

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ДИЗАЙНУ
Факультет дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему

Розробка колекції дитячого одягу на основі дослідження
актуальних тенденцій моди

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

Виконала: студентка групи БДо1-20

Чжан Найцянь

Науковий керівник д.філ., доц. Герасименко О.Д.

Рецензент д-р техн. наук, проф. Пашкевич К.Л.

Київ 2024

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Спеціальність 022 Дизайн
Освітня програма Дизайн одягу

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри МДК

д.мист. проф. Наталія ЧУПРИНА
“ _____ ” _____ 2024 року

ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Чжан Найцянь

1. Тема кваліфікаційної роботи Розробка колекції дитячого одягу на основі дослідження актуальних тенденцій моди

Науковий керівник роботи Герасименко Олена Дмитрівна, доктор філософії, доцент

затверджені наказом КНУТД від «01» березня 2024 р. № 49 уч

2. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи: наукові публікації та джерела за темою та дослідження з дизайн-проектування дитячого одягу на адаптації образно-проектних особливостей стильових напрямів та актуальних тенденцій моди

3. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань, які потрібно розробити):
Вступ, Розділ 1 Аналітичний, Розділ 2 Проектно-композиційний, Розділ 3 Конструкторський, Загальні висновки, Список використаних джерел, Додатки

4. Дата видачі завдання лютий 2024

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Терміни виконання етапів	Примітка про виконання
1	Вступ	лютий 2024	
2	Розділ 1. Аналітичний	березень 2024	
3	Розділ 2. Проектно-композиційний	квітень 2024	
4	Розділ 3. Конструкторський	травень 2024	
5	Загальні висновки	травень 2024	
6	Оформлення кваліфікаційної роботи (чистовий варіант)	червень 2024	
7	Подача кваліфікаційної роботи науковому керівнику для відгуку(за 14 днів до захисту)	червень 2024	
8	Подача кваліфікаційної роботи для рецензування (за 12 днів до захисту)	червень 2024	
9	Перевірка кваліфікаційної роботи на наявність ознак плагіату та текстових співпадінь (за 10 днів до захисту)	червень 2024	
10	Подання кваліфікаційної роботи на затвердження завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)	червень 2024	

З завданням ознайомлений:

Студент

_____

Найцян ЧЖАН

Науковий керівник

_____

Олена ГЕРАСИМЕНКО

АНОТАЦІЯ

Чжан Найцянь. Розробка колекції дитячого одягу на основі дослідження актуальних тенденцій моди – Рукопис.

Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2024 рік.

У кваліфікаційній роботі надані результати дослідження абстрактного мистецтва та встановлено його прояви в дизайні костюма. Проаналізовано актуальні тенденції та особливості дитячого одягу. Розглянуто інновації у фешн-індустрії, зокрема програми для візуалізації моделей одягу на електронних манекенах. На основі дослідження художньо-образних особливостей робіт художника-абстракціоніста Френка Стелли було створено концепт колекції, мудборди та ескізи. Отримані результати дозволили розробити колекцію виробів для дітей молодшої шкільної вікової групи, що складається із чотирьох блоків – повсякденний одяг, діловий одяг для школи, святковий та верхній одяг.

Ключові слова: *дитячий одяг, актуальні тенденції, абстрактне мистецтво, дизайн, розробка колекції.*

SUMMARY

Zhang N. Development of a collection of children's clothing based on the research of current fashion trends – Manuscript.

Qualification work of a higher education applicant of the first (bachelor) level in the specialty 022 Design – Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, 2024.

In the qualification work, the results of the study of abstract art are provided and its manifestations in costume design are established. Current trends and features of children's clothing are analyzed. Innovations in the fashion industry are considered, in particular programs for visualizing clothing models on electronic mannequins. The collection concept, moodboards and sketches were created based on the study of the artistic features of the works of the abstract artist Frank Stella. The obtained results made it possible to develop a collection of products for children of the junior school age group, which consists of four blocks - everyday clothes, business clothes for school, festive and outerwear.

Key words: *children's clothing, current trends, abstract art, design, collection development.*

ЗМІСТ

ВСТУП	6
РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ	8
1.1 Аналіз досліджень за темою роботи	8
1.2 Аналіз і опис творчого джерела	11
1.3 Аналіз модних тенденцій	15
1.4. Дослідження інновацій у фешн-індустрії в межах теми роботи	19
Висновки до розділу 1	28
РОЗДІЛ 2 ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ	29
2.1 Визначення типу та образу споживача	29
2.2 Опис призначення колекції	31
2.3 Трансформація творчого джерела в модель-образ	32
2.4 Вибір методу розробки моделей колекції	33
2.5 Характеристика блоків колекції та їх асортиментного складу	37
Висновки до розділу 2	41
РОЗДІЛ 3. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ	42
3.1 Опис зовнішнього вигляду моделі	42
3.2 Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції	43
3.3 Вибір способу розробки об'ємно-просторової форми моделі колекції	46
3.4 Розробка конструкції моделі колекції	47
3.5 Розробка технологічної послідовності обробки моделі	50
3.6 Виготовлення моделі в матеріалі	53
Висновки до розділу 3	55
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	56
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	57
ДОДАТКИ	62

ВСТУП

Актуальність теми. Розробка колекції дитячого одягу на основі досліджень абстрактного мистецтва ХХІ століття визначається сучасними викликами та тенденціями у світі моди. Абстрактне мистецтво, як інноваційний та експресивний спосіб вираження, надає унікальні можливості для створення сучасних та передових модельних рішень. У контексті сучасної культури, де розуміння і цінності приводять до пошуку нового, абстрактне мистецтво стає важливим джерелом натхнення для модного дизайну одягу для дітей.

Мета дослідження є розробка колекції дитячого одягу на основі дослідження актуальних тенденцій моди.

Завдання дослідження:

- провести аналіз досліджень дитячої моди;
- проаналізувати роботи художника-абстракціоніста Френка Стелли як творче джерело колекції одягу для дітей;
- проаналізувати актуальні тенденції дитячої моди;
- провести дослідження інновацій у фешн-індустрії;
- проаналізувати та визначити групу споживачів й вимог щодо проектування колекції одягу;
- виконати характеристику блоків колекції та їх асортиментного складу;
- обґрунтувати вибір методу моделювання первинної форми;
- розробити технологічну послідовність обробки моделі.

Об'єкт дослідження: дизайн колекції дитячого одягу.

Предмет дослідження: процес проектування колекції дитячого одягу на основі актуальних тенденцій моди.

Методи дослідження: використано описово-аналітичний метод дослідження з аналізом різноманітних джерел (літературних та візуальних), порівняльний, іконографічний методи. Виокремлено ключові образи для проектування колекції дитячого одягу.

Елементи наукової новизни одержаних результатів полягають у розробці дизайну колекції дитячого одягу на основі аналітичного дослідження та створення сучасного дитячого одягу, що задовольняє практичні та естетичні потреби у потенційної цільової аудиторії.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні ескізів колекції сучасного дитячого одягу на основі робіт художника-абстракціоніста Ф. Стелли. На основі досліджень розроблено сучасну колекцію одягу для дітей молодшої шкільної вікової групи.

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження представлено на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 25 квітня 2024 року (додаток А).

Публікації. Основні результати кваліфікаційної роботи опубліковано у тезах VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну» (додаток Б) [1].

Структура та обсяг роботи: Кваліфікаційна робота викладена на 61 сторіці комп'ютерного тексту (без додатків), складається зі вступу, трьох розділів, включає 3 таблиці, 25 рисунків, список використаних джерел містить 47 найменувань.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІТИЧНИЙ

1.1 Аналіз досліджень за темою роботи

Протягом ХХ століття мода перетворилась на потужну фешн-індустрію, що розвивається у взаємозв'язку з мистецтвом, оскільки продукти індустрії моди допомагають естетично організувати матеріальні засади життя. Серед споживачів поширюються модні утилітарні товари, образи, естетичні стандарти та об'єкти, які впливають на смаки та вподобання суспільства. Вони оцінюються крізь призму прекрасного, виражають певні ідеї чи наміри творця, втілюють його уяву [2].

Загальні культурні зміни в суспільстві впливають на тенденції, що виникають в моді. Модні знакові образи відображають еволюцію елементів культури, впливають на манеру поведінки, способи мислення та оцінку оточуючого середовища. Вплив моди на особистість залежить, насамперед, від образу життя, характеру і рівня розвитку суспільної та національної культури.

Невід'ємним атрибутом життя людини є одяг, що не лише захищає від зовнішнього впливу навколишнього середовища, але на сьогодні є способом її самовираження. Протягом тисячоліть одяг мав захисну, соціальну, естетичну, інформаційну, культурну та інші функції, і вже в ХХ столітті людство має розвинену культуру костюма, його форм і стилів.

Індустрія дитячого одягу – це окрема частина культури, що з одного боку дає можливість простежити унікальний оригінальний стиль дизайнера, а з іншого – інтегрує стилістично забарвлені світоглядні ідеї дитинства.

На сьогоднішній день, в умовах надмірного виробництва та споживання одягу, світ потребує практичних, функціональних, витривалих та стильних рішень в питанні гардеробу на кожен день. Сучасна фешн індустрія поступово переходить до впровадження тенденцій сталого розвитку, визнаючи необхідність зменшення свого негативного впливу на навколишнє середовище.

Набувають поширення тенденції повторної переробки та використання відходів для виробництва нового одягу, а також розвиваються технології, які дозволяють створювати максимально екологічні матеріали. Встановлено, що розвиток екологічних матеріалів для виробництва одягу стає важливим напрямком в фешн індустрії, який допомагає скоротити негативні наслідки на навколишнє середовище. Визначено шляхи зменшення негативного впливу модної індустрії на навколишнє середовище, зокрема розробка функціонального одягу, купівля товарів у секонд-хенді, оренда одягу, розвиток переробки і використання відходів [1].

Дослідження показують, що споживачі все частіше роблять усвідомлений вибір на користь екологічно орієнтованих брендів модного одягу і відповідально ставляться до експлуатації, повторного використання та утилізації використаних продуктів моди. Таким попитом на екологічно орієнтовану модні тенденції вони спонукають дизайнерські бренди до провадження основних принципів стійкої моди – розвиток екологічних технологій, застосування екоциркулярності тощо [3].

Різноманітні напрями та принципи свідомої моди реалізують в своїй творчості українські та закордонні бренди одягу, дизайнери активно підтримують та впроваджують sustainable fashion, яка не є швидкоплинним трендом, а на багато сезонів зайняла місце на світових подіумах [4].

Сьогодні актуальним є впровадження апсайклінгу та ресайклінгу, у тому числі можливе поєднання цих двох підходів для отримання унікальних виробів з власною історією. Використання напрямів апсайклінгу та ресайклінгу забезпечить зменшення вуглецевого сліду виробів за рахунок переробки морально застарілих виробів та використання перероблених матеріалів [5].

У статті [6] досліджено еволюцію дитячого костюму в колекціях високої моди та проаналізовано основні тенденції дитячої моди, визначено особливості дитячого костюму, зокрема характерні художньо-конструктивні елементи дитячого одягу.

Удосконалюється і процес проєктування та виготовлення одягу, у тому числі дитячого. У навчальному посібнику [7] представлено вихідні дані для

конструювання дитячого одягу, розглянуто процеси проєктування нових моделей дитячого одягу та основні принципи побудови креслеників конструкцій деталей одягу для дітей різних вікових груп. Надано інформацію про класифікацію та величини розмірних ознак типових фігур дітей, представлено схеми градацій та шкали рекомендованих довжин виробів.

У статті [8] розглянуто процес формування вихідних даних для розробки нових моделей дитячого одягу на основі принципів біоніки і пропорціювання, що базується на законі «золотого перетину» і дає можливість отримати базові форми костюму побудовані на раціональному розташуванні ліній членування. Також автором визначено, що застосування біонічних природних аналогів є невичерпним джерелом для проєктування нових моделей дитячого одягу.

Одяг відіграє значну роль у розвитку дітей як особистостей, чому допомагає стиль «family look» [9]. У статті [10] виконано аналіз фешн-ринка дитячої моди та представлено аналіз колекцій дитячого одягу відомих брендів, визначено принципи формування колекцій одягу у стилі «family look». На основі анкетного опитування споживачів визначено їх потреби та пріоритети при виборі одягу для дітей.

У статті [11] проаналізовано фешн-стилі одягу, досліджено особливості стилю «бохо», розглянуто характеристики пріоритетних вимог до створення колекцій дитячого одягу та їх виготовлення.

При проєктуванні дитячого одягу актуальним є використання принципів трансформації, оскільки забезпечують можливість збільшення функціональності виробів, терміну їх носіння, зміну візуального сприйняття тощо [12]. Одяг для дітей розробляють із застосуванням сучасних методів дизайн-проєктування, використання яких дозволяє розробляти нові композиційно-гармонічні форми [13].

Науковці приділяють увагу удосконаленню ділового дитячого одягу для відвідування школи, приділяючи увагу функціональному та естетичному аспектам [14]. Проводяться дослідження особливостей проєктування святкового одягу [15].

Широко застосовується в дизайні одягу різноманітне оздоблення [16]. В колекціях дизайнерів різних країн поширеним є використання певних видів обробок, наприклад європейські та південноамериканські дизайнери відрізняються від інших застосуванням великої різноманітності оздоблення в моделях колекцій [17].

Залежно від призначення оздоблення дитячого одягу відрізняється складністю виконання та вартістю матеріалів. Для святкового одягу використовуються більш складні види оздоблення із застосуванням більш дорогих матеріалів. Крім того, сучасна мода повертає увагу до ручної роботи, одночасно високотехнологічні інженерні розробки розширюють інновації в оздобленні швейних виробів. В даний час все більшу увагу привертає оздоблення, в якому поєднуються елементи ручної роботи і нові методи його виготовлення (зварювання, склеювання, лазерна обробка тощо) [18].

Отже, дизайн дитячого одягу є складовою сучасної фешн-індустрії і сьогодні активно розвивається. Науковці ведуть дослідження з удосконалення дизайн-проекування одягу для дітей різного призначення з урахуванням споживчих вимог та з різноманітним оздобленням.

1.2 Аналіз і опис творчого джерела

В галузі моди у стилі абстракції на початку ХХІ століття унікальний стиль абстрактного мистецтва мав глибокий вплив на дизайнерів, стимулюючи серію творчих і індивідуальних модних тенденцій. Абстрактне мистецтво підкреслює вільний вираз та унікальність, приносячи сміливі інновації в модний дизайн. Воно акцентує поєднання форм, кольорів та ліній, надаючи багатоцільове натхнення для дизайну одягу.

Художник абстракції початку ХХІ століття Пітер Галлі – американський митець, відомий своїми абстрактними живописами, які складаються з яскравих кольорів та геометричних форм (рис. 1.1). Поєднання кольорів є актуальним для розробки колекції моделей дитячого одягу, оскільки саме яскраві кольори

приваблюють дітей, задовольняють їх бажання виділятися.

Рис. 1.1. Твори абстрактного мистецтва художника-абстракціоніста ХХІ століття Пітера Галлі [19]

Ще одним важливим митецьким представником стилю абстракції на початку ХХІ століття є Френк Стелла, американський художник-модерніст, відомий своїм внеском у живопис та мистецтво мінімалізму (рис. 1.2). Багато робіт абстракціоністів характеризуються яскравими та насиченими кольоровими поєднаннями, що надихає у сфері моди (додаток В). Дизайнери можуть черпати ідеї з їх вибору кольорів, внесенням більш багатогранних та сміливих кольорів у свої проєкти, а також з елементів геометрії та ліній, які можуть знайти відгук у подальшому дизайні одягу для дітей.

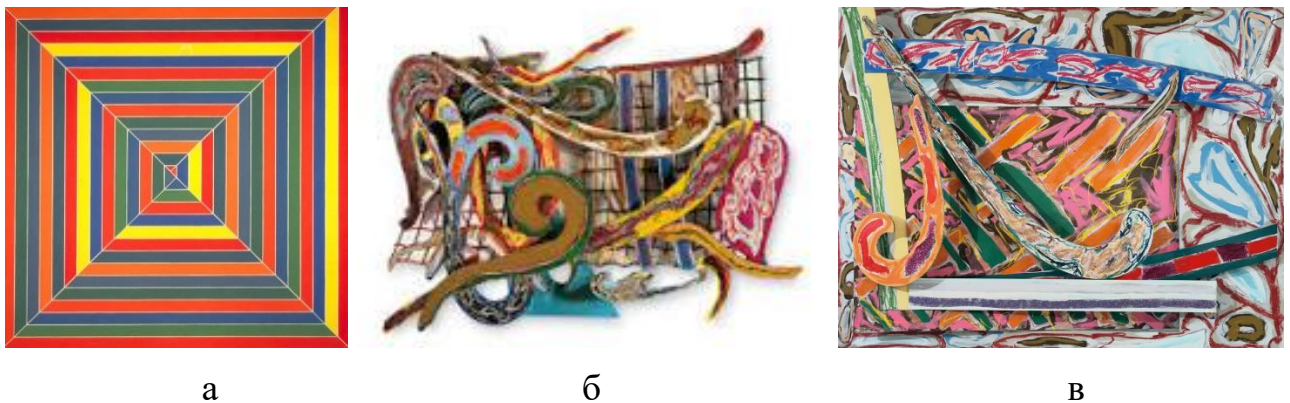

Рис. 1.2. Твори абстрактного мистецтва художника-абстракціоніста ХХІ століття Френка Стелли: а – «Color Maze», 1966 р. ; б – «Shoubeegi», 1978 р., в – Guadalupe Island, Caracara, 1979 р. [20]

Зазначений стиль мистецтва суттєво вплинув на подальші тенденції у сфері моди, зокрема щодо колірної гами та використання геометричних форм. Наприклад, відомий концептуальний дизайнер Іссей Міяке (рис. 1.3) славиться своєю інноваційною тканиною та абстрактним дизайном. Його творчість порушує традиційні рамки модного дизайну, досліджуючи нові можливості матеріалів, конструкцій та форм, що відповідає ключовим характеристикам абстрактного мистецтва. Наприклад, порушення звичайних норм та геометричні елементи – це лише декілька абстрактних елементів, які можуть знайти віддзеркалення у сучасному модному дизайні.

Рис. 1.3. Моделі одягу бренду Issey Miyake, 2020 р. [21]

Абстрактне мистецтво принесло унікальне натхнення в дизайн одягу на початку XXI століття. Завдяки аналізу витворів дизайну Іссея Міяке, Ізабель Марант [22], Дріса Ван Нотена [23] (рис. 1.4) і загальних тенденцій моди розроблено і запропоновано колекцію моделей одягу для дітей. Неординарні покрої одягу, поєднання елементів може бути привабливим і захоплюючим для дітей молодшого та середнього шкільного віку.

Рис. 1.4. Моделі одягу бренду Dries Van Noten: а – весна-літо 2024 р., б – осінь-зима 2018/2019 рр.; в – весна-літо 2005 р. г – весна-літо 2015 р.

Однак саме творчість художника-абстракціоніста ХХІ століття Френка Стелли використана в якості творчого джерела для розробки колекції моделей одягу для дітей, що в свою чергу вплинуло на споживчі та виробничі вимоги (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Твори абстрактного мистецтва художника-абстракціоніста ХХІ століття Френка Стелли: а – твір «Riallargo», 1995 р., серія «Moby Dick» [24]; б – твір «Duel B», 2001 р., серія «Heinrich van Kleist» [25]

Поверхня робіт Френка Стелли плоска лише на перший погляд. Завдяки різноманітним засобам, таким, як динамічне змішання форм, розпилення фарб, нанесення їх через трафарет або за допомогою комп'ютерної проєкції, художник Ф. Стелла створює відчуття об'єму, багатомірності композиції. Автор в своїх роботах робить наголос на глибині, на відчутті об'єму, за рахунок тіней, які формують поверхню [25].

Одяг, натхненний абстрактним мистецтвом, характеризується яскравими кольорами, асиметричними формами, геометричними лініями та чіткими силуетами, що підкреслює неповторний шарм абстрактного мистецтва. Навесні та влітку дизайнери здебільшого вибирають легкі та дихаючі тканини, такі як тюль, шовк та льон, щоб підвищити комфорт одягу. Спідниці можуть мати струмуючий дизайн з унікальними асиметричними розрізами, що створює невимушене, жваве відчуття. У той же час у літньому стилі можуть використовуватися відкриті моделі, які підкреслюють свіжість, наприклад, моделі одягу з відкритими плечима або використання розрізів.

Восени і взимку дизайнери можуть звернутись до щільних теплих тканин, таких як шерсть, вовняні тканини та замша. Що стосується пошиття, можливо поєднання симетричних і асиметричних рішень в дизайні одягу, щоб підкреслити унікальність сезонного переходу. Що стосується силуету, одяг може демонструвати складні шари, щоб зберегти тепло, демонструючи унікальні лінії абстрактного мистецтва.

Таким чином, колекція моделей дитячого одягу для споживачів молодшого шкільного віку, натхненна абстрактним мистецтвом початку XXI століття, має на меті втілювати унікальні риси дизайну в кожному сезоні та відповідає потребам споживачів, які прагнуть до яскравості.

1.3 Аналіз модних тенденцій

В XXI столітті підходи до проєктування дитячого одягу зазнало суттєвих змін. У сучасному суспільстві батьки більш ретельно стежать за модними тенденціями не тільки в дорослому одязі, але і в дитячому. Актуальності набуває яскравий і різноплановий дитячий одяг зі значною кількістю декоративних елементів та різноманітним оздобленням..

Відомо, що колекції одягу поділяють на перспективні, промислові, авторські та спеціального призначення [26]. В перспективних колекціях представляють модні тенденції майбутнього сезону з урахуванням прогнозів моди, умов життя споживачів одягу, даних про колірні переваги тощо. До перспективних належать колекції таких модних брендів як Dior, Chanel, Dolce & Gabbana тощо. При виготовленні колекції такі бренди використовують унікальні та дорогі матеріали, ручну роботу. Промислові колекції призначені для масового виробництва. Модні тенденції втілюються переважно в матеріалах і колірній гамі. Авторські колекції висловлюють творчу концепцію дизайнера. Колекції спеціального призначення проєктують для певних випадків – наприклад, колекції форменого або шкільного одягу.

Дизайнери представляють актуальні моделі дитячого одягу на тижнях моди і на різноманітних промислових виставках та показах як в Україні, так і за кордоном [27].

Актуальними тенденціями у 2024 році є: багат шаровість та різноманітне оздоблення – волани, оборки, вишивка, зборки, пастки. Серед принтів актуальні квіткові та рослинні мотиви, зображення тварин. Моделі одягу різноманітної силуетної форми, але переважно вільного на напівприлеглого силуету.

Проаналізувавши колекції дитячого одягу, встановлено, моделі дитячого одягу будинків моди Dolce&Gabbana (рис. 1.7), Dior (рис. 1.8) тощо, значно дорожчі порівняно з виробами модних торгових марок середнього класу, які мають порівняну якість та відповідають споживчим вимогам.

Рис 1.7. Колекція дитячого одягу, бренд Dolce&Gabbana, весна-літо 2024 [29]

Рис. 1.8. Колекція дитячого одягу, бренд Dior, весна-літо 2024 [30]

Торгові марки H&M (рис. 1.9), ZARA тощо, іноді копіюють вироби представлені зазначеними вище будинками мод або використовують вже представлені модні тенденції [28].

Колекція дитячого одягу сезону весна-літо 2024 бренду H&M виконана в стриманих відтінках, моделі одягу вільного крою, тканини переважно однотонні, в полосу або в дрібний малюнок (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Колекція дитячого одягу, бренд N&M, весна-літо 2024 [31]

Стан дитячої моди в Україні покращується в порівнянні з іншими роками. До українських модних брендів, які випускають лінійки дитячого одягу, відносяться Andre Tan (рис. 1.10), Smil (рис. 1.11) тощо. Вони виготовляють якісний та здатний створити високу конкуренцію одяг для дітей. Аналіз цих брендів показав, що проєктування одягу в цих колекціях та в колекціях закордонних будинків мод є схожим за такими показниками як тканини, форма та покрій одягу, принти і оздоблення.

Рис. 1.10. Колекція дитячого одягу, бренд Andre Tan, весна-літо 2024 [32]

В колекція дитячого одягу сезону весна-літо 2024 бренду Andre Tan зустрічаються напівприлеглі та вільні силуети, асиметричні моделі. Сукні, спідниці та брюки витримані в класичних пропорціях. Одяг для дівчаток

представлено в різноманітній кольоровій гамі – пастельні відтінки, різноманітні яскраві кольори, монохромні чорний і білий, в контрастний горох (рис. 1.10).

Рис. 1.11. Колекція дитячого одягу, бренд Smil, весна-літо 2024 [33]

Українські бренди представляють моделі дитячого одягу, виконані із однотонних тканин та тканин із принтами різноманітних яскравих поєднань. Для дитячого одягу дизайнери використовують переважно тканини з високим вмістом натуральних волокон (рис. 1.11).

Рис 1.11. Колекція дитячого одягу, бренд Krako, весна-літо 2024

Основною тенденцією в дитячій моді сезону весна-літо 2024 є використання «дорослих» моделей одягу в одязі для дітей, на відміну від використання суто дитячих моделей з зображенням мультиплікаційних героїв. Головна увага в дитячому одязі приділена тканинам, що забезпечують гарні гігієнічні властивості одягу (додаток Г).

Отже, у сучасному одязі для дітей присутні актуальні тенденції дизайну – різноманітні тканини, комфортні моделі, різноманітне оздоблення. Для дитячого одягу важливим є відповідність форм і композиції художньому задуму, матеріали, обробка і оздоблення мають відповідати призначенню виробів. Відповідно до сучасних тенденцій дитячої моди одяг має забезпечувати вільність рухів, фактура матеріалу та фурнітура, яка торкається поверхні шкіри дитини, не повинна завдавати дискомфорту, оздоблення повинно міцно триматися на виробі.

1.4 Дослідження інновацій у фешн-індустрії в межах роботи

З приходом нових технологій процес розробки дизайну одягу став змінюватись. Комп'ютерна графіка з технологічним розвитком пропонує нові розробки для покращення та полегшення роботи при проєктуванні одягу [34]. Набуває все більшого поширення тривимірне моделювання одягу, удосконалюється моделювання одягу на віртуальному електронному манекені [35]. Однією із важливих складових програмного забезпечення фешн-індустрії є система автоматизованого проєктування (САПР), у якій комп'ютерна графіка використовується для конструювання та моделювання модного і стильного одягу, полегшує побудову креслень моделей одягу та оформлення на них технічної документації, автоматизація звільняє модельєра-конструктора від тривалих графічних операцій, прискорює процес виготовлення креслень та лекал і покращує їхню якість [36].

Однією із багатофункціональних програм для фешн-індустрії є САПР Assyst – це автоматизована програма для створення дизайну одягу. Розробила цю

програму німецька компанія Assyst GmbH. САПР Assyst є одним із лідерів серед інших систем автоматизованого проектування одягу. Про це свідчить широке використання САПР. На його базі працює близько 40% німецьких швейних підприємств та понад 200 світових брендів. Серед них є Adidas, Brax, Escada, Esprit, Hugo Boss, Marc O'Polo, New Yorker, Max Mara, S.Oliver, Triumph. Також він має певну довіру в інших країнах світу, адже є офіційним представником CAD Assyst в Україні, Естонії, Литві тощо.

Одним із чинників затребуваності САПР Assyst є те, що вона розрахована як на професіоналів, так і на початківців. Компанія подбала, щоб кожна їхня програма для проектування одягу була зрозуміла навіть для тих, хто розпочинає вивчати комп'ютерну графіку. Таким чином САПР Assyst включає в себе модулі, які відповідають за різні етапи створення дизайну одягу: модуль конструювання та моделювання одягу (CAD.Assyst, LAY.Assyst, Autocost, Automarker), модуль візуалізації (Vidya), модуль керування (ERP-система BOS, PLM GoLive), додатковий модуль (SAM). Таким чином, модулі охоплюють роботу групи модельєрів, конструкторів, нормувальників, технологів. Тобто вся робота, яка виконується за допомогою комп'ютера, може здійснюватись саме за допомогою Assyst.

Модуль конструювання та моделювання одягу CAD.Assyst – автоматизована програма для створення лекал та їх подальшого моделювання та технічного розмноження (рис. 1.12). Можливості даної програми: розробка та градація лекал, скорочення часу на роботу, якісне моделювання базових лекал зі збереженням точності розмірів, автоматичний алгоритм побудови лекал працює на основі методики «Мюллер», внесення поправок до лекал відразу вносяться у 3D модель і навпаки, дані по лекалах доступні на всіх етапах розробки, полегшення роботи, заміна ручної праці на комп'ютеризовану [37].

LAY.Assyst – програма для ефективної розкладки лекал у ручному, напівавтоматичному режимах (рис. 1.13). Виділено такі можливості системи: створення розкладки в ручному з мінімальними випадками, висока ефективність та економічність, функція ручної розкладки лекал для дотримання

точних специфікацій, напівавтоматична розкладка лекал з можливістю попередньо позиціонування конкретних деталей.

AUTOCOST – веб-сервіс для автоматичного планування виробничих замовлень, обліку витрат та оптимізації використання матеріалів, котрий має наступні можливості: чіткий прогноз витрат при виготовленні виробу (матеріалу, часу на роботу, оплати за роботу), ведення обліку про витрати та оптимізації їх, планування роботи розкрійного цеху, прогнозування можливих доходів при продажі виробу.

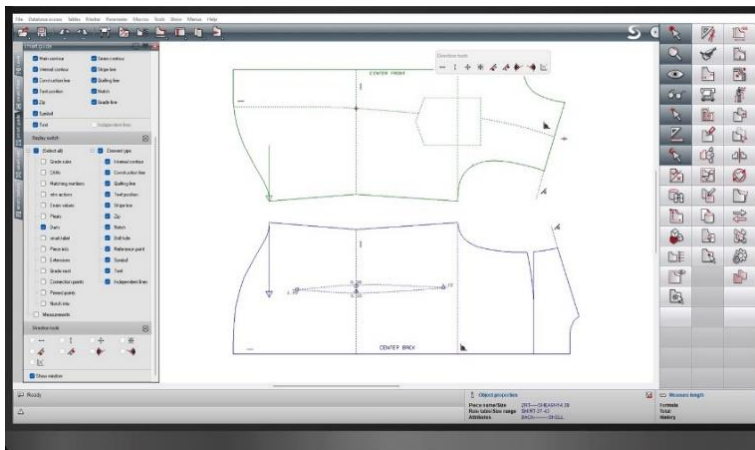

Рис. 1.12. Програма конструктора
CAD.Assyst

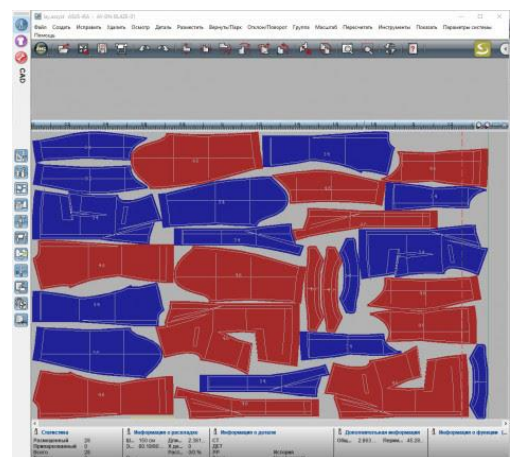

Рис. 1.13. Програма
LAY.Assyst

AUTOMARKER – веб-сервіс для автоматичного формування розкладок з урахуванням усіх необхідних параметрів. Веб-сервіс фактично виконує таку саму роботу, що і окрема програма LAY.Assyst. Різниця полягає в тому, що в програмі можна вручну розміщати лекала на розкладці, а на веб-сервісі це робиться автоматично. Але сервіс одночасно поєднує розрахунки витрат з розкладкою.

Модуль візуалізації Vidya – сервіс візуалізації одягу у 3D форматі (рис. 1.14). А якщо іншими словами, то це програма для дизайну одягу. Програма має безліч можливостей, які спрощують роботу дизайнерам, а саме:

- не потрібно проводити примірки, адже усі індивідуальні мірки людини враховані при конструюванні лекал;

- відображення реальних форм та об'ємів людини;
- відмінно відображає структуру тканини, людського тіла;
- наявність вибору моделей, це може бути чоловік, жінка, дитина;
- можливість управління драпіровок, посадок та форм;
- інтерактивність, тобто є можливість побачити як буде виглядати виріб у русі;
- комбінування виробів;
- змінювання принтів, створення відблиску;
- зміни, які вносяться у готову модель виробу відразу вносяться в лекала;
- точність – виріб на комп'ютері не буде відрізнятися від реального виробу.

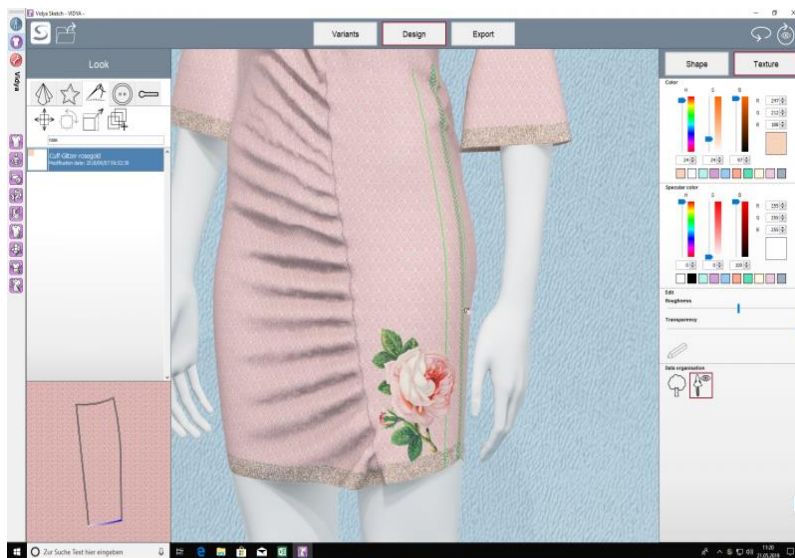

Рис. 1.14. Програма Vidya,
САПР Assyst

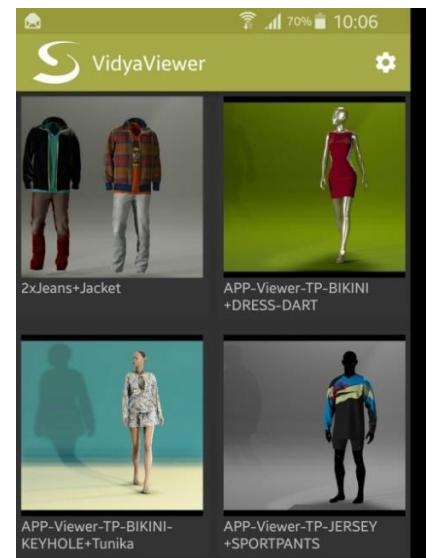

Рис. 1.15. Мобільна
програма VidyaViewer, САПР
Assyst

Є окремі функції, які дозволяють відобразити декоративні строчки, шви (SteamTool), створення петель, гудзиків (Vidya.Texture). Також для легшої доступності, компанія створила мобільну версію програми, тобто навіть без комп'ютера можна працювати з даним сервісом (рис. 1.15). Мобільний додаток називається VidyaViewer [37].

Модуль керування ERP-система BOS – це система управління всіма областями виробництва (рис. 1.16). Ця система має вигляд бази даних, там міститься усе що, потрібно для контролю над процесом виробництва. Дана програма може використовуватись у будь яких типах виробництва. Перевагами використання системи ERP BOS є скорочення термінів виконання замовлень, підвищена продуктивність та ефективність виробництва. За допомогою неї ми можемо: керувати закупками матеріалів, формувати та управляти замовленнями, містить загальну інформацію про товари (штрих-код, тип продукції, розмір-зріст), керувати поверненнями товарів, керувати складом.

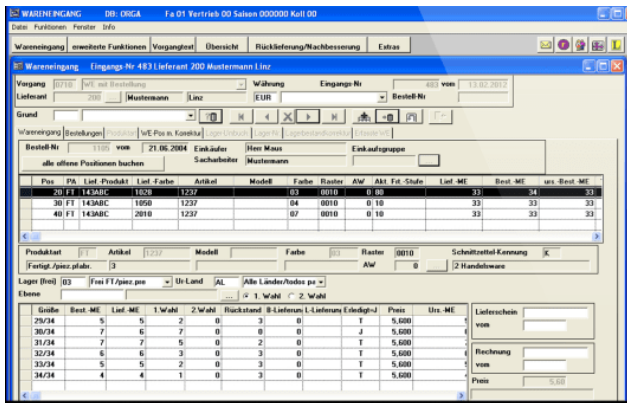

Рис. 1.16. Програма ERP-система BOS, САПР Assyst

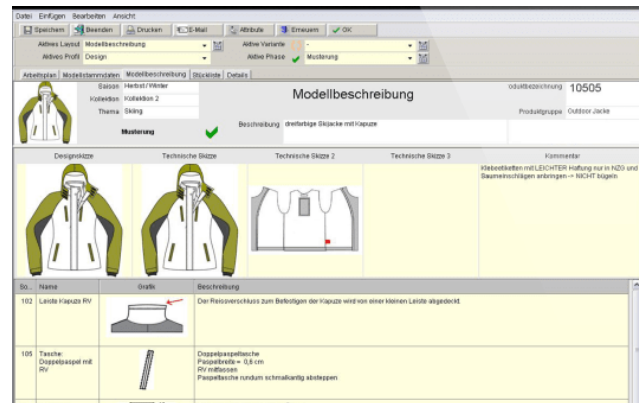

Рис. 1.17. Система PLM GoLive, САПР Assyst

PLM GoLive – система управління життєвим циклом виробу (рис. 1.17). Під час створення кожної моделі дотримується певний виробничий цикл – від початкової ідеї до готового зразка. Система повністю пов'язана з конструктором Cad.Assyst і системою планування ERP BOS. Можливості системи: управління всіма продуктами у процесі розробки, планування та розрахунок витрат, створення звітів, управління поставками.

Додатковий модуль SAM – це додатковий модуль для системи управління ERP, який пов'язує головний офіс компанії з регіональними офісами, філіями та представництвами. Іншими словами – це сервіс для продажу товарів. Містить в собі інформацію про замовлення клієнта та товар, який він обрав. Можливості

системи: доступ до замовлень та резервування, чіткі інструкції (ціни, знижки, дата поставки), проста та майже автоматизована система документації.

Кожна програма у модулі взаємопов'язана між собою. Робота над дизайном нового виробу розпочинається у CAD.Assyst і продовжується в LAY.Assyst, в AUTOCOST, Vidya і так далі – формується так званий ланцюжок. Також усі програми прикріплені до Хмари, це сервіс який зберігає роботи.

Сучасні САПР можуть виконувати розробку моделей одягу в 2D і 3D форматах. У більшості випадків дизайнери виконують роботу в двовимірному форматі, так як в проектуванні одягу з плоского матеріалу це найбільш оптимальний спосіб отримання креслень деталей. Сучасні програми тривимірного проектування одягу дають можливість приміряти на віртуальній фігурі людини віртуальний одяг. З розвитком технологій 3D-проектування процес розробки одягу стає більш ефективним, тепер дизайнери можуть втілювати свої ідеї та реалізувати їх у реалістичних тривимірних моделях. До сучасних програм тривимірного проектування одягу відносяться програми CLO3D та Marvelous Designer.

Програма CLO3D або CLO Virtual Fashion розроблена у Південній Кореї у 2009 р., та призначена для віртуального конструювання і візуалізації тканин. Інструменти в CLO3D дозволяють створювати симуляції більше 20 видів тканин, у тому числі натуральної та штучної шкіри, та одягнути віртуальний одяг на комп'ютерну віртуальну модель фігури людини. У програмі можна створити або модифікувати лекала та перетворити їх на реалістичний 3D-зразок, який відтворює фізико-механічні властивості тканин, а також конструктивно-декоративні елементи (шви, кишені тощо), оздоблення одягу (складки, зборки, фурнітуру тощо) з урахуванням пакету матеріалів (прокладок, підкладки тощо) [38].

Програма Marvelous Designer також розроблена в Південній Кореї, та є більш спрощеною програмою порівняно з CLO3D, та також має інструменти для моделювання і симуляції одягу у тривимірному просторі. У цій програмі можна відтворити одяг і текстиль різної складності. Marvelous Designer широко

використовують студії розробки ігор і анімації, тому що програма дозволяє художникам проектувати предмети одягу з реалістичною точністю поєднуючи лекала віртуальних моделей [39]. Marvelous Designer не є програмою для індустрії моди і швейної промисловості зокрема, вона немає функцій друку готових лекал, але це інструмент для перевірки концепцій та отримання кольорового рішення колекції на віртуальних моделях.

Розглянуті програми Marvelous Designer та CLO3D мають бази даних електронних манекенів фігур чоловіків, жінок (у тому числі вагітних жінок) і дітей різних розміро-зростів (рис. 1.18). Віртуальному манекенові можна змінити колір та довжину волосся, тип взуття, заливку поверхні манекена, що імітує шкіру, тощо. За допомогою інструментів редагування можна відредагувати поставу, будову тіла електронного манекену та змінити його позу.

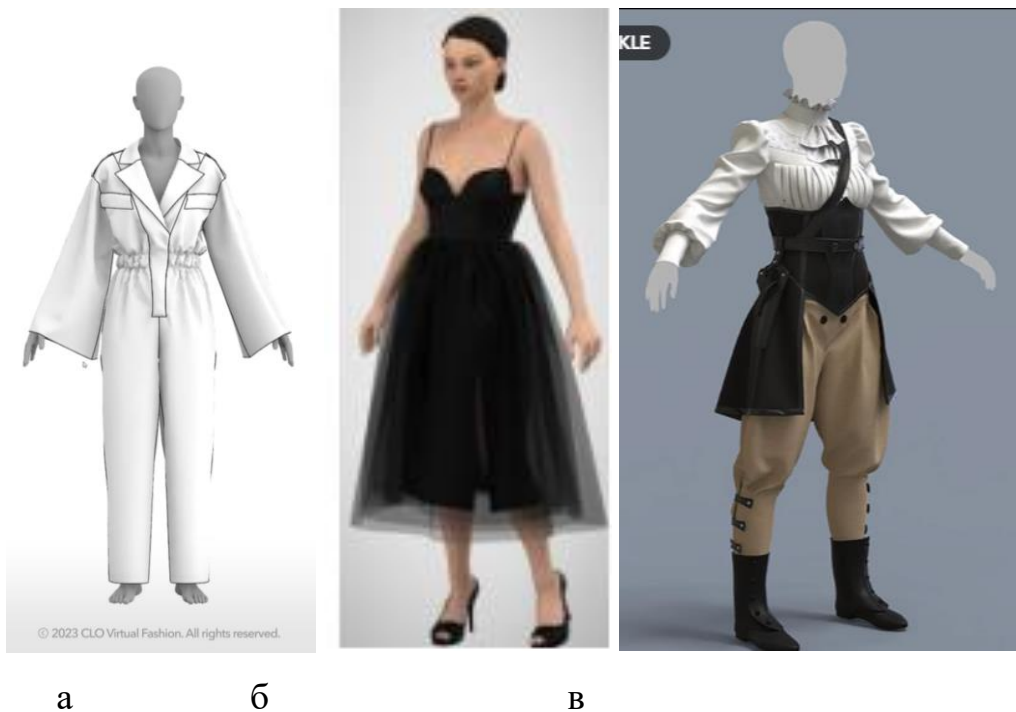

Рис. 1.18. Візуалізація одягу на віртуальних фігурах людини: а, б – у програмі CLO3D [38]; в, г – у програмі Marvelous Designer [39]

Програма CLO3D містить більшу базу тканин, ніж в двох інших програмах, та має спеціальний модуль для визначення властивостей матеріалів. Marvelous Designer та CLO3D надають можливість зробити рендер (цифрове растрове

зображення) готових моделей в форматах фото та відео, робити анімацію. В програмах можна завантажити різні фони або скористатися стандартним подіумом, відредагувати світло та якість зображення.

В розглянутих вище програмах надано можливість візуалізувати близько 200 видів тканин, а також тканини та їх фактури можливо створити самостійно за допомогою графічних редакторів. Отже, сучасні САПР забезпечують високоефективну та якісну роботу з проектування одягу та його візуалізації на електронних системах. Програми дозволять спростити рутинні справи та збільшити продуктивність кожного працівника.

Висновки до розділу 1

1. Проаналізовано актуальні дослідження з дизайн-проектування дитячого одягу. Встановлено, що дизайн дитячого одягу є складовою сучасної фешн-індустрії і сьогодні активно розвивається. Визначено, що удосконалення дизайн-проектування одягу для дітей різного призначення реалізується з урахуванням споживчих вимог та характеризується різноманітним оздобленням.

2. Досліджено творчість художника-абстракціоніста Френка Стелли як творче джерело колекції одягу для дітей. Виявлено основні риси його творчості, визначено напрям у якому працює художник як джерело натхнення для творчої колекції одягу для дітей.

3. Проаналізовано актуальні тенденції моди та встановлено, що у дизайні сучасного одягу для дітей присутні різноманітні тканини, комфортні моделі, різноманітне оздоблення. Визначено, що одяг брендів різної цінової категорії відрізняється якістю тканин та кількістю і різноманітністю оздоблення.

4. Досліджено інновації у фешн-індустрії в галузі розробки дизайну одягу та встановлено, що в сучасних САПР є можливість виконувати розробку моделей одягу в 2D і 3D форматах. Визначено, що розвитком технологій 3D-проектування процес розробки одягу стає більш ефективним, тепер дизайнери можуть втілювати свої ідеї та реалізувати їх у реалістичних тривимірних моделях. Встановлено, що в програмах CLO3D та Marvelous Designer надано можливість приміряти на віртуальній фігурі людини віртуальний одяг та візуалізувати різноманітні тканини.

РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

2.1 Визначення типу та образу споживача

У сучасному світі при розробці колекцій нових моделей одягу дизайнер має дослідити уподобання споживачів, щоб за допомогою різноманітних засобів виразності підкреслити індивідуальні особливості кожної людини. Для досягнення цього перш за все необхідно чітко визначити категорію споживачів, для яких створюватимуться вироби.

Одяг створює певний образ і настрій, впливаючи на того, хто його носить, і на оточуючих. Модний формою одяг необхідно створювати з урахуванням характеристик споживачів, для яких він проєктується. З цією метою дизайнери визначають портрет споживача – максимально точний комплексний образ типового представника певного сегмента цільової аудиторії. У ньому докладно описуються показники зацікавленої особистості у дизайні, який розробляється. Важливим є визначення основних характеристик цільової аудиторії, обґрунтування уподобань, способу життя, хоббі, рід діяльності. Це дає основну інформацію про потенційних клієнтів, їх вподобання.

При формуванні групи споживачів велике значення мають антропоморфологічні, емоційно-психологічні та соціально-демографічні ознаки. Завдяки визначенню усіх цих показників сформовано цілісний образ споживача. Антропо-морфологічні ознаки – це стать, вікова група та зріст, повнотна група, також постава, тип фігури та ін. До емоційно-психологічних ознак входять тип темпераменту, характер, ставлення до моди тощо. До соціально-демографічних ознак відносять місце проживання та рівень матеріального забезпечення батьків (табл. 2.1).

Характеристика типу споживачів за антропо-морфологічними ознаками

Ознака	Варіанти		
	<u>хлопчики</u>	<u>дівчата</u>	
Стать	<u>хлопчики</u>	<u>дівчата</u>	
Вікова група	<u>молодша шкільна: від 6,5 до 11,5 років (дівчатка) / 12 років (хлопчики)</u>	старша шкільна: від 11,5 років (дівчатка) / 12 років (хлопчики) до 15,5 років	
Зріст	122-128	<u>134-140</u>	146-152
Обхват грудей	64-68	<u>72-76</u>	80-84
Обхват талії	54-57	60-63	<u>66-69</u>
Повнотна група	I	<u>II</u>	
Постава	перегиниста	<u>нормальна</u>	сутула
Тип пропорції	доліхоморфний	<u>брахіморфний</u>	мезоморфний
Форма стегон	пласкі	<u>нормальні</u>	округлі
Форма сідниць	пласкі	нормальні	<u>округлі</u>
Форма живота	впалий	прямий	<u>виступаючий</u>
Висота плечей	високі	<u>нормальні</u>	низькі
Форма ніг	X-подібні	O-подібні	<u>нормальні</u>
Довжина шиї	довга	нормальна	<u>коротка</u>
Форма обличчя	овальне / кругле	прямокутне / квадратне	<u>трикутне</u>
Положення вух	виступаючі	<u>нормальні</u>	
Форма губ	вузькі	<u>нормальні</u>	«пухлі»

Отже, визначено основні ознаки, що характеризують тип та образ споживача колекції дитячого одягу – хлопчики та дівчатка молодшої шкільної вікової групи, зріст яких 134–140 см. Мають брахіморфну статуру та другу повнотну групу, нормальну поставу, округлі сідниці, виступаючий живіт нормальні плечі, форма ніг нормальна, довжина шиї коротка та темперамент сангвініків. Споживачі вже починають слідкувати за модними тенденціями певного напрямку та проживають у місті.

2.2 Опис призначення колекції

Тип і структура колекції одягу для дітей молодшого шкільного віку засновані на аналізі даних споживачів за такими критеріями: кольорова гама, стилістична ідея, пропорційні та ритмічні форми, які створюють модельний ряд. Сучасна структура колекції складається з чотирьох блоків в одному стилістичному рішенні: повсякденний одяг, діловий одяг для школи, святковий та верхній одяг.

Призначення першого блоку колекції: одяг для дітей повсякденного призначення, пристосований для носіння на кожен день. В ньому хлопчики та дівчатка можуть гуляти на вулиці, ходити до магазину або одягати вдома. Одяг передбачений для активного руху в ньому.

Призначення другого блоку колекції: одяг повсякденно-ділового призначення – діловий одяг для школи, що також застосовується для носіння на кожен день. Цей одяг діти одягають в школу, або в ньому можуть ходити до магазину чи на прогулянку з батьками.

Призначення третього блоку колекції: святковий одяг, призначений для носіння на дні народження, Новий рік, на свята у школі або на відвідування з батьками творчих виставок, заходів, вистав. Одяг яскравий, креативний, цікавий, тому добре підходить для таких подій, а за рахунок порівняно більшої кількості оздоблення він добре підкреслюватиме святковість образу дитини.

Призначення четвертого блоку колекції: верхній одяг, призначений для носіння на вулиці у будь-яку пору року, в тому числі у міжсезоння. Блок верхнього одягу підходить як для повсякденного призначення, так і для ділового, святкового та одягу для відпочинку. Дівчатка та хлопчики можуть виходити в ньому на природу, ходити до школи, займатися активним видом відпочинку та прогулянками.

Загалом чотири блоки одягу, різноманітного за призначенням, асортиментом та дизайном формують колекцію одягу в системі індивідуального

гардеробу споживача, тому дитина може обирати собі одяг за смаком на кожен день.

2.3 Трансформація творчого джерела в модель-образ

Колекція одягу для дітей молодшого шкільного віку створена на основі синтезу творчості художника-абстракціоніста ХХІ століття Френка Стелли та з використанням деконструкції як методу дизайн-проектування одягу.

Джерелом для розробки колекції одягу для дітей молодшого шкільного віку стало поєднання форм і ліній в роботах «Riallaro» (1995 р.) та «Duel B» (2001 р.) художника-абстракціоніста ХХІ століття Френка Стелли. За допомогою різноманітних технік, що використовував художник, елементи картин виглядають об'ємними, динамічними, живими. Плавні лінії окремих елементів стали джерелом для ліній членування дитячого одягу. Також в моделях дитячого одягу використано поєднання кольорів з творчих робіт Ф. Стелли. Окремі моделі колекції одягу для дітей розроблено з використанням методу деконструкції (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Трансформація творчого джерела колекції в модель-образ

Результатом вивчення споживчого попиту, творчого аналізу інформації Інтернет ресурсів, аналізу модних тенденцій і роботи з творчим джерелом є створення колажу планшету ідей колекції дитячого одягу (додаток В).

Таким чином, при створенні колекції дитячого одягу використано колористичні риси дослідженої теми та елементи композиції, їх поєднання між собою. В колекції застосовано орнаментально-декоративні властивості обраної теми, зокрема основним джерелом декору в моделях дитячого одягу використано принти та оздоблення (зборки, складки, аплікації), розроблені на основі дослідження творчості художника Ф. Стелли та його робіт.

2.4 Вибір методу розробки моделей колекції

Метод деконструкції – метод свідомого руйнування традиційної конструктивної форми і технологічних рішень. Як новий підхід до дизайну одягу його було запропоновано у 80-і роки минулого століття і на перший погляд він представляється як відмова від доброго смаку, оскільки в його основі закладено вільне маніпулювання формою: використання асиметричного крою, нерівних країв, необроблених зрізів, різних прорізів, швів і виточок назовні, елементів незавершеності тощо. Термін «деконструкція» означає, що одяг розділяють на складові частини та створюють нові форми з традиційних: жакет може бути вивернутий навиворіт, швами і підкладкою назовні, необроблені краї. Слово «деконструкція» придумав французький філософ Жак Дерріда. Воно означає руйнування та одночасно перебудову, реконструкцію. За суттю будь-яка інтерпретація – це і є деконструкція.

Деконструкція є одним із методів моделювання одягу, який дає можливість отримати нетрадиційні, принципово нові об'ємно-просторові форми. Так, що таке деконструкція, коли мова йде про моду? Це образ, які включає такі характерні риси, як необроблені краї, витерті тканини, що стирчить підкладка, що виступають застібки, незвичайні шви. Сьогодні деконструкція представлена в багатьох колекціях модних брендів [40]. Колекції сучасних дизайнерів

дозволив визначити різні прояви методу деконструкції на рівні конструкції одягу: низ виробу та рукава одної сторони сукні різко подовжено відносно іншої, низ плаща загорнуто догори і закріплено навколо шиї за допомогою гудзика та обметаної петлі. Також дизайнери пропонує в'язаний шарф, який утворено з коміра-хомута до якого дов'язано пілочку з рукавами;

Однією з характерних рис методу деконструкції в дизайні одягу є пошук нової форми шляхом руйнування і перетворення старої, традиційної.

Є три основні рівня використання деконструкції:

- технологія обробки – нехтування певними технологічними етапами, а також застосування прийому інверсії до різних елементів і частин, які піддають технологічній обробці;

- конструкція – конструктивне моделювання одягу, під час якого закладають характерні особливості об'ємно-просторової форми;

- декоративне оформлення – оздоблення та художня обробка моделі, матеріалів, фурнітури тощо, поєднання стильових особливостей.

Комбінування кількох і більше прийомів на будь-яких рівнях в одній моделі є досить поширеним способом вираження деконструкції, і дозволяє отримати велику кількість складних, багатогранних варіацій найпростішої об'ємно-просторової форми одягу.

Метод деконструкції передбачає принципово нові підходи до моделювання одягу, який полягає у вільному маніпулюванні формою і нетрадиційною посадкою виробу на фігурі. Прийомами деконструкції є асиметричний крій; розподіл конструкції на праву і ліву половинки; інверсія (шви назовні, застібка у нетрадиційних місцях, виточки виконані на лицьову сторону виробу, елементи незавершеності; порушення традиційної технології), що знаходить широке застосування при дизайн-ергономічному проектуванні одягу для людей з обмеженими можливості, в першу чергу дітей [26]. Крім того, деконструкція запропонувала руйнування традиційного комплексу класичного костюму.

Переворот у світі моди свого часу стався завдяки японським дизайнерам одягу Йоджи Ямамото та Рей Кавакубо (рис. 2.2). Саме вони першими застосували у своїх колекціях одягу метод деконструкції [41]. Деконструкцією також вважається руйнування стереотипів, створення провокацій, надавання нового сенсу звичним речам. Раніше деконструкція асоціювалась виключно з авангардною модою. Сьогодні її активно використовують марки самих різних напрямків – від мінімалістів до шанувальників ніжної романтики.

Рис. 2.2. Деконструкція в одязі дизайнера Р.Кавакубо, колекція «Comme des Garçons», весна-літо 2015 р. [43].

Відмова від традиційної структури побудови одягу, заміна місцями елементів одягу, їх трансформація, відмова від силуету фігури на користь загальної форми, використання нетрадиційних матеріалів та фактур, ахроматична кольорова гама – відмінні фізичні характеристики японського деконструктивізму [42]. Кавакубо Р. та Ямамото Й. кинули виклик традиційному баченню моди, зацікавившись антимодним стилем «хіросіма-шик» 1980-х років. Зайнявши концептуальну позицію в дослідженні відносин між людством і одягом, дизайнери були визнані першовідкривачами поняття деконструкції в

модному дизайні. В подальшому її використовували такі модельєри як: Жан Поль Готьє, Вів'єн Вествуд, Мартін Марджела, Анн Демелеместер, Дріс Ван Нотен тощо.

Українські та зарубіжні дизайнери використовують метод деконструкції для створення нових колекцій одягу як художній прийом, що надає виразності костюму і є способом творчого самовираження для дизайнерів [44]. Для таких моделей одягу характерні поєднання в одному образі різних стильових напрямів, асиметричній крій, нові форми тощо. Приклад суконь, створених методом деконструкції, в практиці сучасних дизайнерів надано на рис. 2.3.

Рис 2.3. Моделі суконь, розроблених за методом деконструкції дизайнерів а) Magda Butrym; б) Preen By Thornton Bregazzi; в) Givenchy

Отже, в сучасній моді майже не існує строгих розмежувань між одягом для дня і для вечора, для відпочинку і для роботи; елементи ділового одягу використовуються в повсякденному одязі. Традиційні вечірні тканини (оксамит, атлас, парчу) активно використовують в повсякденному одязі, а шкіра і трикотаж використовуються при виготовленні ошатного одягу. У пошуках різних методів

по створенню нового продукту в дизайні звертаються не тільки до академічних джерел натхнення, але і відштовхуються від існуючих концепцій і підходів.

Отже, методом розробки моделей колекції одягу для дітей молодшого шкільного віку обрано деконструкцію. Основні шляхи використання передбачаються у поєднанні різних стилєвих особливостей в моделях одягу, використанні широкого спектру оздоблення, матеріалів, фурнітури тощо.

2.5. Характеристика блоків колекції та їх асортиментного складу

Розроблена колекція відноситься до авторського типу та демонструє індивідуальну творчу концепцію. В колекції відображено власне бачення на актуальність речей в світі та моді, втілене в запропонованих моделях одягу для дітей. Розробляючи дану колекцію та враховуючи вибраний об'єкт натхнення та матеріали було обрано сезон осінь-зима. Колекція призначена для теплої осені та зими (додаток Е).

При розробці ескізів колекції враховувався обраний об'єкт натхнення – роботи художника-абстракціоніста Ф. Стелли, а також види матеріалів. Сучасна структура колекції складається з блоків, тому дана колекція складається з чотирьох блоків в одному стилістичному рішенні, до неї входять: повсякденний одяг, діловий одяг для відвідування школи, святковий та верхній одяг.

Асортимент блоку повсякденного одягу складається з светрів, сорочок, блузок, спідниць, шортів, штанів. Кольорова гама обраного блоку складається з гірчичних, коричневих, зелених та синіх кольорів, які поєднуються між собою. Широко використано стилізовані рослинні та геометричні принти. Для даного блоку та обраного сезону осінь-зима використано костюмну, бавовняну, трикотажну тканину, з яких легко сформувати декоративну форму для даних моделей (рис. 2.4).

Модель 1.1

Модель 1.2

Модель 1.3

Модель 1.4

Модель 1.5

Рис. 2.4. Блок повсякденного одягу

Асортимент ділового одягу для відвідування школи складається з суконь, жакетів, спідниць, блузок для дівчаток та сорочок, жилетів, штанів для хлопчиків. Кольорова гама складається з синьо-зеленого та фіолетового, рожевого та відтінків коричневого. Також використано геометричні принти та стилізовані серця. Даний блок поєднує різноманітні силуети та елементи у стриманому стилі. Основні тканини блоку складаються з костюмної вовняної та змішаної тканин, блузки і сорочки пропонується виготовляти із бавовняних тканин (рис. 2.5).

Модель 2.1

Модель 2.2

Модель 2.3

Модель 2.4

Модель 2.5

Рис. 2.5. Блок ділового одягу

Асортимент святкового одягу складається з суконь та вузьких штанів для дівчаток, із сорочок, жилетів, шортів для хлопчиків. Для даного блоку обрано зелені, сині, гірчичні та рожеві кольори. Основні тканини для вечірнього блоку складаються з костюмної тканини, креп-шифон, креп віскоза. Для оздоблення суконь використано плісирування, складки та зборки (рис. 2.6).

Модель 3.1

Модель 3.2

Модель 3.3

Модель 3.4

Модель 3.5

Рис. 2.6. Блок святкового одягу

Асортимент верхнього одягу складається з пальт довжиною до колін, куртки, спідниці, штанів. До кольорової гама верхнього одягу входить синій, зелений, фіолетовий та відтінки коричневого. Для даного блоку використовується пальтова та плащова тканини для пальто та курток, котон для штанів та спідниць (рис. 2.7).

Тип створеної колекції – гардероб для дітей молодшого шкільного віку. Завдяки цьому типу колекції діти можуть комбінувати один і той самий одяг разом з іншим різним асортиментом одягу, одягаючи підібрані комбінації на прогулянки, для відвідування школи, на святкові заходи чи для відпочинку вдома.

В колекції представлено повсякденний одяг, діловий одяг для школи, святковий одяг для різних заходів, а також верхній одяг. Моделі даної колекції

розраховані на активний спосіб життя дітей, їх рухливість та непосидючість. Дана колекція забезпечує споживача в одязі у міжсезоння та теплий весняно-осінній період.

Модель 4.1

Модель 4.2

Модель 4.3

Модель 4.4

Модель 4.5

Рис. 2.7. Блок верхнього одягу

Вся колекція побудована на застосування принципів та прийомів деконструктивізму. В якості засобів деконструктивізму в колекції одягу виконано шви назовні, рюши, волани, нестандартні конструкції та варіанти рукавів, суконь, спідниць. У колекції, у блоках на засадах комплектної організації вбрання комбінуються предмети одяг, а саме в образах різного призначення.

Висновки до розділу 2

1. Для розробки колекції моделей одягу було досліджено споживчий сегмент та визначено основні ознаки, що характеризують тип та образ споживача колекції дитячого одягу.
2. Визначено блоки, з яких складається колекція (повсякденний одяг, діловий одяг для школи, святковий та верхній одяг) та виконано опис призначення одягу кожного блоку моделей асортиментного блоку колекції, призначеного для презентації в матеріалі.
3. Джерелом для розробки колекції одягу стали кольорові поєднання в роботах художника-абстракціоніста ХХІ століття Френка Стелли. Визначена стилістика та творча концепція майбутньої колекції.
4. Обрано деконструкцію як метод розробки моделей колекції одягу для дітей молодшого шкільного віку, що реалізовуватиметься завдяки поєднанню різних стильових особливостей в моделях одягу, використанню широкого спектру оздоблення, матеріалів, фурнітури тощо.
5. Розроблено ескізи моделей колекції, описано блоки моделей колекції та їх асортиментний склад, описано кольорову гаму колекції та кожного блоку окремо.

РОЗДІЛ 3

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

3.1 Опис зовнішнього вигляду моделі

Запропоновану колекцію моделей дитячого одягу передбачено для використання в міжсезоння та теплі періоди осені та зими. Для розробки обрано модель куртки для дітей молодшого шкільного віку з блоку верхнього одягу. Технічний рисунок куртки представлено на рис. 3.1.

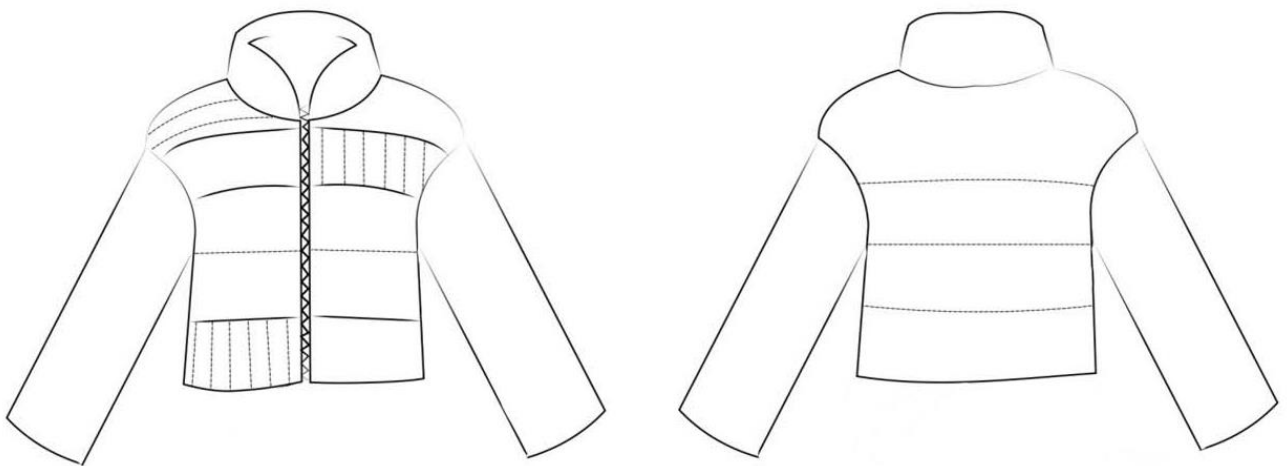

Рис. 3.1. Технічний рисунок куртки для дітей молодшого шкільного віку, модель 4.5

Опис зовнішнього вигляду куртки дитячої, модель 4.5

Куртка демісезонна з плащової тканини, утеплена, для дітей молодшої шкільної вікової групи.

Куртка прямого силуету, довжиною до лінії стегон, зі спущеною лінією пройми, вшивним рукавом та коміром-стояком.

Пілочка оздоблена вертикальними та горизонтальними оздоблювальними строчками. Спинка оздоблена лише горизонтальними строчками.

Рукав одношовний, довгий, прямий до низу

Горловина оброблена коміром-стояком.

Застібка в середньому шві на тасьму-блискавку.

Рекомендована розмірна група: Зріст: 134-140; обхват грудей 72-76;

II повнотна група.

3.2 Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції

На основі даних про розвиток тенденцій моди та з врахуванням вимог до виробу виконано підбір пакету матеріалів для базової моделі куртки для дітей молодшого шкільного віку.

Сучасний одяг – комплексний багатошаровий виріб, в якому вигляд та експлуатаційні властивості залежать від матеріалів (основних та прокладкових), швейних ниток, фурнітури. Щоб одяг відповідав естетичним та іншим вимогам, та був надійним, потрібно правильно підібрати матеріали, з яких виріб буде виготовлятися, для цього слід враховувати їх властивості.

Гігієнічні властивості одягу залежать не тільки від властивостей тканин і матеріалів, які застосовуються для виготовлення одягу, а й від конструкції одягу і кількості його шарів, тобто пакету одягу. На показники естетичних властивостей тканин впливають ефекти, одержувані при заключній обробці: блискуча чи матова обробки, ажурні узорі, металізована поверхня. Обробку таких видів отримують на шовкових тканинах при поєднанні їх з хімічними волокнами.

Блиск і матовість залежать від фактури тканини і зовнішніх умов (джерела світла, освітленості тощо) Світло від гладкої поверхні тканини відбивається в одному напрямку (дзеркально), і матеріал здається більш блискучим. Якщо падає світло від шорсткої поверхні відбивається у різних напрямках, тобто розсіюється, то поверхня тканини буде здаватися матовою. У більшості випадків бажано, щоб тканини мали легкий, нерізкий блиск.

У відповідності з найменуванням і призначенням виробу виділено важливі вимоги до матеріалу. Від товщини тканини залежать вибір моделі та розробка

конструкції. Товщина тканини впливає на величину припусків, на ширину і конструкцію швів. Від товщини тканини залежать також вибір швейних голок, вибір і витрата швейних ниток.

Тканина повинна захищати людину, від шкідливих впливів зовнішнього середовища, забезпечувати нормальні умови для життєдіяльності та працездатності при взаємодії з середовищем, бути нешкідливими і створювати максимальні зручності при носінні.

Також потрібно звертати увагу на зминальність – це здатність тканини утворювати при перегибах і тиску зморшки і складки, які усуваються тільки при ВТО. Залежить від волокнистого складу тканини, товщини і крутки пряжі, переплетення, щільності та оздоблення тканини.

Гігроскопічність характеризує здатність тканини вбирати вологу з навколишнього середовища. Вона залежить від здатності складових її волокон і ниток змочуватися водою, від будови тканин і від їх обробки. Найбільшою гігроскопічністю володіють чистововняні тканини, найменшою – тканини з синтетичних волокон.

Куртку для дітей молодшого шкільного віку рекомендується виготовляти плащових тканин зі змішаних волокон. Для підкладки рекомендується обрати тканини з високим вмістом натуральних волокон. Для досягнення відмінних експлуатаційних показників обрано у якості тканини верху плащові тканини для забезпечення захисту від вітру і можливих опадів у період міжсезоння. Для підкладки рекомендується обирати тканини з суміші бавовни з синтетичними волокнами. Натуральні волокна забезпечують хорошу теплопровідність і гігроскопічність, синтетичні – міцність і зручність використання.

Флізелін – це нетканий прокладковий матеріал, використовуваний для запобігання деформації одягу, дозволяє краще зберегти форму одягу в процесі носіння, а також при пранні та чищення. Флізелін, має більш високу еластичність. Флізелін виготовляється з суміші віскозних поліамідних волокон, насичених латексом.

Швейні нитки є основним матеріалом для з'єднання деталей одягу. У швейній промисловості знаходять застосування нитки різного волокнистого складу (бавовняні, шовкові, синтетичні) і різного способу виробництва (мононитки, комплексні, штапельні, армовані, змішані). Дані нитки мають специфічні властивості, своєрідно проявляються при однакових умовах пошиття на швейних машинах і в процесі експлуатації. До швейних ниток в залежності від їх призначення пред'являються різні вимоги. Основними вимогами до швейних ниток є забезпечення задовільних пошивних властивостей і забезпечення необхідної міцності і зносостійкості швів в процесі експлуатації. У процесі виробництва одягу швейні нитки застосовуються для виконання різних технологічних операцій: зшивання деталей, виконання оздоблювальних строчок, підшивання низу. Для забезпечення високої якості й надійності ниткових з'єднань при виготовленні швейних виробів має бути забезпечене раціональне використання швейних ниток.

Застібка-блискавка – вид застібок, призначених для швидкого з'єднання деталей одягу. Складається з двох текстильних стрічок, на яких закріплені у шаховому порядку пластмасові або металеві ланки (у вигляді окремих зубців або кілець суцільної спіралі, що утворюють ланки). З'єднання або роз'єднання половинок виконується за допомогою замка (слайдера або бігунка), що ковзає стрічками, при цьому кожна ланка фіксується між парою ланок з протилежного боку.

Отже, матеріалами куртки для дітей молодшого шкільного віку було обрано плащову тканину з поліестеру, з гладкою поверхнею та з принтами у вигляді стилізованих сердець та крапель. Кольорова гама тканини – відтінки коричневого. Підкладкова тканина однотонна 50% бавовна, 50% поліестер, нитки – комплексні кручені, S-крутки з поліестеру, №40. Застібка-блискавка коричневого кольору.

3.3 Вибір способу розробки об'ємно-просторової форми моделі колекції

На світовому ринку є велика кількість різноманітних систем автоматизованого проектування – САПР. Існує багато варіантів програм САПР, але особливою перевагою використання автоматизованого проектування – це можливість створювати необмежену кількість об'ємно-просторових форм моделей з отриманням плоских розгорток деталей одягу [45].

Для створення колекції було обрано програму автоматизованого проектування одягу Julivi, в якій є можливість опрацювання базової конструкції шляхом конструктивного моделювання. За базову основу було прийнято стандартну плоску побудову плечової конструкції верхнього дитячого одягу, виконану за алгоритмами У. Алдріч, яка була виконана у програмі Julivi (рис. 3.2). Ця базова конструкція не має виточок, що характерно для спортивного одягу оверсайз та була неодноразово протестована на практиці і показала гарні візуальні, експлуатаційні та ергономічні показники.

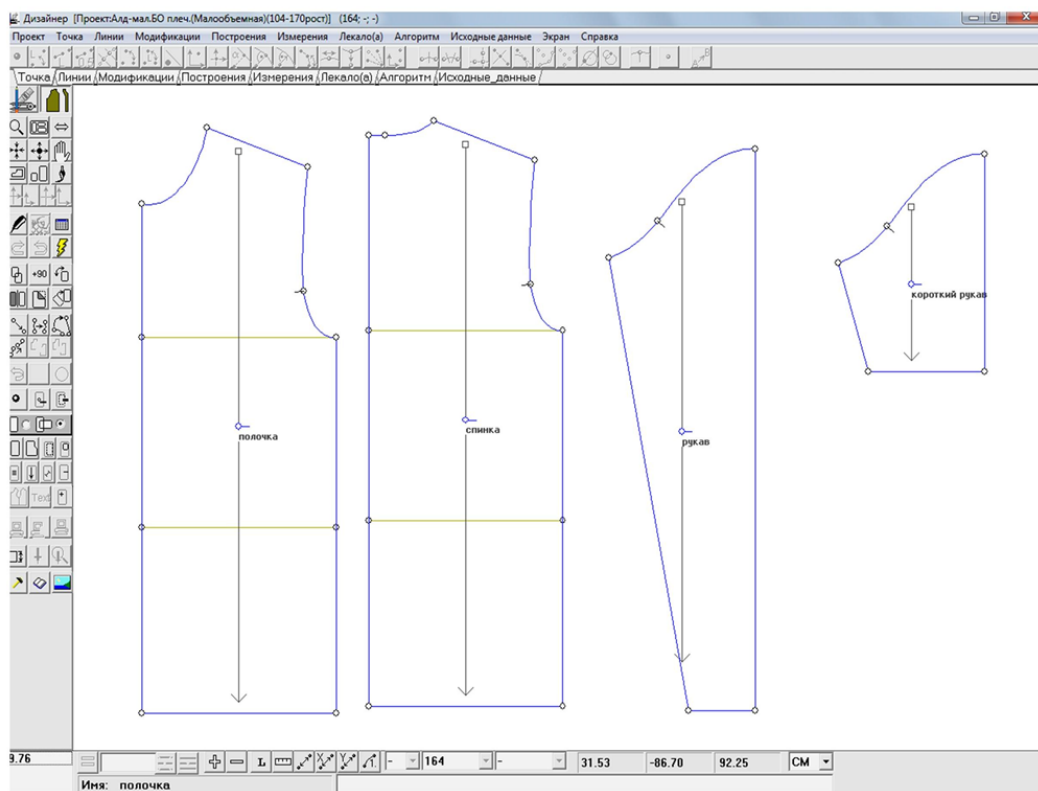

Рис. 3.2. Кресленник базової конструкції плечового виробу, САПР Julivi

Модифікування базового кресленика виконується за допомогою операцій конструктивного моделювання і команд редагування у діалоговому вікні програми Julivi. Використання автоматизованого проектування значно скорочує час розробки лекал та сприяє їх точності та співпадає по всіх контрольних точках.

3.4 Розробка конструкції моделі колекції

Суть процесу конструювання – це перетворення плоскої форми в об'ємну просторову форму. Основними даними для методів розробки конструкцій одягу є фігура людини. Завдяки існуючим методикам конструювання можна отримати в основному креслення базової конструкції одягу, на основі якого методами конструктивного моделювання отримують первинне креслення деталей модельної конструкції [46].

Англійський метод У. Алдріча, за яким побудовано базову конструкцію виробу, має спрощену систему розмірних ознак та має стандартизовані спрощені ознаки для виробництва одягу, що є актуальним для розробки базових конструкцій колекції дипломної роботи [47].

Первинне креслення базової основи куртки дитячої було виконане у САПР Julivi у підсистемі «Дизайн». Система працює за певним алгоритмом, де є чітка послідовність розрахунків і формул та є можливість створювати кожен розмір автоматично.

В таблиці 3.1 надані основні конструктивно-декоративні прибавки, використані при створенні кресленика базової основи куртки дитячої в програмі Julivi. На рис. 3.3 надані додаткові конструктивно-декоративні прибавки для демісезонного куртки для дітей молодшого шкільного віку.

Прибавки для куртки для дітей молодшого шкільного віку

Найменування прибавки	Умовне позначення	Загальна величина, см
Прибавка на вільне облягання по напівобхвату грудей третьому	Пг	5,0
Прибавка до напівобхвату талії	Пт	11,0
Прибавка до напівобхвату стегон	Пс	9,0
Прибавка до обхвату плеча	Оп	12,0

Із застосуванням деталей перевіреного креслення базової конструкції та відповідних прийомів конструктивного моделювання першого, другого та третього видів, розроблено схему конструктивного моделювання деталей пілочки і спинки куртки для дітей молодшої шкільної вікової групи (рис. 3.4).

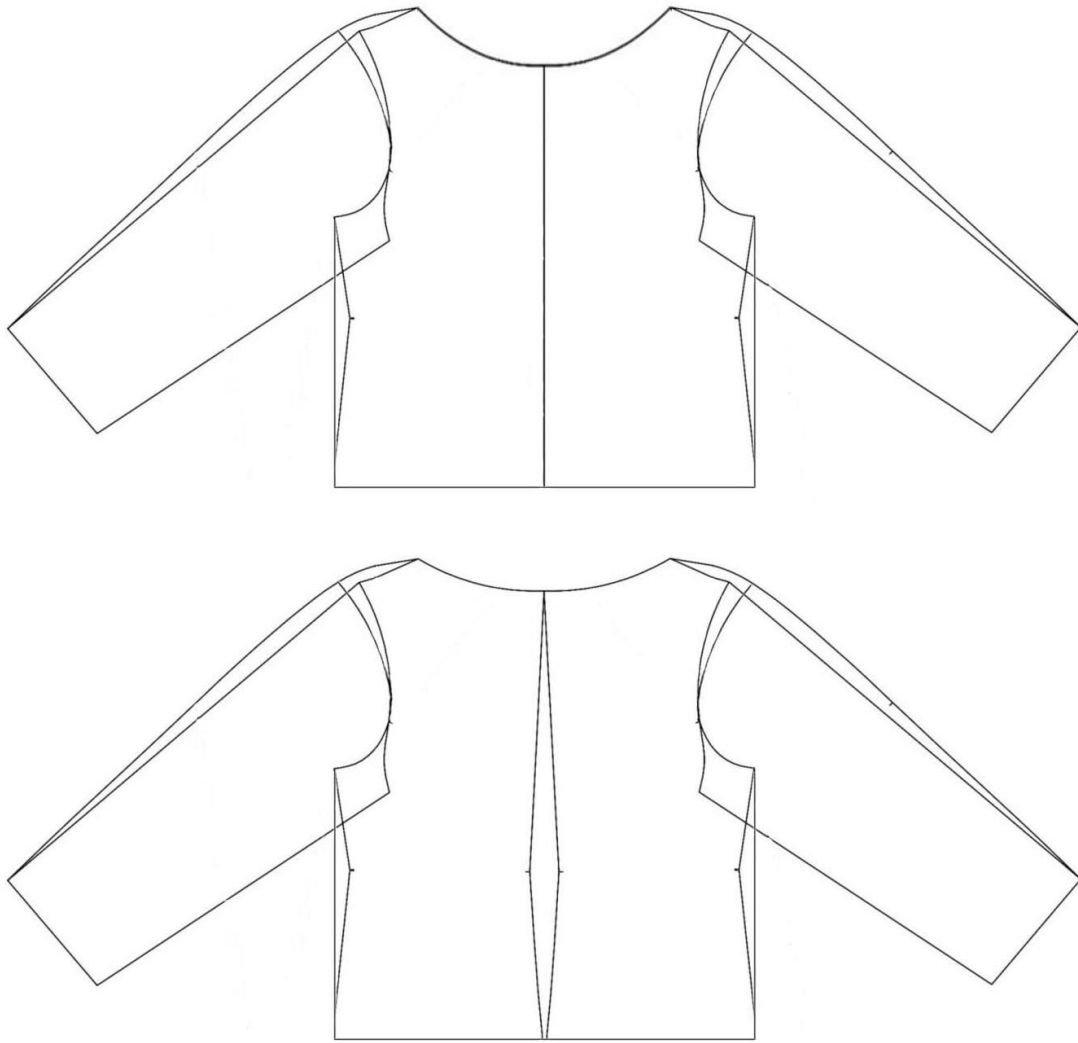

Рис. 3.4. Схема моделювання деталей пілочки і спинки куртки для дітей молодшої шкільної вікової групи

На наступному етапі проектування виконано розробку первинних креслень деталей моделі куртки для дітей молодшої шкільної вікової групи. Первинні креслення деталей перевірено на відповідність довжин однойменних та спряження перерваних ліній, на наявність та правильність розташування монтажних позначок.

3.5 Розробка технологічної послідовності обробки моделі

Для розробки послідовності технологічної обробки було обрано модель 4.5 – куртка для дітей молодшої шкільної вікової групи. Технологічна послідовність обробки моделі куртки надано в табл. 3.2.

Таблиця 3.2.

Технологічна послідовність обробки моделі 4.5 – куртки для дітей молодшої шкільної вікової групи.

№ ТНО	Зміст технологічно неподільних операцій (ТНО)	Розряд	Спеціальність	Витрати часу, с	Обладнання
1	2	3	4	5	6
Запуск					
1	Отримання деталей крою з розкрійного цеху	р	2	258	-
2	Перевірка якості деталей крою	р	2	118	сантиметрова стрічка
3	Маркування деталей крою	м	3	100	крейда
		Разом		476	
Обробка пілочки та спинки					
4	Зшивання середніх зрізів частин спинки	м	3	70	Jack F4
5	Розпрасування припусків шва зшивання середніх зрізів частин спинки	у	2	118	Парогенератор Rotondi Mini-6 AUTO
6	Зшивання бічних зрізів пілочки та спинки	м	3	70	Jack F4
7	Розпрасування припусків шва зшивання бічних зрізів пілочки та спинки	у	2	118	Парогенератор Rotondi Mini-6 AUTO

1	2	3	4	5	6
8	Зшивання плечових зрізів пілочки та спинки	м	3	64	Jack F4
9	Розпрасування припусків шва зшивання плечових зрізів пілочки та спинки	у	2	100	Пароге нератор Rotondi Mini-6 AUTO
		Разом		540	
Обробка рукавів					
10	Зшивання зрізів нижнього шва рукава	м	3	140	Jack F4
11	Розпрасування припусків шва зшивання зрізів нижнього шва рукава	у	2	130	Пароге нератор Rotondi Mini-6 AUTO
		Разом		270	
Обробка коміра					
12	Обшивання верхнього зрізу коміра нижнім	м	3	75	Jack F4
13	Вирізання, вивертання країв коміру з одночасним виправленням	р	2	48	ножиці
14	Припрасування припусків шва обтачування коміра	у	2	110	Пароге нератор Rotondi Mini-6 AUTO
		Разом		233	
Обробка підкладки					
15	Зшивання бічних зрізів підкладки пілочки та спинки	м	3	70	Jack F4
16	Зшивання плечових зрізів підкладки пілочки та спинки	м	3	64	Jack F4
17	Зшивання зрізів підкладки нижнього шва рукава	м	3	140	Jack F4
18	Зшивання плечових зрізів підборта і обтачки горловини	м	3	105	Jack F4
19	Пришивання деталей підборта і обтачки горловини до деталей	м	3	235	Jack F4

1	2	3	4	5	6
	підкладки				
20	Приprasування припусків швів зшивання підкладки	у	2	310	Парогенератор Rotondi Mini-6 AUTO
		Разом		924	
Монтаж					
21	Вшивання рукавів в пройми	м	3	230	Jack F4
22	Приprasування припусків швів вшивання рукавів в пройми	у	2	220	Парогенератор Rotondi Mini-6 AUTO
23	Пришивання застібки-блискавки до зрізу борту пілочки	м	3	362	Jack F4
24	Пришивання застібки-блискавки до зрізу підборту пілочки	м	3	362	Jack F4
25	Приprasування припусків швів пришивання застібки-блискавки	у	2	260	Парогенератор Rotondi Mini-6 AUTO
26	Вшивання коміра в горловину	м	3	230	Jack F4
27	Приprasування припусків швів вшивання коміра в горловину	у	2	220	Парогенератор Rotondi Mini-6 AUTO
28	Закріплення зрізів горловини	м	3	27	Jack F4
29	Уточнення лінії низу	м	3	300	Jack F4
30	Обробка низу куртки	м	3	144	Jack F4
31	Вивертання виробу через отвір у підкладці рукава	р	2	275	вручну
32	Зшивання отвору у підкладці рукава	м	3	30	Jack F4
33	Приprasування низу виробу	у	2	146	Парогенератор Rotondi Mini-6 AUTO

1	2	3	4	5	6
		Разом		2806	
Кінцеві операції					
34	Чищення виробу	р	2	376	вручну
35	Волого-теплова обробка готового виробу	у	2	220	Парогенератор Rotondi Mini-6 AUTO
36	Маркування	р	2	200	вручну
37	Упаковка виробу	р	2	196	вручну
		Разом		792	
	Разом по виробу			6041	

3.6 Виготовлення моделі в матеріалі

Виготовлення базової моделі куртки для дітей молодшої шкільної вікової групи з основного матеріалу виконується у наступній послідовності:

1. Після того, як виконано креслення деталей базової моделі в САПР Julivi необхідно зробити перевірку на поєднуваність деталей за основними конструктивними лініями. Після цього виготовляємо первинні лекала базової моделі.

2. Перед тим як розкрювати тканину, потрібно її підготувати. Відрізаємо кромку. Далі матеріал потрібно зволожити шляхом прасування для запобігання зсіданню. Далі визначаємо напрямок ниток основи і лицеву сторону тканини. Настилаємо тканину лицем до лиця «узгин», при цьому ретельно її розправляємо для усунення заломів і перекосів.

3. Для того щоб розкрити деталі куртки, потрібно розкласти лекала на виворітній бік вже настеленої тканини, дотримуючись напряму ниток основи. Спочатку розміщаємо великі деталі виробу (деталі пілочки, спинки, рукавів), далі середні (комір), а потім вже дрібні (обтачки горловини, підборта), розташовуючи їх економічно та оминаючи місця з ткацькими дефектами. Лекала

прикріплюємо шпильками до тканини, щоб вони не зсувалися під час розкроювання. Перевіряємо правильність розкладання лекал: наявність усіх деталей, урахування припусків на обробку зрізів, на пряму ниток основи. Після перевірки обкрейдуємо лекала і переносимо на деталі крою контрольні мітки. Далі викроюємо деталі точно по лінії розкроювання: спочатку великі деталі, а потім – середні і малі. Після розкроювання деталей куртки витягуємо із тканини шпильки і знімаємо лекала.

4. Зметуємо деталі виробу: спочатку зметуємо середній шов спинки, потім бічні зрізи переду і спинки та плечові зрізи. Потім зметуємо нижній шов рукавів і вметуємо його у пройму куртки. Після цього вметуємо комір в горловину і пришиваємо тасьму-блискавку.

5. Зметаний виріб готовий до першої примірки. При першій перевірці було проведено уточнення посадки куртки на фігурі, уточнення форми, розмірів і положення декоративних деталей виробу.

Висновки до розділу 3

1. Розроблено технічний рисунок та виконано опис зовнішнього вигляду куртки для дітей молодшого шкільного віку. Обґрунтовано вибір матеріалів для виготовлення куртки. Вибрано для тканини верху плащову тканину з поліестеру та підкладкову тканину 50% бавовна, 50% поліестер.

2. Обрано спосіб розробки об'ємно-просторової форми моделі колекції – метод базових конструкцій з подальшим конструктивним моделюванням деталей куртки. Побудову базової конструкції виконано в підсистемі «Дизайнер» САПР Julivi, моделювання деталей куртки виконано в підсистемі «Конструктор» САПР Julivi.

3. Описано послідовність технологічної обробки моделі куртка для дітей молодшої шкільної вікової групи в табличній формі із зазначенням витрат часу та необхідного обладнання.

4. Представлено послідовність виготовлення базової моделі куртки для дітей молодшої шкільної вікової групи з основного матеріалу.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Досліджено сучасний стан дизайн-проектування дитячого одягу. Розглянуто особливості формування асортименту колекцій.
2. Досліджено творчість художника-абстракціоніста Френка Стелли як творче джерело колекції одягу для дітей. Виявлено основні риси його творчості, визначено напрям у якому працює художник як джерело натхнення для творчої колекції одягу для дітей.
3. Проаналізовано сучасний світовий ринок моди та діяльність брендів дитячого одягу. Досліджено актуальні тенденції дитячої моди.
4. Досліджено інновації у фешн-індустрії. Розглянуто програми для візуалізації моделей одягу на електронних манекенах.
5. Виконано аналіз споживчого сегменту, типу та структури колекції. Визначені силуетні форми та підібране декоративне оздоблення.
6. Виконано аналіз вибору матеріалів для виготовлення виробу, і вибраний найкращий варіант для пошиття блузки.
7. Розроблено чотири блоки одягу – повсякденний одяг, діловий одяг для школи, святковий та верхній одяг. Визначено асортиментний склад блоків колекції.
8. Розроблено конструкцію базової моделі колекції, описано технологічну послідовність виготовлення куртки, яка була відображена у графічному вигляді у вигляді технічного креслення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Герасименко О., Гончаренко В., Чень Ч., Чжан Н. Тенденції стійкої моди в фешн індустрії. *Актуальні проблеми сучасного дизайну* : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 квітня 2024 року: у 2 томах. Київ: КНУТД, 2024.

2. Мельник М.Т. Особливості формування тенденцій моди в контексті художніх практик початку XXI століття. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство*. 2011. Вип. 25. С. 92-97.

3. Герасименко О. Д., Чупріна Н. В., Давиденко І. В., Чуботіна І. М., Хоменко В. К., Кудревський М. А. Апсайклінг та мінімалізм як модні тренди помірнього споживання продуктів моди. *Art and Design*. 2023. № 3 (23). С. 101-120.

<https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25421>

4. Koriakina A., Pashkevych K., Gerasymenko O., Chen Ch. (2024). Sustainable fashion in the creativity of Ukrainian and foreign clothing brands. *Theory and practice of design. Culture and art*. 2(32). P. 94–106.

5. Герасименко О., Полухіна А., Лю Ц. Тенденції стійкої моди в дизайні виробів. *Актуальні проблеми сучасного дизайну* : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2022 року: у 2 томах. Київ: КНУТД, 2022. В 2-х т. Том 1. С. 155–156.

6. Герасименко О. Д., Пашкевич К. Л., Омельченко Г.В., Загрійчук Б. П., Колосніченко М. В. Художньо-композиційні особливості дитячого костюму у колекціях високої моди XX – початку XXI століття. *Art and design*. 2019.

7. Пашкевич К. Л., Баранова Т. М. Конструювання дитячого одягу : навч. посіб.. Київ : Профі, 2012. 320 с.

8. Ніколаєва Т. І., Процик К. Л., Назарчук Л. В. Удосконалення процесу проектування одягу для дітей на основі принципів біоніки і пропорціювання. *Вісник Київського національного університету технологій та дизайну*. 2011. № 1 (57). С. 117-123.

9. Внукова О. М., Бердичевська Ю. А., Юрко Х. Ю. Роль стилю "family look" у розвитку особистості дитини на основі сімейних цінностей. *Індустрія моди. Fashion Industry*. 2019. № 3. С. 28–33.

10. Ісаєв О. А., Богомазюк Т. М., Пашкевич К. Л., Герасименко О. Д., Ткачук О. Д. Прогнозування асортименту сучасних колекцій дитячого одягу. *Вісник Київського національного університету технологій та дизайну*. 2017. № 4 (112). С. 182–192.

11. Струмінська Т. В., Гриценко О. С. Особливості проектування творчих колекцій дитячого одягу методом екстраполяції фешен-стилю. *Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті*. 2018. Вип. 6. С. 91–96.

12. Рубанка А. І., Герасименко О. Д., Лобєко В. О. Використання принципів трансформації при проектуванні дитячого одягу. *Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : матеріали тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 25-26 травня 2023 року. У 2-х т. Т. 1. Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2023. С. 359.*

13. Васильєва І. В. Розробка підходу до створення нових форм дитячого зимового одягу методами дизайн-проектування. *Теорія та практика дизайну. Технічна естетика*. №8. 2015. С. 26–33.

14. Васильєва О.С. Дизайн шкільного форменого одягу: функціональний та естетичний аспекти. *Art and design*. 2019. №1. С. 59–68.

15. Струмінська Т. В., Пашковська Т. А., Кабанець К. В. Особливості проектування святкового одягу для дівчат. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2018. № 6. Т. 2 (267). С. 80–83.

16. Пашкевич К. Л. Декоративне оздоблення в дизайні одягу XX – XXI століття : монографія / К. Л. Пашкевич, Ц. Лю. Київ : КНУТД, 2023. 201 с.

17. Pashkevich K., Liu J., Kolosnichenko O., Yezhova O., Gerasymenko O. The Use of Decorative Trim in Clothing Collections of Designers from Around the World. *New Design Ideas*. 2022. Vol. 6. №3. P. 273-284.

18. Трушина Т. К., Дячук Н. Л., Герасименко О. Д., Пашкевич К. Л., Єжова О. В. Оздоблення в дизайні дитячого одягу: еволюція та інноваційні технології. *Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості* : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. Т. 1. Київ : КНУТД, 2021. С. 324-329.

19. Peter Halley. URL: <https://www.peterhalley.com/>

20. Frank Stella. URL: <https://www.wikiart.org/uk/frank-stella>

21. Issey Miyake. URL: <https://www.isseymiyake.com/#section4>

22. Isabel Marant. URL: <https://www.net-a-porter.com/en-hk/shop/designer/isabel-marant>

23. Dries Van Noten. URL: <https://www.driesvannoten.com/>

24. Френк Стелла. *WikiArt. Енциклопедія візуальних мистецтв*. URL: <https://www.wikiart.org/uk/frank-stella/riallaro-1995>

25. Frank Stella. *Gary Tatintsian Gallery, INC.* URL: <https://tatintsian.com/artists/frank-stella/works/?img=1>

26. Малинська А.М., Пашкевич К.Л., Смирнова М.Р., Колосніченко О.В. Розробка колекцій одягу: навч. посібник. Кв]д : ПП «НВЦ Профі», 2018. 136 с.

27. Герасименко О., Мусієнко В. Аналіз розвитку сегменту дитячого одягу в українській фешн-індустрії. *Актуальні проблеми сучасного дизайну* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 квітня 2018 р. Київ : КНУТД, 2018. Т. 1. С. 330–332.

28. Богомазюк Т. М., Пашкевич К. Л., Герасименко О. Д. Принципи розробки колекцій сучасного дитячого одягу. *Наукові розробки молоді на сучасному етапі* : тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, 27–28 квітня 2017 р. Київ : КНУТД, 2017. Т. 1 : Сучасні матеріали і технології виробництва виробів широкого вжитку та спеціального призначення. С. 135–136.

29. Dolce & Gabbana. URL: <https://www.dolcegabbana.com/en-gb/>

30. Dior. URL: https://www.dior.com/en_at/fashion

31. Kids. H&M. URL: https://www2.hm.com/en_gb/kids.html

32. Дітям та підліткам. *Andre Tan*. URL: <https://andretan.ua/catalog/detyam>
33. Весь одяг. *Smil*. URL: <https://smil.ua/ua/>
34. Фещенко Н. Вплив інформаційних технологій на процес проектування одягу у сучасному світі з оглядом супроводжуючого програмного забезпечення, огляд актуальних систем САПР. *Молодь і ринок*. №1 (180), 2020. С. 171–176.
35. Pashkevych K., Yezova O., Kolosnichenko O., Gerasymenko O., Protsyk V. Modern information technologies in designing fashion industry products. *Modern innovative and information technologies in the development of society: monograph* / ed. by Ekkert M., Nestorenko O., Szynek M. at al. Katowice School of Technology, 2019. С. 39–47.
36. Основи нових інформаційних технологій навчання : посібник для вчителів / Авт. кол. за ред. Ю.І. Машбиця. Київ : ІЗМН, 1997. 260 с.
37. Fashion guide: CAD e CAD.Assyst. Slideshare: веб-сайт. URL: <https://www.slideshare.net/sistemi-assyst/fashion-guide-cad-e-cadassyst>.
38. CLO3D. URL: <https://www.clo3d.com>
39. Marvelous Designer. URL: <https://www.marvelousdesigner.com>
40. Никоненко Т. Деконструктивізм як епатажний напрям в світовій культурі. *Актуальні проблеми сучасного дизайну* : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р., м. Київ) : у 2-х т. Київ : КНУТД, 2018. Т. 1. С. 90-93.
41. Авангард: що таке деконструкція в одязі? *Лайт. Light*. URL: <https://lt.ogo.ua/news/avangard-shho-take-dekonstruktsiya-v-odyazi/>
42. Шевчук Х. І. Особливості деконструктивізму в колекціях японських дизайнерів одягу кінця ХХ – початку ХХІ століть. *Art and Design*. 2020. № 4 (12). С. 173-184.
43. Listen to the haunting sounds of Comme des Garçons SS15. *Dazed*. URL: <https://www.dazeddigital.com/fashion/article/21996/1/listen-to-the-haunting-sounds-of-comme-des-garcons-ss15>.
44. Паранько Н., Гайова І., Оганов Р. Стиль «деконструктивізм: витоки та реалізація в дизайні». *Актуальні проблеми сучасного дизайну* : збірник матеріалів

Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2020 р., м. Київ) : у 2-х т. Київ : КНУТД, 2020. Т. 1. 212-214 ст.

45. Пашкевич К. Л. Проектування тектонічних форм одягу з урахуванням властивостей тканин : монографія. Київ : НВЦ Профі, 2015. 364 с.

46. Пашкевич К. Л. Дизайн одягу на засадах тектонічного підходу: методи, засоби, проектні практики: Ч.1. Конструктивне моделювання одягу: моногр. Київ: КНУТД, 2023. 130 с.

47. Aldrich W. Metric pattern cutting for children's wear and babywear. John Wiley & Sons, 2012. 192 p.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Рис. А.1. Сертифікат участі в VI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 25 квітня 2024 р.

ДОДАТОК Б

VI Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ»
 Київ, КНУТД, 25 квітня 2024 р.

ТЕНДЕНЦІЇ СТИЙКОЇ МОДИ В ФЕШН ІНДУСТРІЇ

ГЕРАСИМЕНКО Олена, ГОНЧАРЕНКО Вікторія,
 ЧЕНЬ Чень, ЧЖАН Найцянь
 Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна
honchviktoriaaarenko@gmail.com

В роботі проаналізовано перехід фешн індустрії до сталого розвитку, досліджено інноваційні матеріали та методи споживання, спрямовані на збереження ресурсів та зменшення відходів. Результати включають вивчення сучасних брендів, що впроваджують екологічні матеріали, та розгляд альтернативних виробничих технологій. Розглянуто варіанти споживання, такі як секонд-хенд та оренда одягу, які сприяють зменшенню впливу на довкілля.

Ключові слова: *стійка мода, стале споживання, екологічні матеріали, фешн індустрія, секонд-хенд, оренда одягу, переробка.*

ВСТУП

Сучасна фешн індустрія поступово переходить до впровадження тенденцій сталого розвитку, визнаючи необхідність зменшення свого негативного впливу на навколишнє середовище. Тому актуальним є вивчення інноваційних матеріалів та технологій, що використовуються у виробництві одягу, а також дослідження альтернативних методів споживання, спрямованих на збереження ресурсів та зменшення відходів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є дослідження ключових напрямків розвитку екологічно сталої фешн індустрії та розробці пропозицій щодо зменшення її негативного впливу на навколишнє середовище.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Сучасні бренди підтримують і активно впроваджують тенденції сталої моди шляхом розробки та використання нових екологічних матеріалів. Наприклад, бренд Stella McCartney у 2022 році представив свій перший виріб з матеріалу, що виготовляється з міцелію, кореневої структури грибів, а український бренд DevoHome вже сім років відроджують стару традицію виготовлення тканини з конопель. Найбільше намагаються відтворити шкіру, оскільки при виготовленні натуральної страждають тварини, а штучної – довкілля, і альтернатив вже багато, хоч ще не в широкому вжитку. Такою альтернативою і є тканина з міцелію, також потенційним вирішенням проблеми можуть стати матеріали Piñatex, що виготовляється з ананасового листа, Mirum і Vegea, які виробляються з рослин та мінералів, та VitroLabs, який створюється в лабораторіях, за допомогою всього декількох клітин тварин [1]. Шовк також відноситься до матеріалів, які намагаються виготовляти більш екологічними способами. Заміною натуральному шовку може бути веганський,

Рис. Б.1. Тези доповіді на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 25 квітня 2024 р.

що виготовляють з дріжджів за допомогою біоінженерії. На перший погляд екологічна бавовна також приносить збитки довкіллю, адже для її виготовлення марнується велика кількість води. І, насправді, вирішення вже існує протягом десятиліть – це целюлозне волокно з деревини Tempel, що потребує на 95 % менше води при виготовленні, ніж бавовна.

Ще одна популярна галузь в створенні таких матеріалів є перероблені тканини – NuCycl та Circulose вже активно використовуються такими модними гігантами як H&M, Adidas, Stella McCartney й Levi's. Головна ціль – робити матеріал повністю з перероблених речей та відходів інших виробництв [2].

Одним з вирішень проблеми швидкого споживання є розробка одягу, який зможе змінюватися відповідно до потреб власника та містити в собі декілька готових виробів. Яскравим прикладом є колекція весільного одягу Йодзі Ямамото, створена у 1999 році, коли це питання ще не стояло так гостро. На показі колекції представлено не лише функціональність одягу, але й показано як це гарно та стильно подати – моделі протягом усього свого дефіле скидали по одному, так званому, «шару», а саме, деталі суконь, які трансформували їх та змінювали призначення [3].

Також запорукою довговічності є інклюзивність, здатність одягу пристосовуватися до змін тіла власника, наприклад, в разі скидання чи набору ваги ви все ще зможете носити власні речі і не перейматися оновленням гардеробу, а також створення дизайнів і конструкцій, які будуть пасувати більшій кількості потенційних споживачів.

Ще одною альтернативою стало купування речей у секонд-хендах, що продовжує їм життя та зменшує попит на нові речі. Існує безліч магазинів, які продають не лише одяг, але й меблі та побутові речі. Споживачі можуть обирати одяг різних цінних категорій – наприклад, у вінтажних магазинах речі дорожчі та унікальніші, оскільки їх відбирають з поміж інших. Також з'явилися застосунки для продажу власних речей, такі як Depop та Poshmark.

І рішення, яке ще не настільки поширене та не сприймається так добре як секонд-хенд – це оренда одягу. Сьогодні існують сервіси, що надають одяг в оренду на свята, тому що купувати сукню, яка потенційно буде одягнена лише одноразово, не завжди доцільно. Ідея полягає в тому, щоб інтегрувати оренду одягу в повсякденне життя та орендувати цілий гардероб на місяць чи більше, що дозволяє експериментувати з стилями та «освіжати» гардероб частіше.

ВИСНОВКИ

Встановлено, що в фешн індустрії набувають поширення тенденції повторної переробки та використання відходів для виробництва нового одягу, а також розвиваються технології, які дозволяють створювати максимально екологічні матеріали. Встановлено, що розвиток екологічних матеріалів для виробництва одягу стає важливим напрямком в фешн індустрії, який допомагає скоротити негативні наслідки на навколишнє середовище. Визначено шляхи зменшення негативного впливу модної індустрії на навколишнє середовище, зокрема розробка функціонального одягу, купівля товарів у секонд-хенді, оренда одягу, розвиток переробки і використання відходів.

Рис. Б.2. Тези доповіді на VI Міжнародній науково-практичній конференції
 «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 25 квітня 2024 р.

VI Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ»
Київ, КНУТД, 25 квітня 2024 р.

Загалом, перехід до сталої моди вимагає комплексного підходу, що включає зміни у виробництві, споживанні та ставленні до одягу, а також використання інноваційних технологій та матеріалів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ловрі Е. Тканини з ананасів і грибів – шлях до порятунку довкілля? *BBC News Україна*. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-49661599>.
2. Chan E. 12 materials of the future that could change the face of fashion. *VOGUE*. URL: <https://www.vogue.co.uk/fashion/article/new-sustainable-materials>.
3. Mugraby C. Yohji Yamamoto S/S 1999. *Minniemuse*. URL: <https://www.minniemuse.com/articles/muse-boards/yohji-yamamoto-s-s-1999>.

GERASYMENKO O., HONCHARENKO V., CHEN C., ZHANG N. SUSTAINABLE FASHION TRENDS IN THE FASHION INDUSTRY

The paper analyzes the transition of the fashion industry to sustainable development, investigates innovative materials and methods of consumption aimed at saving resources and reducing waste. The results include a study of modern brands implementing sustainable materials and consideration of alternative production technologies. Consumption options, such as second-hand and rental clothing, are considered, which contribute to reducing the impact on the environment.

Key words: *sustainable fashion, sustainable consumption, ecological materials, fashion industry, second-hand, clothing rental, recycling.*

Рис. Б.3. Тези доповіді на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 25 квітня 2024 р.

ДОДАТОК В

Рис. В.1. Твір «Hand-Painted: Watercolors And Drawings» художника-абстракціоніста Пітера Галлі [19]:

Рис. В.2. Твір «David Hart: The Peter Halley Dialogues» художника-абстракціоніста Пітера Галлі [19]:

Рис. В.3. Твір «Shoubeegi» художника-абстракціоніста Френка Стелли,
1978 р. [20]

Рис. В.4. Твір «Riallago» художника-абстракціоніста Френка Стелли,
1995 р. [20]

Рис. В.5. Твір «Duel V» художника-абстракціоніста Френка Стелли,
2001 р. [20]

Рис. В.6. Твір «Queen Mab» художника-абстракціоніста Френка Стелли,
1992 р. [20]

ДОДАТОК Г

Рис Г.1. Колекція дитячого одягу, бренд Dolce&Gabbana, весна-літо 2024 [29]

Рис Г.2. Колекція дитячого одягу, бренд Dior, весна-літо 2024 [30]

Рис Г.3. Колекція дитячого одягу, бренд Крако, весна-літо 2024 [30]

ДОДАТОК Д

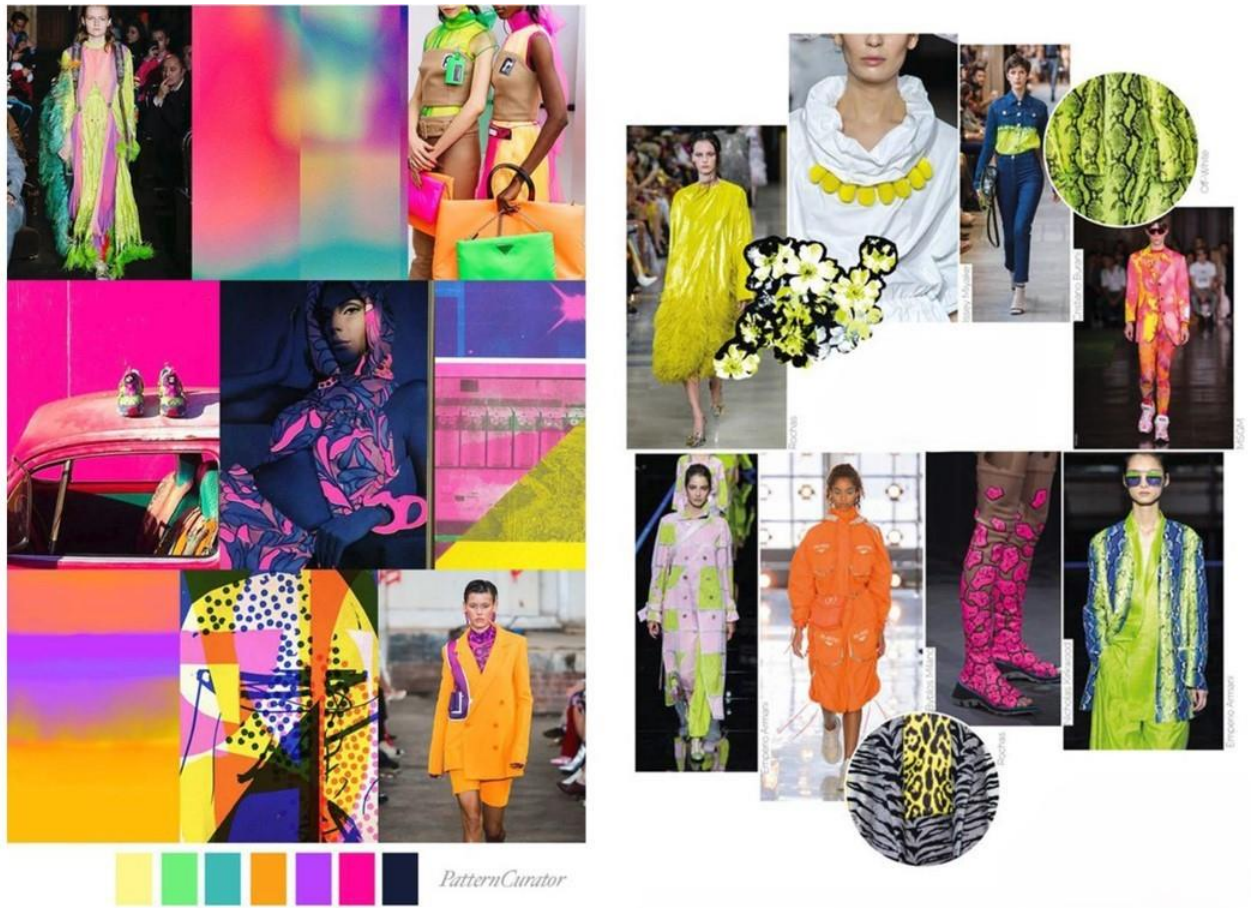

Рис. Д.1. Колаж планшету ідей колекції дитячого одягу

ДОДАТОК Е

Модель 1.1

Модель 1.2

Модель 1.3

Модель 1.4

Модель 1.5

Рис. Е.1. Блок повседневного одягу

Модель 2.1

Модель 2.2

Модель 2.3

Модель 2.4

Модель 2.5

Рис. Е.2. Блок ділового одягу

Модель 3.1

Модель 3.2

Модель 3.3

Модель 3.4

Модель 3.5

Рис. Е.3. Блок святкового одягу

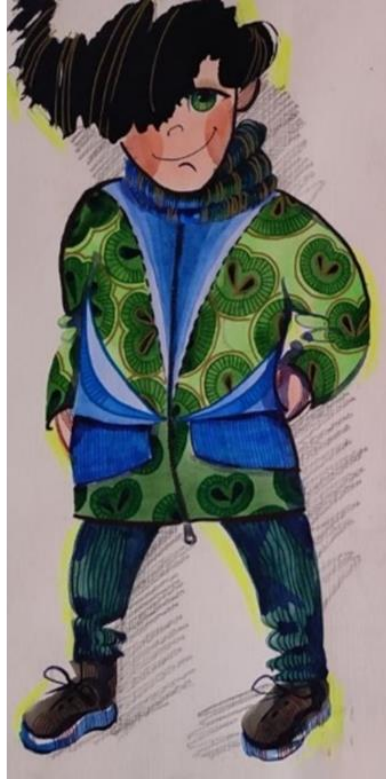

Модель 4.1

Модель 4.2

Модель 4.3

Модель 4.4

Модель 4.5

Рис. Е.4. Блок верхнего одягу