.18 Черевики доби модерну

Рис. А.19 Дамські сумочки

Додаток Б до розділу 2 «Проектно-композиційний»

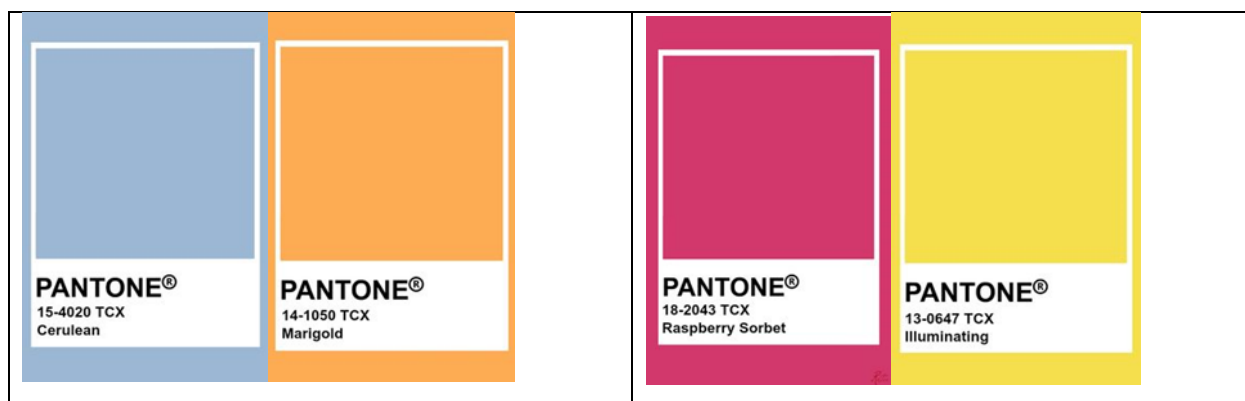

Рис. Б.1 Ключові кольори весна 2021 від Pantone

Рис. Б.2 Класичні кольори весна 2021 від Pantone

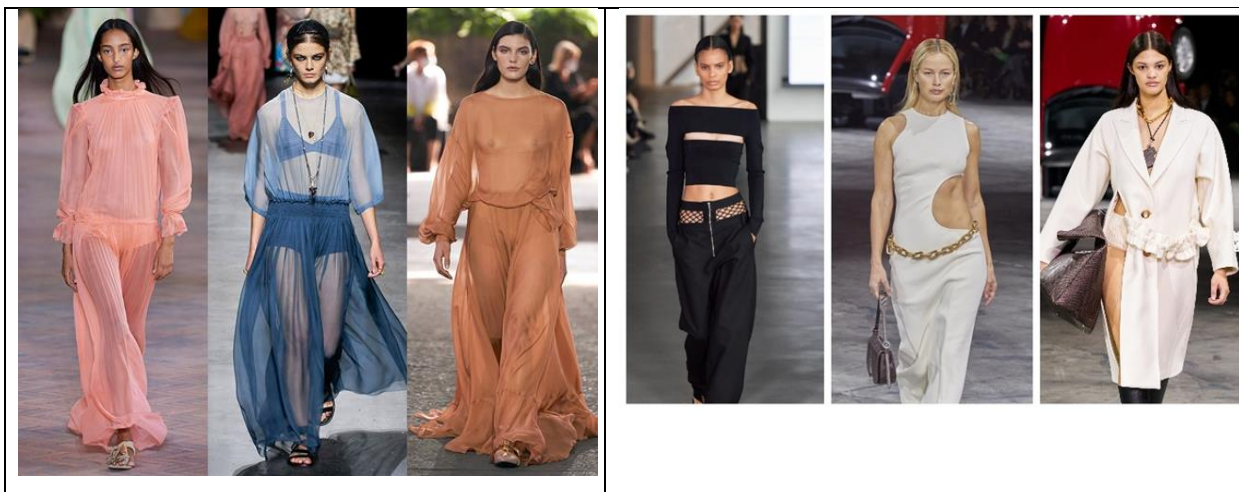

Рис. Б.3 Тренд весна-літо 2021: прозорі тканини і тюль

Рис. Б.4 Модна тенденція весни 2021 р.: фігурні вирізи

Рис. Б.5 Кардигани та жилети

Рис. Б.6 Color block

Рис. Б.7 Мінімалізм, стриманість в 2021 році

Рис. Б.8 Широкі штани

Рис. Б.9 Пишні рукави з буфами

Рис. Б.15 Повсякденний блок

Рис. Б.16 Джерело натхнення для повсякденного блоку

Рис. Б.17 Верхній короткий блок

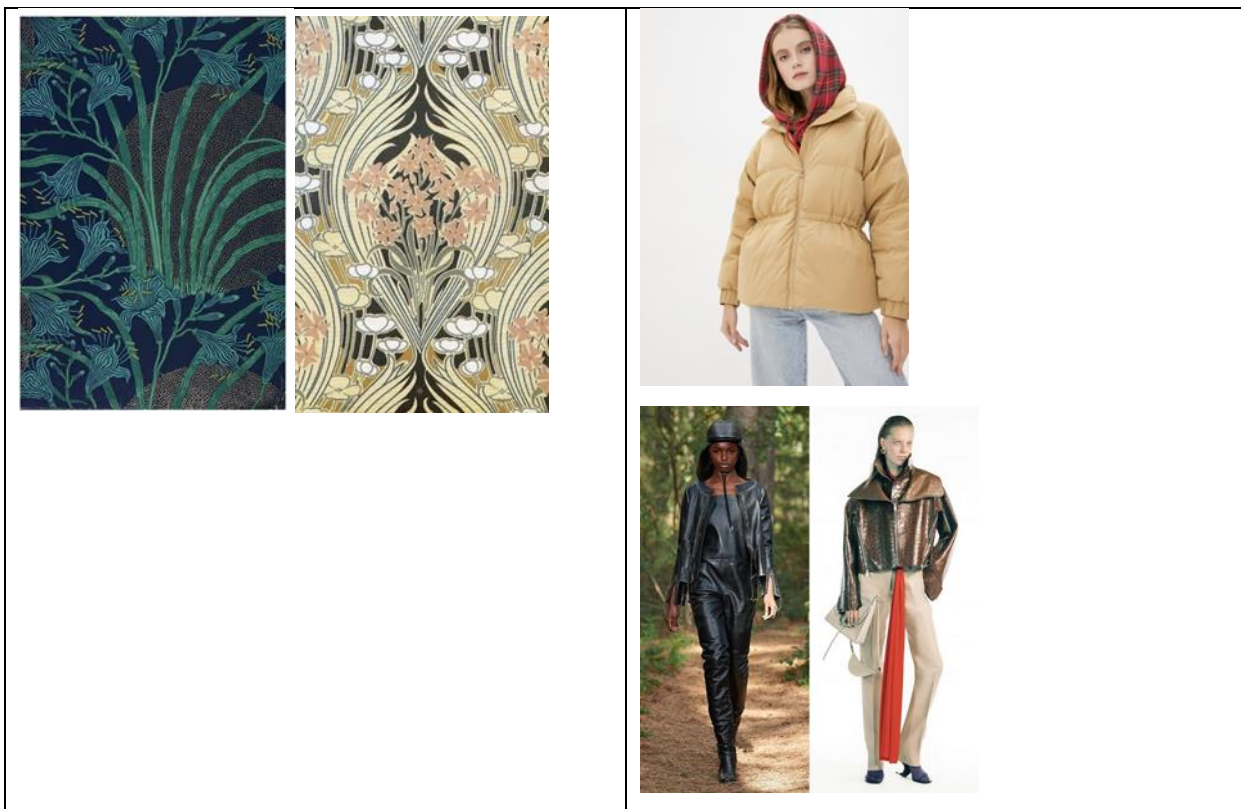

Рис. Б.18 Приклади використання узорів модерну та сучасного верхнього короткого одягу

Рис. Б.19 Верхній довгий блок

Рис. Б.20 Джерело натхнення для довгого верхнього одягу

Рис. Б.21 Діловий блок

Рис. Б.22 Приклади використання джерела натхнення для створення ділового блоку

Рис. Б.23 Святковий блок

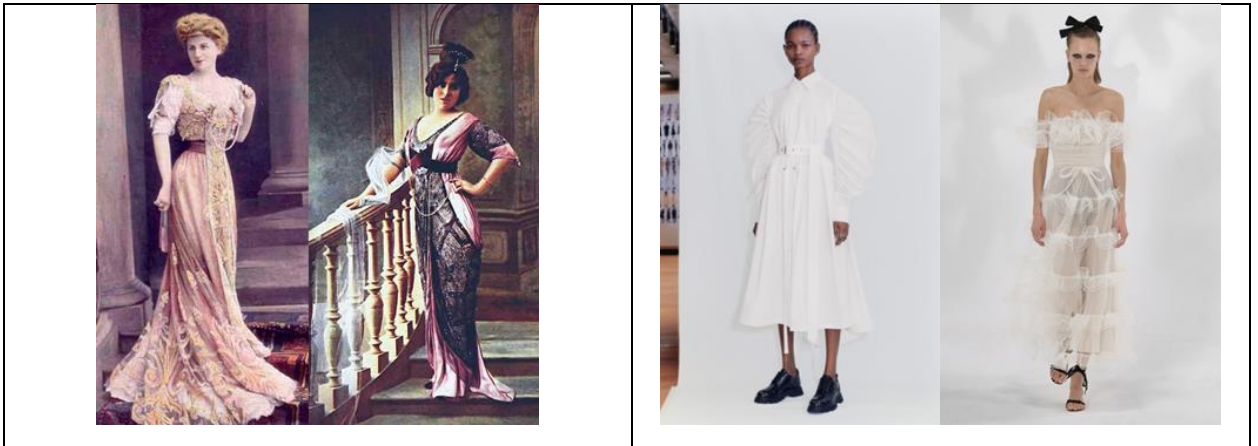

Рис. Б.24 Джерело натхнення для святкового блоку

Рис. Б.25 Вечірній блок

		<p>Костюна полівіск оза Артк. 121532</p>				<p>Дублі рин еласт. Білий Артк. 12859 6</p> 	 	<p>Стріч ка атлас на "LiaM " Артк. 2225- 120, АБ- 180, АБ- 117</p>
		<p>Тюль вуаль чорний Артк. 83475</p>				 	<p>Криш талев ий бісер Артк. БХ- 542, БХ- 063, БХ- 244</p>	

Фото готового виробу

