

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

**«Розробка колекції жіночого одягу на основі адаптації характерних
ознак романтичного стилю та його стильових напрямів»**

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

Виконала: студентка групи МгДо-1-24

Кравченко А.С.

Науковий керівник д-р техн. наук, професор

Пашкевич К.Л.

Рецензент д.філ., доц. Герасименко О.Д.

Київ 2025

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну

Кафедра мистецтва та дизайну костюма

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри МДК

д.мист., проф. Наталія ЧУПРІНА

(підпис)

«_____» _____ 2025 р.

**ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ**

Кравченко Альоні Сергіївні

1. Тема кваліфікаційної роботи «Розробка колекції жіночого одягу на основі адаптації характерних ознак романтичного стилю та його стильових напрямів»

Науковий керівник роботи Пашкевич Калина Лівіанівна, д-р техн. наук, професор затверджені наказом КНУТД від «16» вересня 2025 р. № 209-уч.

2. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи: наукові публікації та джерела за темою дослідження дизайн-проектування одягу в контексті трансформативних властивостей формоутворення одягу спеціального призначення

4. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань, які потрібно розробити): Вступ, Розділ 1. Дослідницький, Розділ 2. Науковий, Розділ 3. Проектно-композиційний, Розділ 4. Конструкторський, Загальні висновки, Список використаних джерел, Додатки

Дата видачі завдання серпень 2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапу кваліфікаційної роботи (проєкту)	Орієнтовний термін виконання	Примітка про виконання
1	Вступ	серпень 2025	
2	Розділ 1. Дослідницький	вересень 2025	
3	Розділ 2. Науковий	жовтень 2025	
4	Розділ 3. Проєктно-композиційний	листопад 2025	
5	Розділ 4. Конструкторський	листопад 2025	
6	Висновки	листопад 2025	
7	Оформлення (чистовий варіант)	листопад 2025	
8	Подача кваліфікаційної роботи (проєкту) науковому керівнику для відгуку (за 14 днів до захисту)	грудень 2025	
9	Подача кваліфікаційної роботи (проєкту) для рецензування (за 12 днів до захисту)	грудень 2025	
10	Перевірка кваліфікаційної роботи (проєкту) на наявність ознак плагіату (за 10 днів до захисту)	грудень 2025	Коефіцієнт подібності _____% Коефіцієнт цитування _____% _____
11	Подання кваліфікаційної роботи (проєкту) на завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)	грудень 2025	

З завданням ознайомлений:

Студент _____

Альона КРАВЧЕНКО

Науковий керівник _____

Калина ПАШКЕВИЧ

АНОТАЦІЯ

Кравченко А.С. Розробка колекції жіночого одягу на основі адаптації характерних ознак романтичного стилю та його стильових напрямів – Рукопис.

Кваліфікаційна робота здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2025 рік.

У даній магістерській кваліфікаційній роботі було досліджено історичні витoki романтичного стилю в моді XIX–XX століть, проаналізовано його трансформацію в творчості дизайнерів XX століття та виявлено основні особливості сучасної романтичної естетики. Розглянуто підвиди романтичного стилю, актуальні модні тенденції та класифікацію сегментів сучасного одягу. Проведено аналіз використання романтичних ознак у творчості провідних брендів у сегментах Haute Couture, Prêt-à-Porter de luxe, святковий масмаркет та повсякденний масмаркет. Сформовано портрет споживача для кожного сегменту.

На основі проведених досліджень створено концепцію авторської колекції жіночого одягу в романтичному стилі, розроблено ескізи чотирьох блоків моделей, технічні рисунки, схеми моделювання та виготовлено моделі основної колекції в матеріалі.

Ключові слова: дизайн одягу, романтичний стиль, мода, жіночий одяг, модні тенденції, романтизм, сегменти одягу, висока мода, стиль.

SUMMARY

Alyona Kravchenko. Development of a women's clothing collection based on the adaptation of the characteristic features of the romantic style and its style trends – Manuscript.

Master's qualification work for the second (master's) level of higher education, specialty 022 Design – Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2025.

This master's qualification work explores the historical origins of the Romantic style in fashion of the 19th–20th centuries, analyzes its transformation in the work of designers of the 20th century, and identifies the key features of contemporary romantic aesthetics. The study examines substyles of the Romantic direction, current fashion trends, and the classification of modern clothing segments. A comparative analysis of the use of Romantic elements in the collections of leading brands is conducted across Haute Couture, Prêt-à-Porter de luxe, festive mass market, and everyday mass market segments. Consumer profiles for each segment are also defined.

Based on the findings, an original concept of a women's clothing collection in the Romantic style has been developed, including sketches of four blocks of models, technical drawings, pattern-making schemes, and the production of items from the main collection in material.

Keywords: fashion design, romantic style, fashion, women's clothing, fashion trends, romanticism, clothing segments, haute couture, aesthetics.

ЗМІСТ

ВСТУП	6
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ.....	9
1.1. Передумови розвитку романтичного стилю на початку ХХ-го століття.....	9
1.2. Прояви романтичного стилю в першій половині ХХ століття в творчості дизайнерів	13
1.3. Від хіпі до бохо: витоки стилю в моді 1960–1970-х років	23
1.4. Прояви романтичного стилю в роботах дизайнерів 1990-х років	27
Висновки до розділу 1	30
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК РОМАНТИЧНОГО СТИЛЮ В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ ДИЗАЙНЕРІВ.....	32
2.1. Аналіз попередніх досліджень.....	32
2.2. Класифікація сегментів сучасного одягу	35
Висновки до розділу 2	58
РОЗДІЛ 3. ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ.....	59
3.1. Аналіз сучасних модних тенденцій.....	59
3.2. Аналіз чотирьох сегментів моди.....	67
3.3. Тип і структура розробленої колекції	76
Висновки до розділу 3	83
РОЗДІЛ 4. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ.....	84
4.1. Художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделі	84
4.2. Характеристика конструкції моделей	88
4.2.1. Опис та схема моделювання вкороченого жакета	88
4.2.2. Опис та схема моделювання сукні	91
4.2.3. Опис та схема моделювання спідниці.....	93
4.3. Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції.....	95
4.4. Структурні параметри текстильних матеріалів.....	96
3.5. Вибір раціональної технології обробки виробів	103
Висновки до розділу 4	108
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	109
СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ.....	111
ДОДАТКИ.....	116

ВСТУП

Актуальність теми. У сучасному динамічному світі, де технологічний прогрес і раціональні підходи часто переважають над емоційністю та чуттєвістю, зростає потреба у стилі, який повертає людину до естетики щирості, ніжності та внутрішнього переживання. Саме романтичний стиль є тим напрямом, що дозволяє виразити емоційність, індивідуальність та красу через одяг, підкреслюючи жіночність у її багатогранності. Попри велику кількість сучасних трендів, багато жінок прагнуть до образів, які поєднують чуттєвість, легкість та природність — як протиположності надмірному прагматизму сьогодення.

Романтичний стиль вирізняється елегантністю, декоративністю та витонченими формами, що дозволяють жінці виразити себе через м'якість ліній, багатство фактур, складну конструктивність та естетику декоративних деталей. Особливої актуальності цей стиль набуває в контексті повернення модної індустрії до індивідуалізму, історизму, символічних мотивів і ручних технік, які сьогодні знову стають важливими елементами дизайну одягу.

Таким чином, романтичний стиль є не лише історично значущим явищем, а й сучасною потребою суспільства, що прагне до емоційної виразності та проявлення своєї індивідуальності через одяг.

Мета дослідження полягає у дослідженні і визначенні основних ознак романтичного стилю, створенні жіночої колекції, що відображатиме естетику романтичного стилю.

Завдання дослідження:

- розглянути історичні витоки романтизму в моді XIX століття;
- дослідити характерні ознаки романтичного стилю в творчості дизайнерів XX століття та його підстилі;
- проаналізувати попередні наукові дослідження щодо романтичного стилю;

- розглянути класифікації сегментів сучасного одягу, проаналізувати їх в творчості провідних дизайнерів та порівняти між собою;
- проаналізувати актуальні модні тенденції;
- сформувати портрет споживача відповідно до кожного сегменту;
- розробити концепцію колекції та ескізи чотирьох блоків моделей, а також основну колекцію для виготовлення в матеріалі;
- створити технічні рисунки та схеми моделювання виробів;
- виготовити моделі колекції в матеріалі.

Об'єктом дослідження є процес дизайн-проектування сучасного жіночого одягу в романтичному стилі.

Предметом дослідження є романтичний стиль в моді та його вплив на створення сучасної колекції жіночого одягу.

Методи дослідження включають літературно-аналітичний аналіз для вивчення історичних та теоретичних аспектів романтизму; візуально-аналітичний метод для аналізу силуетів, декоративних рішень і композицій одягу; системний підхід для структурування естетичних та функціональних характеристик сучасного романтичного стилю; методи асоціацій та моніторингу для аналізу модних тенденцій, визначення потреб і стилістичних уподобань споживача. Також використано аналіз наукової літератури для вивчення теоретичних аспектів розробки дизайну та виробу одягу.

Елементи наукової новизни полягають у системному аналізі романтичного стилю в контексті історичного розвитку та його інтерпретації в сучасній моді. У роботі висвітлено трансформацію романтичних форм і декоративних прийомів у XX–XXI століттях, а також актуальні модні тенденції 2025/2026 років, що дозволяє розкрити актуальність романтичного стилю в сьогоденному суспільстві. Новизна також полягає у практичному поєднанні історико-теоретичної бази з індивідуальною дизайнерською інтерпретацією романтичного стилю.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні авторської колекції жіночого одягу в чотирьох різних сегментах, що ґрунтується на принципах романтичного стилю та відповідає запитам сучасних споживачів відповідно до їх соціального рівня.

Розроблені ескізи, технічні рисунки та моделі можуть бути використані як основа для подальших творчих проєктів, а також як практичний матеріал для вивчення застосування романтичної естетики в дизайні одягу.

Апробація результатів дослідження. Результати роботи опубліковані на міжнародній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості». Київ: КНУТД. 18 листопада 2025 р. Також участь в міжнародному конкурсі «Печерські каштани» 2024 року.

Структура і обсяг роботи. Магістерська кваліфікаційна робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІТИЧНИЙ

Романтичний стиль в одязі залишається актуальним і сьогодні, завдяки своїй здатності переосмислювати традиційні уявлення про жіночність, елегантність і витонченість. У сучасному світі, де зростає інтерес до індивідуальності та автентичності, цей стиль пропонує ідеальне поєднання ніжності та сили, що відображає багатогранність сучасної жінки.

Романтичний стиль – це не просто тенденція, а частина глобальної модної культури, яка об'єднує класичну естетику з ніжністю та сучасними вимогами.

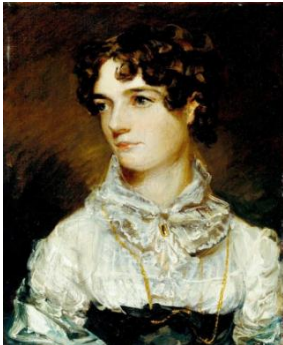
1.1. Передумови розвитку романтичного стилю на початку XX-го століття

Романтичний стиль у моді – це візуальна естетика, яка викликає відчуття ніжності та жіночності завдяки делікатним деталям і м'якій, затишній кольоровій палітрі.

Свій початок епоха романтизму бере з образотворчого мистецтва та літератури на початку XIX століття, у яких закладені ключові риси цього стилю. Саме в живописі цього періоду можна простежити ті мотиви, що пізніше стали основою романтичної моди XX століття: м'яка й тепла кольорова гама, натхнення природою, підкреслена емоційність тощо. Приклади, наведені в таблиці 1.1, дають змогу простежити, як зароджувались і трансформувались ці риси в подальшому розвитку романтичного стилю.

Таблиця 1.1.

Характерні риси та особливості кольорової палітри в живописі митців епохи романтизму

Зображення, автор, назва, рік	Кольорова палітра	Характерні риси
 Франсуа Жерар, “Мадам Рекам’є”, 1805		Образ мадам Рекам’є – приклад раннього романтизму, що поєднує класицистичну стриманість і м’яку емоційність. Прості, витончені лінії сукні, спокійна пастельна палітра, легка поза, акцент на жіночності та без надмірного декору.
 Джон Констебл, “Портрет Марії Бікнел”, 1816		Портрет Марії Бікнел, виконаний у теплій м’якій гамі, передає ніжність, гармонію та задумливість. Плавні лінії, делікатні деталі вбрання та природність образу перегукуються з романтичним стилем, який цінує простоту, але й водночас елементи, які передають та підкреслюють жіночність.
 Каспар Давид Фрідріх, “Мандрівник над морем туману”, 1818		Одна з ключових ікон романтизму: самотня постать, що споглядає безмежний пейзаж, передає ідеї самозаглиблення, роздумів та духовного пошуку. Характерна палітра холодних синьо-зелених відтінків та м’які переходи світла створюють настрій спокою й меланхолії.

 Ежен Делакруа, “Смерть Сарданапала”, 1827		Багатство кольорів та відтінків, експресивні пози персонажів і контрасти світла передають відчуття трагізму та пристрасті. Таке трактування емоцій можна порівняти з романтичним стилем у моді, де акцент робиться на багатошаровості, драпіруванні та яскравих деталях, що передають інтенсивність почуттів.
 Ежен Делакруа, “Свобода, що веде народ”, 1830		Картина поєднує героїчний і романтичний пафос: жіночий образ Свободи в драпованих шатах, динаміка руху та контрасти кольорів створюють відчуття піднесеного патріотизму. Подібний образ жінки – водночас сильної та чутливої – стане важливим мотивом для романтичної моди ХХ століття.
 Вільям Тернер, “Останній рейс фрегата «Відважний»”, 1839		Присутній контраст між теплими відтінками заходу сонця та холодними тонами моря підкреслює емоційний стан прощання, відход однієї епохи та початок іншої. Туманні золотаво-червоні відтінки та розмиті контури створюють ефект плинності. Подібні колористичні рішення згодом проявляться в моді через використання приглушених теплих тонів і м'яких силуетів.

 Томас Коул, “Подорож життя: дитинство”, 1840		Перша картина з серії «Подорож життя» відзначається світлим і піднесеним настроєм, що підкреслюється використанням пастельних відтінків та природних мотивів. Зображення дитини в човні, що пливе рікою серед зелених пагорбів, символізує початок життєвого шляху й надію. Основними рисами є природність, світлість кольору, відчуття спокою.
---	---	--

Після детального аналізу живопису митців епохи романтизму стає зрозуміло як саме ця естетика згодом була переосмислена в дизайні одягу. Ніжна, пастельна палітра, натхнення природою, драпірування тканин на зображених постатях, увага до внутрішнього світу персонажів – усе це знаходить своє продовження в роботах відомих дизайнерів XX століття, що створювали одяг в романтичному стилі.

Цей стиль вирізняється використанням легких тканин, рюшів, мережива та квіткових або рослинних принтів. Ця тенденція стала відправною точкою для інших сучасних трендів, таких як "cottagecore" або "coquette style", які багато в чому надихнулися витонченими лініями та ніжними формами романтизму.

На початку XX століття романтичний стиль у моді зазнав значного впливу соціально-економічних і культурних змін, які формували нову естетику. Післявоєнний період, зокрема після Першої світової війни, став часом великих трансформацій у суспільстві. Зростання індустрії моди, розвиток технологій і промисловості, а також збільшення доступу до нових матеріалів і методів виробництва створили основу для швидкого розширення можливостей дизайнерів.

З одного боку, після війни спостерігалось прагнення до спрощення форм і практичності, що позначилося на загальному стилі одягу. З іншого боку, люди

прагнули відновити красу і витонченість у повсякденному житті. Це бажання гармонії й естетичного задоволення підштовхнуло до відновлення елементів романтичного стилю в одязі, який продовжував акцентувати на легкості, ніжності та природних формах.

Культурні зміни також відіграли важливу роль. Художні напрямки, які зародилися на початку століття, зокрема ар-деко та модерн, зробили свій внесок у формування нового погляду на романтичний стиль. Ар-деко приніс у моду геометричні лінії, багатство фактур і блиск, а модерн, натхненний природними формами, сприяв використанню плавних силуетів, витончених деталей і декоративності. Взаємодія цих стилів із романтичними мотивами створила унікальну синергію, яка допомогла стилю залишитися актуальним.

Таким чином, романтичний стиль на початку 20-го століття став не лише продовженням традицій, але й адаптацією до нових реалій, збагаченою елементами сучасного мистецтва та технологій. Це зробило його універсальним і водночас унікальним виразником естетики того часу.

1.2. Прояви романтичного стилю в першій половині XX століття в творчості дизайнерів

Жанна Ланвен була однією з ключових фігур у світі моди початку XX століття. Її творчість справила значний вплив на формування романтичного стилю в сучасному дизайні одягу. Розпочавши свою кар'єру як модистка у Парижі, Ж. Ланвен поступово перетворила своє маленьке ательє на один із найвпливовіших модних домів того часу. Її творчий підхід та увага до деталей допомогли їй створити унікальний стиль, що поєднував витонченість, жіночність і романтичність.

Одним із найяскравіших проявів романтичного стилю у творчості Ж. Ланвен став її легендарний стиль "robe de style" [1, 2]. Ці сукні, представлені у 1920-х роках, вирізнялися вузьким ліфом і розширеною спідницею, що підкреслювало талію і

створювало образ граційної та тендітної жінки. Такий дизайн гармонійно поєднував у собі елементи ретроспективного романтизму з сучасним баченням моди, а сама форма стала протиположною популярному в 1920-х стилю дівчат-флеперів у вбраннях із заниженою вільною талією. Надихнули Ланвен на роботу з силуетом *robe de style* образи імператриці Євгенії та королеви Вікторії, які вона переосмислила у своїй манері.

Ж. Ланвен також приділяла велику увагу декоративним елементам. Вишукані ручні вишивки, натхнені природними мотивами, зокрема квітами та листям, стали важливою частиною її стилю. На сукнях Lanvin цього періоду можна розглянути складну вишивку бісером, золотими нитками і кристалами Swarovski. Однак через 10 років настроїв вбрання Жанни Ланвен дещо змінився – вона почала робити ставку на крій і силует. Декор також залишився в її роботах, але став більш продуманим і навіть мінімалістичним.

Тканини, які обирала дизайнерка, були не лише естетично привабливими, але й функціональними, що дозволяло жінкам почуватися комфортно та впевнено у її сукнях. Такі елементи, як драпірування, складки та багатошаровість, надавали одягу об'єму і створювали динамічний, але водночас гармонійний образ.

Романтичний стиль у творчості Ж. Ланвен був особливо помітним у її весільних і вечірніх сукнях, які часто нагадували образи із казки. Її роботи відзначалися не лише естетикою, але й емоційною складовою: вони втілювали образ ніжної, чуттєвої, але водночас сильної жінки. Характерні особливості суконь Жанни Ланвен наведено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2.

Характерні особливості суконь Жанни Ланвен

Зображення	Назва / рік	Характерні особливості
	Канонічний образ Lanvin в 1920-х	• Вузький ліф та пишна спідниця довжини максі або міді, характерна для стилю robe de style. Завдяки контрасту між ліфом та спідницею яскраво підкреслена талія. • Кольори переважно пастельні та ніжні, або ж чорний колір, взятий за основу. • Декоративні елементи, присутні в сукнях Ланвен, характерні для романтичного стилю, а саме квіткові мотиви (особливо часто зустрічаються троянди), драпірування, складна ручна вишивка бісером та кристалами, використання бантів, що часто являється акцентним елементом тощо. • Основними матеріалами являються легкі шовки, шифони, атласи, іноді тканини з блиском чи металізованими нитками для вечірніх суконь (як у Scintillante)
	Ескіз сукні La Cavallini, 1925	
	Ескіз сукні Scintillante, 1939	
	Олден Гей у сукні Lanvin з тафти та зигзагоподібного оксамитового шифону, 1924 рік	
	Сукня Lanvin, 1925 рік	

Вплив Ж. Ланвен на розвиток моди й романтичного стилю зокрема був надзвичайно великим. Її творчість надихнула багатьох дизайнерів наступних поколінь і заклала основу для поєднання витонченості та практичності у сучасній моді. Її роботи, сповнені ніжності й елегантності, залишаються символом романтичного стилю, який продовжує надихати і сьогодні.

З початком Другої світової війни Ж. Ланвен не відкрила ательє та продовжила працювати. Хоча її моделі й стали суворішими і лаконічнішими, вони не втратили привабливості, та, як і раніше, їхні власниці виглядали в цьому одязі прекрасними. Мадам Ланвен вважала: «Краса повинна жити, незважаючи ні на що», а клієнти відповідали їй відданістю.

Також не менш вагомий слід у моді залишила видатна дизайнерка першої половини XX століття Мадлен Віонне, поєднуючи новаторські техніки крою з глибоким розумінням жіночої естетики. Її творчість є одним із найяскравіших прикладів романтичного стилю, хоч і з сучасним підходом, який відповідав духу часу.

М. Віонне була однією з перших, хто почав використовувати косий крій, що дозволяв тканині природно огортати тіло, підкреслюючи його вигини (рис. 1.1) (дод. А, рис. А.1). Цей метод не тільки надавав одягу м'якості й витонченості, але й створював ілюзію руху, додаючи кожній сукні динамічності та романтичної легкості. Завдяки цій техніці її моделі стали революційними, адже косий крій руйнував традиційні обмеження конструкції та дозволяв створювати сукні, які здавалися органічним продовженням жіночого тіла [3].

Натхненна античною скульптурою, М. Віонне часто зверталася до образів давньогрецьких богинь, які були втіленням краси та гармонії. Її сукні нагадували туніки з легкої драпірованої тканини, що спадала каскадом, створюючи елегантний і романтичний силует [4]. Легкі матеріали, такі як шифон, шовк і муслін, додавали цим образам ефемерності, надаючи їм вигляду, ніби вони пливуть у повітрі.

Романтичний стиль у творчості М. Віонне проявлявся також у її відмові від корсетів та жорстких структур, які були типовими для моди попередніх епох. Вона

прагнула свободи руху й природності, що відображало зміну суспільних цінностей та бажання жінок відчувати себе комфортно в одязі, залишаючись при цьому елегантними.

Серед її найвідоміших робіт були весільні сукні та вечірні ансамблі, які часто включали складні деталі, такі як ручна вишивка чи асиметричні драпірування. Робота дизайнерки з тканиною була настільки складна, що в найкращих моделях існував лише один шов, що йшов по діагоналі. Там не було ані застібок, ані виточок, а всі вигини фігури моделювалися виключно за рахунок драпірувань та вузлів. Власницям таких складних моделей давали уроки, як правильно одягати сукні від В'юне, адже у розкладеному вигляді вони виглядали як шматок тканини химерної форми та набували обрисів лише на тілі.

Отже, характерними особливостями суконь В'юне є:

- Силует витончений та обтічний, м'яко підкреслює вигини тіла. Відсутні традиційні жорсткі елементи на кшталт корсетів та виточок, що дозволяє зберегти природність пропорцій та плавність ліній.
- Складна конструкція суконь за рахунок драпірування, яке переважно і є основним декором. Вони формують силует без швів чи застібок.
- Косий крій. Завдяки ньому тканина лягає по діагоналі, м'яко прилягає до фігури, а також створює візуальну асиметричність, що додає динамічності.
- Акцент на фактурі тканини та пластиці драпірування. Можливе використання делікатної ручної вишивки чи асиметричних декоративних елементів.
- Матеріали: тонкі та пластичні тканини такі як шовк, муслін, шифон.

Рис. 1.1. Сукні М. Віонне 1930-х років

Таким чином, М. Віонне зробила значний внесок у розвиток романтичного стилю в моді. Її інноваційні техніки та увага до природної краси жіночого тіла стали символом нового підходу до моди, який поєднував естетичну витонченість із сучасними ідеями свободи та комфорту.

В свою чергу Поль Пуаре, якого часто називають "королем моди" початку ХХ століття, став одним із перших дизайнерів, хто перетворив моду на справжнє мистецтво самовираження. Його революційний підхід не лише змінив жіночий гардероб, але й переосмислив роль дизайнера як творця цілісного стилю життя. П. Пуаре прославився тим, що звільнив жінок від корсетів і запропонував їм одяг, який був одночасно комфортним, розкішним і сповненим естетики романтизму. Він не просто створював сукні, а розповідав історії – про свободу, красу і мрії, які надихали його на сміливі експерименти з формою, кольором і текстурами [5].

Його колекції часто надихалися екзотичними мотивами – він використовував багаті тканини, яскраві кольори та вишукані декоративні елементи, які нагадували східні культури. Це поєднання орієнтальної розкоші та елегантною простоти значною мірою відображало романтичний стиль. П. Пуаре прагнув створювати одяг, який не

просто прикрашав, а й передавав настрій, атмосферу та емоції, що є характерним для романтизму [6].

Однією з його найвідоміших інновацій було введення одягу у стилі "тоги" чи "халатів" із легкої тканини, які спадали м'якими хвилями, підкреслюючи жіночність і природність форм. У своїй роботі П. Пуаре також активно експериментував із силуетами, пропонуючи завищену талію, вільний крій і драпірування (табл. А.1) [7].

Отже, творчість Поля Пуаре стала однією з ключових ланок у переході від жорстких стандартів моди XIX століття до більш гнучких, індивідуалізованих підходів XX століття, які включали елементи романтичного стилю. Його роботи заклали основу для подальшого розвитку моди, де емоції та естетика стали важливими складовими дизайну.

Натомість творчість Ельзи Скіапареллі завжди вирізнялася прагненням до мистецького експерименту, що робило її роботи унікальними та незабутніми. Хоча Е. Скіапареллі здебільшого асоціюється з авангардними ідеями та сюрреалістичними мотивами, у її дизайнах також чітко простежуються риси романтичного стилю, які проявлялися в увазі до деталей, м'яких лініях та використанні природних і фантазійних елементів (рис. 1.2) (дод. А, рис. А.2).

Дизайнерка часто зверталася до теми природи у своїх роботах, що також є характерним для романтичного стилю. Її колекції включали сукні, прикрашені об'ємними квітковими аплікаціями та вишивкою, що символізували красу та тендітність природи. Вона використовувала також і легкі, прозорі тканини, такі як шифон, тюль, шовк, щоб створювати образи, що здавалися невагомими й ефемерними. Ці матеріали підкреслювали жіночність і додавали витонченості її роботам [8].

Е. Скіапареллі приділяла особливу увагу декоративним деталям, таким як вишивка, намистини, складні аплікації. В тому числі незвичайні аксесуари часто ставали головними акцентами її моделей. Одним із найвідоміших прикладів є жакети з фантазійними вишивками, які вона створювала разом із провідними художниками

свого часу. Її співпраця з Сальвадором Далі принесла моді не лише авангардні, але й романтичні мотиви, наповнені символізмом і поетичністю [9].

Творчість Е. Скіапареллі була своєрідним мостом між авангардним та романтичним стилями. Її дизайн поєднував практичність і мистецтво, новаторство та ніжність, створюючи образи, які захоплювали своєю фантазійністю та витонченістю.

Серед клієнтів Е. Скіапареллі були Марлен Дітріх, Гарі Купер, Грета Гарбо, Мішель Морган, Джоан Кроуфорд і багато інших акторів, які створювали свій імідж саме у бутіках дизайнерки. А Кетрін Гепберн одного разу сказала, що без Ельзи Скіапареллі та її неймовірного одягу її кар'єра в Голівуді ніколи б не пішла вгору.

Отже, з характерних особливостей одягу Е. Скіапареллі 30х років можна виділити наступне:

- Силует переважно у вигляді пісочного годинника, як в сукнях так і в образах з жакетами. Підкреслена талія, плавні лінії, в більш романтичних образах вузькі рукави або їх відсутність.
- Поєднання сюрреалістичних ідей з романтичними елементами та жіночними силуетами.
- Декоративними елементами найчастіше виступають об'ємна вишивка з природніми мотивами (квіти, листя тощо), аплікації, елементи з металу та бісеру, що часто також утворюють квіткові чи абстрактні орнаменти, а також драпірування. Оздоблення підкреслює лінії тіла або створює акцент на плечах чи декольте.
- Матеріали: шовк, оксамит та інші м'які фактури для створення плавності, легкості та ніжності, а також вовна або нестандартні матеріали.
- Кольори варіюються від яскравих та глибоких відтінків на кшталт рожевого, червоного, фіолетового, чорного та до ніжних пастельних відтінків.

Рис. 1.2. Одяг Е. Скіапареллі 1930-х років

Крістобаль Баленсиага – постать, яку Крістіан Діор називав «майстром для всіх», Юбер де Живанші величав «архітектором високої моди», а нещедра на компліменти Коко Шанель визнавала: «Зрештою, він був єдиним справжнім кутюр'є». Коли він помер, Сем Вайт написав у *London Evening Standard*: «Мода ніколи не буде такою, як раніше» [10].

Його творчість 1950-х років стала одним із найвищих проявів інтелектуального підходу до конструювання одягу. На відміну від пишних, класичних силуетів *New Look*, які панували в моді післявоєнної Європи, К. Баленсиага обрав іншу траєкторію: він зосередився на чистоті лінії, експериментах з формами та їх смисловій глибині. На створенні нових пропорцій та майже архітектурному крої [11].

Особливе місце в його творчості займає саме жіноча сукня, яка, завдяки вивіреному пропорціям, набувала величний вигляд, залишаючись при цьому ніжною, пластичною й надзвичайно комфортною. К. Баленсиага фактично стер межу між функціональністю та естетикою: його моделі були новаторськими не лише візуально, але й конструктивно – із використанням незвичних лекал, мінімальної кількості швів та оздоблення (рис. 1.3) (дод. А, рис. А.3).

Характерні особливості одягу К. Баленсьяга 1950-х років:

- Експерименти з формами, створення нових пропорцій: балоноподібні спідниці, трапецієподібні сукні, тунікоподібні силуети, підкреслена талія або її повна відсутність. Часто плечі м'яко спущені, а лінія стегон – розширена, що створює інверсію класичних форм і наближає одяг до архітектурних образів.
- Часто моделі мали мінімум швів і декоративних елементів, проте завдяки точному крою і складній роботі з тканиною, вбрання виглядає вишукано та інтелігентно.
- Баленсьяга часто обирав щільні, пластичні матеріали, які добре тримали форму – наприклад, габардин, тафта, шовковий креп або шерсть. Контраст між гладкою текстурою тканини та об'ємним кроєм лише підсилював скульптурний ефект.
- Надавання переваги мінімалізму: замість активного декору – робота з асиметрією, складками, фактурними елементами, рідше – з аплікацією чи вишивкою. Коли оздоблення використовувалося, воно завжди було витонченим та стриманим.

Рис. 1.3. Одяг К. Баленсіага 1950х років

Аналіз моделей 1950-х років показує, що К. Баленсіага створив своє бачення жіночої краси – цілісне та гармонійне, без зайвого декору і надмірної демонстративності. У його сукнях і костюмах немає прямої романтики в класичному розумінні, але є особлива поетика форми: плавні округлі лінії, несподівані вигини силуету, уважність до того, як тканина поводить себе в русі. Все це створює стриману, але виразну емоційність.

Зв'язок із романтичним стилем відчувається не в надмірному декорі, а в самому підході до дизайну: прагненні до гармонії, природної жіночності та одягу, який «оживає» на тілі. К. Баленсіага показав нову сторону елегантності – без жорстких канонів, вільну та водночас вишукану. Його робота в 1950-х стала основою для подальших експериментів із мінімалізмом, формою та пластикою в моді другої половини XX століття.

У другій половині 1950-х - на початку 1960-х років романтичний стиль поступово відходить на другий план. Післявоєнна мода прагнула простоти, практичності й функціональності, що зумовило зростання популярності мінімалізму та конструктивізму. Розвиток масового виробництва та поява нових синтетичних матеріалів також сприяли стандартизації форм і відмові від надмірної декоративності.

Проте вже у 1970-х відбувається новий підйом романтичної естетики у вигляді стилю бохо, який поєднав етнічні, природні та жіночні мотиви. Саме в цей період романтичні риси переосмислюються крізь призму свободи, творчості та невимушеності, поступово повертаючись у повсякденну моду в оновленому, більш демократичному форматі.

1.3. Від хіпі до бохо: витоки стилю в моді 1960–1970-х років

У 1960–1970-х роках світ переживав масштабні соціально-культурні зміни, які кардинально вплинули на мистецтво, музику та моду. Молодіжні рухи виступали за свободу самовираження, рівність та мир, активно протестували проти воєн,

підтримували ідеї фемінізму та гендерної рівності. Розквіт субкультури хіпі, фестивальний бум і загальне прагнення до повернення до природи створили новий візуальний код – вільний, розслаблений, індивідуалістичний. Ця атмосфера стала підґрунтям для появи і популяризації нового напрямку в моді – бохо, який поєднав етнічні мотиви, вінтажні елементи та романтичну м'якість силуетів

Рух хіпі став одним із найяскравіших культурних феноменів 1960-1970-х років і безпосередньо вплинув на формування стилю бохо. Його естетика базувалася на принципах свободи самовираження, єдності з природою та протесту проти стандартизації, яку нав'язувала масова культура. У моді це проявлялося у виборі натуральних тканин, відмові від жорстких конструкцій та створенні одягу з вільним, невимушеним кроєм, що не обмежував рухів. Важливе місце посідали етнічні та народні мотиви – візерунки, запозичені з традиційних культур різних народів світу, вишивки, аплікації, бахрома та яскраві тканини ручної роботи [12].

На розвиток цього стилю суттєво вплинула музична культура епохи: фестивалі на кшталт легендарного Вудстоку стали майданчиком, де мода хіпі отримувала своє найвиразніше втілення [13]. Подорожі, особливо до Індії, Марокко та Латинської Америки, надихали молодь на використання екзотичних орнаментів, прикрас ручної роботи та поєднання кольорів, що раніше вважалися несумісними. Таким чином, хіпі перетворили свій стиль одягу на форму культурного протесту та засіб демонстрації власних цінностей, заклавши підґрунтя для подальшого становлення стилю бохо.

Перехід від моди хіпі до стилю бохо став природним процесом еволюції вільного, протестного одягу у більш естетичну та гармонійну форму. Якщо одяг хіпі часто мав імпровізаційний характер, створювався власноруч або з перероблених речей і демонстрував радикальний відрив від масової моди, то бохо зберіг цю свободу, але набув більш структурованих рішень, придатних для повсякденного носіння та навіть інтеграції у модну індустрію [14].

Етнічні мотиви, що вже були характерними для хіпі, у бохо отримали більш цілеспрямоване та вишукане застосування. Індійські орнаменти, марокканські

геометричні візерунки та яскраві кольори, а також циганські багатошарові силуети та довгі спідниці стали важливими елементами нової естетики. Вони поєднувалися з романтичними деталями – мереживом, легкими тканинами, вишивкою, – створюючи образ, у якому етно, богемність та жіночність гармонійно перепліталися. Така трансформація зробила стиль бохо більш універсальним, зберігаючи дух свободи, але адаптуючи його до ширшої аудиторії.

Ранній бохо вирізнявся поєднанням природних матеріалів, вільних силуетів та виразного декору, що підкреслював індивідуальність і творчий підхід до одягу. Основу гардероба складали натуральні тканини – легкий льон, м'яка бавовна, тепла замша та в'язане полотно, які не лише створювали відчуття комфорту, а й відображали ідею близькості до природи.

Силуети були вільними та невимушеними, часто багатошаровими: довгі максі-сукні та спідниці поєднувалися з просторими блузами чи туніками, поверх яких одягали жилети з хутра або замші. Така комбінація створювала відчуття богемної недбалості та водночас продуманості образу.

Декоративні елементи відігравали ключову роль у формуванні стилю: багата вишивка, мереживні вставки, бахрома по краях жилетів чи сумок, квіткові орнаменти та етнічні принти – усе це додавало образам характерності та підкреслювало культурну різноманітність, яка була в основі філософії бохо.

Передусім варто згадати британського дизайнера Ossie Clark разом із художницею текстилю Celia Birtwell. Саме вони стали ключовими постатями модної сцени Лондона у 1970-х роках. О. Clark створював легкі, летючі сукні з романтичними силуетами, які відповідали духу вільної богемної культури, а принти С. Birtwell з квітковими та геометричними мотивами надали цим образам яскравості та індивідуальності. Їхній дует перетворив богемний стиль на високий модний тренд, який асоціювався з музичною та творчою сценою Лондона [18].

У той же час Thea Porter відома як одна з головних популяризаторок бохо-шик у 1970-х. Її творчість ґрунтувалася на східних та етнічних мотивах, які вона

адаптувала для європейської моди. Характерними для її колекцій стали кафтани, накидки та сукні з вишивкою, багатими тканинами та деталями, що перегукувались із орієнтальними традиціями. Її клієнтами були музиканти та актори, які уособлювали богемний спосіб життя, завдяки чому стиль Porter швидко асоціювався з модою 1970-х років [15].

В американській моді 1970-х Halston став однією з найвпливовіших постатей, яка поєднала елегантність і богемність. Його знаковими стали сукні з трикотажу та шифону, які мали прості, але водночас чуттєві силуети. Вони підкреслювали свободу руху і комфорт, відповідаючи духу того часу. Halston вдалося інтегрувати елементи бохо у більш гламурний і сучасний контекст, що особливо проявилось у його співпраці з музичними та мистецькими колами, а також у модних образах Studio 54 [16].

В свою чергу Zandra Rhodes зробила вагомий внесок у формування богемного стилю завдяки яскравим та нестандартним рішенням. Її колекції відзначалися яскравими кольорами, ручними принтами та вільними силуетами, що поєднували мистецький авангард і богемну романтику. Її роботи віддзеркалювали дух свободи та творчого експерименту, характерний для 1970-х років [17].

Також співачка Дженіс Джоплін стала справжнім символом богемного стилю та музичної контркультури 1970-х (дод. А, рис. А.4.). Її образи з етнічними прикрасами, бахромою, вінтажним одягом і вільними силуетами зробили великий вплив на популяризацію бохо у масовій культурі. Вона втілювала дух свободи та емоційної щирості, що стали основними цінностями стилю.

Зі свого боку Bianca Jagger, ікона світської богеми та постійна гостя Studio 54, поєднувала гламур і богемність у своїх образах (дод. А, рис. А.4.). Її стиль включав довгі сукні, накидки та екзотичні деталі, які відповідали тенденціям бохо-шик. Її публічні появи мали значний вплив на сприйняття цього стилю у колах високої моди та серед знаменитостей.

1.4. Прояви романтичного стилю в роботах дизайнерів 1990-х років

Для прикладу, у першій половині 1990-х років Джанфранко Ферре зберіг класичну елегантність бренду Dior, але доповнив її розкішними тканинами та м'якими, витонченими деталями, створюючи вбрання, яке поєднувало традиційний вигляд та сучасність. З 1996 року креативним директором став Джон Гальяно, який привніс у Dior ще більше романтичності та театральності, хоча трохи зберіг й класичного мінімалістичного настрою. Проте мереживо, пишні форми, акцент на жіночних силуетах і декоративних елементах зробили образи більш емоційними. Це зробило колекції бренду багатограними: від стриманих денних образів до ефектних вечірніх суконь.

У свою чергу в 1990-х роках Валентіно продовжував розвивати свою фірмову естетику, засновану на класичній елегантності та вишуканості. Його колекції вирізнялися досконалим кроєм, витонченими силуетами та бездоганною увагою до деталей. Дизайнер активно використовував насичений червоний колір, який став його візитівкою, а також ніжні пастельні тони та глибокі благородні відтінки. Тканини – шовк, шифон, оксамит, мереживо – підкреслювали жіночність та романтичний характер образів. Стилістика поєднувала стриманість форм із розкішшю матеріалів, створюючи вбрання, які виглядали позачасово і підходили як для урочистих заходів, так і для високої моди.

Інший підхід до романтичного стилю продемонстрував відомий італійський дует дизайнерів Dolce & Gabbana, який у 1990-х роках здобув популярність завдяки поєднанню сексуальності та розкоші у своїх колекціях. Вони часто використовували яскраві принти, складний декор та вишукані тканини, створюючи ефектні образи. Проте попри схильність дизайнерів до екстравагантності, серед них можна також знайти й чимало образів, наповнених романтичним настроєм та чуттєвістю. Наприклад сукні з корсетами, квіткові мотиви, мереживо, легкі напівпрозорі тканини тощо.

У той же час італійський бренд Prada у 1990-х роках, під керівництвом Міучії Пради, поєднав класичну стриманість з несподіваними романтичними акцентами та елементами. У цей період бренд активно використовував нові матеріали та несподівані комбінації тканин, надаючи класичним формам сучасного вигляду. Характерними стали нейтральні та м'які кольори, чіткі та плавні лінії й прості силуети, доповнені оригінальними деталями. Також час від часу можна було побачити природні мотиви в образах Prada, особливо делікатні квіткові принти та аплікації. Такий підхід зробив даний бренд символом інтелектуального, витонченого стилю того часу.

Зі свого боку у 1990-х роках бренд Chanel під керівництвом Карла Лагерфельда зберігав впізнавану естетику Коко Шанель: класичні лінії, стримані силуети та нейтральні кольори. Проте К. Лагерфельд частково видозмінював традиційні моделі, додаючи їм сучасних рис і романтичні акценти. У колекціях цього періоду з'являлися вечірні сукні з мереживом, розкішні тканини на кшталт шовку та тафти, вишукані аксесуари та інші романтичні елементи. Поєднання класичних силуетів і декоративних деталей створювало образи, які підкреслювали жіночність.

Разом із тим австрійський дизайнер Хельмут Ланг в 1990-х роках також став одним із символів сучасної моди. Спочатку Ланг займався архітектурою, але з 1986 року, коли заснував власний бренд, зосередився на моді, переважно він поєднував стриманий дизайн із ледь помітними романтичними акцентами. Хоча його стиль здебільшого відносять до мінімалізму, так як він уникав складного декору, надаючи перевагу простим лініям, та стриманим формам, проте він також часто використовував легкі напівпрозорі тканини, м'які силуети та приглушені відтінки. Завдяки цьому навіть найлаконічніші моделі мали чуттєвий та витончений вигляд.

Тим часом Джорджо Армані, італійський модельєр, здобув світову славу як майстер елегантності та стриманої класики. Заснував власний бренд у 1975 році та з того часу послідовно розвивав ідею одягу, який поєднує красу та практичність, в тому числі й в 1990-ті роки. Його роботи вирізнялися м'якими, плавними лініями,

нейтральними відтінками та ретельно продуманими деталями. Д. Армані створював речі, які підходили і для ділових зустрічей, і для вечірніх виходів, зберігаючи при цьому естетику стриманої розкоші та дещо романтичний настрій.

Майк Корс – американський дизайнер, відомий своїм умінням поєднувати комфорт та вишуканість. Його романтичні прояви були більш тонкими: м'які силуети, плавні лінії, жіночні деталі, що надавали одягу легкості. Часто використовувалися стримані класичні кольори, які підкреслювали елегантність і робили образи універсальними, підходящими для повсякденного життя. Його стиль можна охарактеризувати як практичний мінімалістичний стиль з романтичними нотками.

Подібно до цього американський дизайнер Кельвін Кляйн відомий своєю роллю у формуванні мінімалістичної моди кінця XX століття. Він заснував бренд у 1968 році, і вже в 1990-х роках його ім'я асоціювалося з чистими силуетами, простими формами та стриманою кольоровою гамою. Дизайни К. Кляйна майже завжди позбавлені зайвого декору, а основний акцент робиться на якісному крої та сучасному вигляді. Проте й у його колекціях 1990-х років прослідковується романтичний настрій у ніжних пастельних відтінках, плавному крої та силуетах, що підкреслювали природну красу. Його речі загалом і не потребували складного декору, оскільки жіночність досягалася завдяки гармонійному поєднанню форми, кольору та тканини.

Насамперед Донна Каран з моменту заснування бренду у 1984 році просувала ідею універсального та практичного жіночого одягу, проте не позбавленого елегантності. У 1990-х роках її колекції відзначалися чистими лініями, простими силуетами та зручною посадкою. Д. Каран популяризувала концепцію капсульного гардеробу, де всі речі легко поєднуються між собою. Однак романтичність її образів простежується також: у плавних лініях, м'яких тканинах і стриманій, але гармонійній колірній палітрі. Силуети були комфортними, але водночас підкреслювали жіночність. Особливу атмосферу створювали сукні та костюми, які легко адаптувалися під різні випадки, але завжди зберігали витонченість. Порівняльний

аналіз використання ознак романтичного стилю в творчості дизайнерів XX століття наведено в табл. А.2.

Проведений аналіз творчості дизайнерів 1970-1990-х років показав, що романтичний стиль має багато похідних напрямів, які формувалися під впливом змін у культурі та модних тенденцій цих десятиліть.

У статті Краснюк Л.В., Троян О.М., Туржанська К.М. та Глушко Ю.С. зазначається, що сучасний романтичний стиль є різноманітним і включає такі похідні стилі, як вамп, гламур, білизняний стиль, ампір, «baby doll» та пін-ап [19].

В той же час в роботі інших авторів відзначається, що ще одним напрямком романтичного дизайну, навіяним модою минулих років, є «вінтаж» (vintage), який поєднує оригінальні речі минулих епох із характерною романтичною естетикою [21]. Дослідження також показують, що дизайнери Dolce & Gabbana активно використовують романтичні та бохо-натхненні елементи, розвиваючи змішані еклектичні образи. Також на думку авторів даної роботи ще однією варіацією романтичного стилю є готичний стиль, що базується на темних кольорах, шкірі, мереживі, оксамиті, прозорих та блискучих тканинах, а також на металевій фурнітурі та символічних прикрасах.

Водночас, як показує власне дослідження, у 1970-х роках сформувався напрям бохо-шик, який поєднав етнічні мотиви, природні матеріали та м'які силуети, зберігаючи романтичну м'якість і жіночність. Усі ці приклади свідчать, що романтичний стиль протягом XX століття активно трансформувався, утворюючи нові підстили та залишаючись впізнаваним й актуальним.

Висновки до розділу 1

1. Досліджено витоки романтичного стилю та визначено основні ознаки романтичного стилю в моді, що сформувалися під впливом мистецтва та культурних процесів XIX-XX століть.

2. Проаналізовано внесок дизайнерів першої половини XX століття, які заклали основи сучасного романтичного стилю через нові силуети, декоративні рішення та інтерпретацію жіночності.
3. Досліджено становлення і розвиток стилю бохо, що виник як переосмислення романтичного стилю у 1960–1970-х роках. Встановлено, що стиль бохо переосмислює романтичну естетику через свободу самовираження, багатошаровість, орнаментику та м'які природні силуети, адаптуючи її до повсякденного одягу.
4. Проаналізовано прояви романтичного стилю в творчості провідних дизайнерів 1990-х років, а також розглянуто похідні підстилі романтичного стилю (вамп, гламур, білизняний, baby doll, pin-up, вінтаж, готичний, бохо-шик) та встановлено, що їх поява є наслідком багатогранного розвитку романтичного напрямку в моді впродовж XX століття.

РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК РОМАНТИЧНОГО СТИЛЮ В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

У сучасному дизайні одягу особливу увагу приділяють пошуку стилістичної індивідуальності та емоційного змісту образу. Одним із напрямів, який продовжує надихати дизайнерів різних поколінь, залишається романтичний стиль. Його привабливість полягає у поєднанні ніжності, природності та виразної жіночності, що набуває нових інтерпретацій у відповідь на потреби сучасного суспільства. Сьогодні, коли мода дедалі більше цінує щирість, комфорт і самовираження, романтичні мотиви продовжують бути дуже актуальними, особливо у поєднанні з вільнішими, творчими підстилями, на кшталт бохо.

Вибір цієї теми зумовлений прагненням дослідити, як романтичні риси трансформуються під впливом сучасних тенденцій і як вони проявляються у формах, силуетах та матеріалах. Сучасні дизайнери часто переосмислюють традиційні елементи (легкі тканини, м'які лінії, природні відтінки) у контексті нової естетики, що поєднує елегантність із невимушеністю.

Оскільки романтичний стиль має глибоке історичне коріння та багатий спектр художніх інтерпретацій, його вже неодноразово досліджували різні автори у контексті розвитку моди, стилістики та декоративних прийомів. Продовження цього наукового інтересу можна простежити й у сучасних дослідженнях, де все частіше звертаються до тем гармонії, природності та емоційності в жіночому одязі – рис, що безпосередньо перегукуються з романтичним стилем і його підстилями.

2.1. Аналіз попередніх досліджень

У статті Краснюк Л.В., Троян О.М., Туржанської К.М. та Глушко Ю.С. систематизовано конструктивно-композиційні ознаки сучасного жіночого одягу

романтичного напрямку [19]. Автори визначають м'які лінії, світлі пастельні кольори, напівпрозорі тканини та об'ємні декоративні акценти і багат шаровість як ключові засоби створення ніжного, романтичного образу. На основі цього підходу було розроблено авторську колекцію «BLOOM», що підтверджує актуальність природних джерел натхнення для сучасного романтичного образу.

Подібну ідею продовжує дослідження Krasniuk L.V., Hornyi P.V. та Troyan O.M., присвячене колекції «The Presence of Silence», у якій дизайнери звертаються до природних мотивів як джерела натхнення для формування гармонійного жіночного образу [22]. На основі стилізації елементів дикої флори та польових сухоцвітів розроблено колекцію, що відображає єдність із природою, внутрішню гармонію й м'яку емоційність – риси, характерні для романтичного напрямку в сучасній моді.

Дослідження Vanya Stoykova, Julieta Ilieva та Zlatin Zlatev поглиблює тему природних мотивів, зосереджуючись на квіткових текстильних візерунках [23]. Автори проаналізували реакцію споживачів на різні види флористичних принтів, визначивши найпривабливіші композиційні рішення. Результати дослідження надали практичні рекомендації для дизайнерів щодо використання флористичних мотивів у створенні гармонійних і комерційно успішних колекцій одягу.

У роботі Qurratha Laila Fitri, Nofi Rahmanita та Mirda Aryadi, досліджено взаємодію між традицією та сучасністю через інтерпретацію жіночного романтичного стилю у поєднанні з етнічними індонезійськими тканинами [24]. Автори показали, як романтична естетика, а саме ніжність фактур, декоративність, ручна обробка та жіночні силуети, може гармонійно існувати у трьох різних сегментах: ready-to-wear, ready-to-wear deluxe та haute couture. Такий підхід підкреслює універсальність і гнучкість романтичного стилю, який успішно адаптується як до щоденного, так і до вишуканого одягу.

Схожий напрям представлено у роботі Jahnavi Rayalwar та E. Mokanaasri, які дослідили інтеграцію традиційної індійської техніки оздоблення «mirror work» у сучасну моду [25]. Автори проаналізували історичне значення цього виду декору,

сучасні дизайнерські інтерпретації та використані матеріали. У роботі також відзначається, що подібні принципи проявляються у колекціях різних сегментів – від prêt-à-porter до більш ексклюзивних ліній. Результати підкреслили складність і креативність поєднання традиційних ремісничих технік із сучасними тенденціями, демонструючи естетичну цінність і гнучкість «mirror work» у контексті сучасного дизайну.

У свою чергу, Rosa Crepax та Morchen Liu розглядають емоційний аспект сучасної моди, визначаючи тенденцію «affective fashion trends», у межах якої головним стає не зовнішній вигляд, а почуття, які він викликає [26]. Дослідники наголошують, що мода дедалі більше стає засобом емоційного самовираження, що перегукується з філософією романтичного стилю у якому емоційність, чуттєвість та художня виразність є ключовими складовими образу.

У праці Г. Кокоріної, І. Давиденко, М. Шкот та А. Пономаренко розглядається вплив історичного романтизму на сучасну моду [21]. Авторки підкреслюють, що інтерес до романтичного стилю посилюється у періоди соціальної нестабільності, коли суспільство прагне до м'якості, ескапізму та емоційності. У роботі відзначено характерні риси романтичного напрямку – плавні силуети, легкі тканини, драпірування, мереживо, рюші, а також поєднання класичних елементів із сучасними формами. Робота підкреслює, що сучасний романтичний стиль охоплює різні підстилі (від вінтажного до готичного) і залишається одним із провідних напрямів сучасної жіночої моди, адаптуючись до нових естетичних і культурних умов.

Натомість у роботі Кротової Т., Рубан Г. та Кліменко К. проаналізовано основні особливості моди 1950-х років, які вплинули на подальший розвиток романтичного стилю [20]. Автори акцентують на формуванні жіночних силуетів, м'яких ліній, пишних рукавів, багатошаровості та декоративних елементів, що надалі стали характерними ознаками даного стилю в моді. Спираючись на виявлені тенденції, дослідниці створили власну колекцію сучасного жіночого одягу, у якій поєднали силует «пісочний годинник», делікатні фактури та напівпрозорі матеріали. Робота

демонструє послідовність романтичних традицій у моді та підтверджує актуальність жіночної естетики в сучасному дизайні.

Таким чином, усі розглянуті наукові праці об'єднує прагнення до гармонії між природним і емоційним, традиційним і сучасним. У них простежується спільна тенденція – пошук м'якості форм, природності матеріалів, індивідуального підходу до декору та акценту на почуттях, що формує цілісну концепцію сучасного романтичного напрямку в моді, відкритого до переосмислення та інтерпретації в різних культурних і стилістичних контекстах.

Отже, проаналізовані наукові джерела показують, що сучасна мода активно поєднує емоційність, природність і художню виразність, притаманні романтичному стилю. Водночас ці риси проявляються по-різному залежно від цільової аудиторії, рівня складності виконання, матеріалів і дизайнерських підходів, тобто – у межах різних сегментів модної індустрії.

Щоб глибше простежити особливості втілення романтичного стилю, доцільно проаналізувати його прояв у чотирьох ключових сегментах сучасної моди – Haute Couture, Prêt-à-Porter de luxe, масмаркет святковий та масмаркет повсякденний. Такий підхід дозволяє простежити, як спільні стильові ознаки трансформуються від ексклюзивних авторських моделей до більш доступних варіантів, зберігаючи при цьому основні риси романтичного напрямку.

У подальшому дослідженні кожен із цих сегментів буде розглянуто на основі аналізу актуальних колекцій провідних дизайнерів одного сезону, що дасть змогу виявити характерні відмінності, підходи до силуету, фактури, декору й загального образу, притаманні кожному рівню модної індустрії.

2.2. Класифікація сегментів сучасного одягу

Поняття haute couture (висока мода) використовується для позначення найвищого рівня модного виробництва, де одяг створюється вручну, індивідуально

для кожного клієнта, із застосуванням найякісніших матеріалів та складних технологій оздоблення. За визначенням *Fédération de la Haute Couture et de la Mode* (Федерації високої моди та моди Франції), термін *haute couture* може офіційно використовувати лише той будинок моди, який відповідає встановленим критеріям. Серед них – наявність ательє у Парижі з не менше ніж 15 працівниками, створення щонайменше двох колекцій на рік (для сезону весна-літо та осінь-зима) та виготовлення одягу за індивідуальними мірками клієнтів [27, 28, 29].

Основна мета *haute couture* полягає не лише у створенні ексклюзивного вбрання, але й у демонстрації майстерності, творчості та інновацій дизайнера. Висока мода виступає як своєрідна лабораторія ідей, де експериментують із формами, пропорціями, оздобленням і новими матеріалами. Як зазначає дослідниця Valerie Steele (2019) [30], *haute couture* – це не лише економічна, але й культурна категорія, яка визначає мистецьку сторону моди та її роль у вираженні естетичних і соціальних цінностей.

На відміну від промислового виробництва одягу, *haute couture* зберігає унікальність ручної праці, високу точність крою та декоративні техніки, які часто нагадують художні ремесла. Для романтичного або богемного напрямів у моді цей сегмент має особливе значення, адже саме тут можна найповніше розкрити декоративність, фактурність і складні оздоблення, властиві цим стилям.

Споживачі сегмента *haute couture* – це невелика, але впливова група клієнтів, які цінують унікальність, майстерність та індивідуальний підхід. Для них важлива не лише зовнішня естетика одягу, а й сам процес створення – можливість брати участь у виборі тканин, оздоблень, деталей крою. Замовлення виконуються вручну, з численними примірками, що забезпечує ідеальну посадку виробу та максимальну персоналізацію [31, 41].

Тобто споживач *haute couture* купує не просто річ, а символ статусу, культурної належності й художньої унікальності. Такі вироби не призначені для щоденного

носіння – вони виконують роль колекційних або показових об'єктів, демонструючи індивідуальність та естетичний смак власниці.

Однією з найхарактерніших рис haute couture є складні декоративні техніки, які вимагають високого рівня майстерності. Це ручна вишивка, аплікації з бісеру, паеток і перлів, мереживо, драпування, авторські квіткові композиції з тканини, а також поєднання різних фактур [32].

Багато кутюрних будинків співпрацюють із відомими ремісничими ательє, такими як Lesage (вишивка), Lemarié (пір'я, квіти) чи Massaro (взуття) [33].

Вироби створюються з найкращих тканин – шовку, органзи, атласу, шифону, парчі, які часто виготовляються на замовлення спеціально для колекції. Саме через оздоблення haute couture зберігає зв'язок із традиційними мистецькими ремеслами, поєднуючи історичну спадщину та сучасні технології. Такі деталі формують особливу емоційну цінність виробу, а кожен елемент стає носієм унікальної художньої ідеї.

Отже, Haute Couture залишається простором, де романтична естетика розкривається найповніше через витончені силуети, унікальні якісні матеріали й ручні техніки оздоблення. Щоб простежити, як ці засоби формують художній образ і передають емоційність романтичного стилю, далі розглянемо кілька сучасних колекцій провідних дизайнерів сегменту haute couture.

У колекціях Elie Saab, Gaurav Gupta, Jean Paul Gaultier, Valentino Schiaparelli та Armani сезону весна-літо 2025 романтичний стиль постає у різних формах, але об'єднаний спільними естетичними принципами – увагою до фактури та деталей, пластики ліній і відчуття емоційної виразності.

Елі Сааб (Elie Saab) традиційно розвиває тему жіночності й розкоші: легкі та прозорі матеріали, вишивка кристалами, флористичні аплікації, мереживо та мрійлива пастельна гама. Усе це формує вишукані, магічні, майже ефемерні образи. У цій колекції простежується гармонія між класичною елегантністю та природною грацією й урочистістю (дод. Б, рис. Б.2) [34].

Більш експресивне трактування романтичного напрямку демонструє Гаурав Гупта (Gaurav Gupta), який поєднує футуристичні лінії з пластиною тіла. Його моделі мають плавні хвилясті форми, схожі на рух води або подих вітру, гармонійне злиття повітряного текстилю з твердими матеріалами, що уособлюють поєднання ніжної вразливої чутливості та надмічної сили (дод. Б, рис. Б.3). Як сказав Кутюр'є Гаурав Гупта: «Ця колекція є не просто демонстрацією моди для нас, це глибоко особисте свідчення сили стійкості, трансформації та нескінченного світла в усіх нас. Через полум'я біди ми знайшли не просто виживання, а відродження, яке переосмислює межі творіння та любов» [35]. Ці слова якнайкраще відображають суть романтичного стилю в моді – не лише візуальна краса, а й почуття, чуттєвість та емоційні переживання, закладені в ній.

У Jean Paul Gaultier Couture сезону весна-літо 2025 романтичність подана більш іронічно й концептуально, візуально розповідаючи історію корабельної аварії: об'ємні корсетні форми, шифон, тюль і вишукані драпірування поєднуються з драматичними акцентами, створюючи гру між жіночністю та силою, чуттєвістю та сексуальністю (дод. Б, рис. Б.3) [36].

Колекція Valentino Haute Couture сезону весна-літо 2025 є особливим прикладом, як романтичний стиль може бути не лише естетикою ніжності, але й актом творчого переосмислення. Ця робота базується на контрасті між піднесеною красою та відчуттям запаморочення, про межу між величчю й надмірністю, яку може викликати краса. Дизайнер інтерпретує цю грань через великі об'єми, пишні криноліни, нагромадження декоративних деталей, скульптурні силуети, динамічні лінії, багат шаровість, вишивки, рюші та мережива (дод. Б, рис. Б.1) [37].

У колекції будинку моди Schiaparelli Haute Couture сезону весна-літо 2025 дизайнер Деніел Розберрі звертається до теми людської уяви, амбіцій і краси, яка балансує на межі між геніальністю та надмірністю. Натхненням послужили старовинні стрічки 1920-1930-х років, знайдені дизайнером в антикварному магазині. Їхні пастельні та тьмяні кольори (вершковий, шафрановий, павиний, мідно-золотий)

стали відправною точкою для створення розкішних образів, у яких минуле перегукується із сучасністю. Колекція насичена складними ручними техніками, пишною вишивкою, об'ємними декоративними елементами, металевими акцентами та архітектурними силуетами. Усе це формує візуальну мову тендітної, але водночас сильної жіночності. Через барокову експресію, багатошаровість і динаміку форм Д. Розберрі переосмислює романтизм як прояв творчої сміливості й духовного злету (дод. Б, рис. Б.4) [38].

У колекції Armani Privé сезону весна-літо 2025 дизайнер Джорджіо Армані зосереджується на вишуканій жіночності, чистих лініях і легкій елегантності, що поєднує традиції кутюру з сучасною легкістю. Колекція вирізняється мінімалістичною, але ретельно опрацьованою конструкцією: плавні силуети, довгі струмливі тканини, тонкі драпірування та делікатне поєднання прозорих і щільних матеріалів. Д. Армані обирає натуральні й високоякісні тканини – шовк, шифон, атлас – і створює образи, де кожен шов і складка підкреслює природну грацію тіла. Декор використовується економно, але він завжди точково підкреслює елегантність і вишуканість, не відволікаючи від загальної гармонії образу. В результаті колекція передає відчуття спокою, внутрішньої сили та бездоганної стилістичної гармонії, що є візитівкою Armani Privé (дод. Б, рис. Б.2) [39].

Таким чином, у межах сегменту haute couture романтичний стиль зберігає своє значення як форма художнього самовираження. Незважаючи на різні інтерпретації – від класичного до експериментального – для всіх колекцій характерні унікальність виконання, ручна праця, складна композиція фактур і прагнення передати емоційний зміст через форму та матеріал. Характеристика особливостей одягу провідних дизайнерів в сегменті Haute Couture надано в табл. 2.1.

Таблиця 2.1.

**Характеристика особливостей одягу провідних дизайнерів в сегменті
Haute Couture**

Бренд	Матеріали	Оздоблення	Кольори
Elie Saab	Шовк, шифон, органза, мереживо, блискуча тюль, атлас, денім	Вишивка кристалами, бісером, перлами; флористичні аплікації, мереживні вставки, прозорі шари	Пастельні відтінки: ніжно-рожевий, персиковий, бузковий, кремовий
Gaurav Gupta	Шовк, атлас, оксамит, парча вишита вручну, металеві елементи, металізовані тканини	Вишивка мікроперлами, рафією, металевими дзвіночками (гунгро); металеві пластини, скульптурні форми, драпірування	Чорний, оранжевий, вершковий, срібний, глибокий синій та фіолетовий
Jean Paul Gaultier	Шифон, тюль, шовк, мереживо, органза, вовна, денім, латекс, шкіра	Кришталева бісерна вишивка, пір'я, перлини, паєтки, блискуча сітка з кристалами, корсетні конструкції, драпірування	Чорний, білий, червоний, ніжно блакитний та синій, металеві відтінки
Valentino	Шовк, шифон, тюль, атлас, мереживо, органза	Нашарований тюль, вишивка кристалами, паєтками, бісером; великі банти, квітковий принт, металеві прикраси-маски	Чорний, рожевий, зелений, червоний, фіолетовий, гірчичний, бірюзовий, лимонний та пастельні відтінки

Schiaparelli	Шовк, шифон, органза, оксамит, бахрома, гіпюр, французький корсетний полотен, японські бісери	Ручна вишивка квітів, вишивка кристалами, бісером, металеві акценти, архітектурні силуети	Вершковий, шафрановий, мідно-золотий, чорний
Armani Privé	Шовк, шифон, атлас, органза, тюль, чорний оксамит	Вишивка кристалами, бісером, перлами; декоративні елементи з каменів, кристалізовані головні убори, складні аплікації	Пастельні відтінки, бежевий, ніжно-рожевий, світло-сірий, фіолетовий, глибокий синій, чорний, золотий, срібний

Аналіз колекцій провідних кутюрних будинків показує, що для сегменту haute couture характерне використання розкішних, переважно натуральних і високотехнологічних матеріалів (шовк, тюль, органза, оксамит), складних ручних технік оздоблення – вишивки кристалами, бісером, аплікацій, квіткових мотивів та скульптурних форм. Кольорова палітра поєднує як ніжні пастельні тони, так і глибокі драматичні відтінки. Загалом сегмент вирізняється максимальним рівнем декоративності, експериментами з формою та індивідуальним художнім виконанням.

Prêt-à-Porter de luxe (з французької – «готовий одяг класу люкс») – це напрям у моді, який поєднує у собі риси високої моди (Haute Couture) та комерційної лінії prêt-à-porter. Такий одяг створюється у межах дизайнерських домів або відомих брендів і призначений для продажу, проте зберігає індивідуальність, високу якість пошиття та характер авторського бачення дизайнера.

Основна ідея *prêt-à-porter de luxe* полягає у тому, щоб зробити моду більш доступною, не втрачаючи її естетичної цінності. Це не масовий продукт, як звичайний *prêt-à-porter*, радше лімітовані колекції, створені з преміальних матеріалів, часто з елементами ручної роботи.

На відміну від *Haute Couture*, де кожен виріб виготовляється на замовлення, *prêt-à-porter de luxe* орієнтований на ширшу, але все ж вибірккову публіку – людей, які цінують комфорт, індивідуальність і високий рівень якості. Такі колекції часто демонструють на тижнях моди у Парижі, Мілані, Лондоні чи Нью-Йорку, і вони задають основні тенденції сезону [40].

Цей сегмент моди можна назвати «золотою серединою» між розкішшю *Haute Couture* та практичністю масового ринку. Для нього характерні: досконалий крій, дорогі тканини (шовк, органза, сатин, костюмна вовна, кашемір), продумана кольорова гама, авторські деталі та бездоганне виконання.

Споживач *prêt-à-porter de luxe* – це людина зі сформованим естетичним смаком, яка цінує комфорт, якість та індивідуальність. Це представники вищого та середнього класу, творчі професіонали, підприємці, публічні особи, які прагнуть виглядати стильно та сучасно, але без надмірної демонстративності.

Для них важливо, щоб одяг поєднував функціональність і елегантність, підкреслював статус, але залишався придатним для повсякденного життя чи подій – від ділових зустрічей до неформальних виходів. Такий споживач звертає увагу на якість тканини, точність крою, комфорт посадки та продуманість деталей, а також на філософію бренду – його цінності, ставлення до сталого виробництва, автентичність.

Для сегменту *Prêt-à-Porter de luxe* характерне поєднання ручних і машинних технік оздоблення. На відміну від масового виробництва, де декоративні елементи здебільшого виконуються автоматично, у цьому напрямі велика увага приділяється деталям, точності ліній і якості виконання. Ручна робота залишається важливим компонентом. До прикладу, це може бути делікатна вишивка, аплікації, пришивання бісеру, перлів, декоративних гудзиків, мережив або стрічок [40, 41].

Водночас технологічні можливості сучасного виробництва дозволяють поєднувати ручну майстерність із прецизійною машинною обробкою, завдяки чому досягається висока точність крою та збереження авторської ідеї дизайнера при серійному пошитті. Це створює баланс між унікальністю та практичністю, який є головною рисою *prêt-à-porter de luxe*.

У декоруванні часто використовуються вишукані матеріали: натуральний шовк, шифон, органза, костюмна вовна, жакард, твід, шкіра, а також тонкі металізовані нитки чи блискітки для м'якого, стриманого блиску. Оздоблення має не просто декоративну функцію, а й підкреслює конструктивну ідею: лінію плеча, силует, рух тканини або ритм складок.

У колекції *Jasquetus* весна-літо 2026 під назвою *Le Paysan* дизайнер Саймон Порт Жакмюс звертається до свого прованського коріння, поєднуючи автобіографічні мотиви з сучасним *prêt-à-porter*. Колекція відзначається натуральними тканинами (бавовною, льоном, шифоном та тюлем) з яких утворено складні геометричні об'єми: об'ємні спідниці, багатошарові силуети, драпірування та складки. Усе це утворює образ простоти та елегантності водночас. Декор мінімальний і точковий, акцент робиться на пластику тканин та форму силуету. Кольори природні: кремові, бежеві, чорні та білі, з рідкими пастельними акцентами (дод. Б, рис. Б.6) [42].

Натомість креативний директор *Carolina Herrera* Вес Гордон в новій колекції весна-літо 2026 інтерпретує романтичний стиль через призму мадридської культури, поєднуючи класичну елегантність бренду з яскравими, дещо драматичними та експресивними нотками. Натхнення іспанським мистецтвом і духом *La Movida* 80-х проявляється у пишних силуетах, широких плечах і об'ємних рукавах, повітряних шлейфах та складних драпіруваннях, що надають образам театральної виразності. Матеріали такі як жакард, шифон, тюль і бавовна створюють гру прозорості та фактури, а ручне оздоблення кристалами, вишивкою й аплікаціями додає відчуття розкоші. Особливу роль в цій колекції відіграють флористичні мотиви, які стають символом жіночності й пристрасті, тоді як насичена палітра, а саме червоні, золоті,

бузкові та фіалкові відтінки, підсилюють емоційність і життєрадісність колекції. Вона демонструє поєднання високого гламуру з готовністю до життя в місті, створюючи жіночні, елегантні та одночасно сміливі образи (дод. Б, рис. Б.6) [43].

Колекція весна-літо 2026 Алессандро Мікеле для Valentino є сучасною інтерпретацією романтичного стилю, побудованою на символіці світлячків із листа П'єра Паоло Пазоліні – образу світла, що не гасне в темряві. У ній краса і ніжність постають як форма внутрішньої сили та поетичного спротиву буденності. «Ми маємо роззброїти очі й пробудити зір. Лише тоді ми побачимо, як темрява нашого сьогодення пронизана роями світлячків – натяками на світи, що настають», – пише Алессандро Мікеле у своїх нотатках до шоу. Дизайнер поєднує прозорі шари тюлю, шовку й мережива з блиском паеток і делікатною вишивкою, створюючи ефект мерехтіння в темряві. Об'ємні рукави, м'які драпірування й округлі лінії нагадують крила світлячків, а кольорова палітра варіюється від яскравої фуксії й шалфею до стриманої димчастої гами та відтінків слонової кістки (дод. Б, рис. Б.5) [44].

Проте романтичний стиль проявляється не лише в жіночних, а й у чоловічих образах – прозорих сорочках, шовкових брюках, вишитих жакетах тощо. Усе це є доволі нетиповим для чоловічої моди, проте для А. Мікеле гендер – не межа, а інструмент, за допомогою якого краса висловлюється тією мовою, якою бажає.

У колекції Dior весна-літо 2026 Джонатан Андерсон переосмислює архіви Дому, поєднуючи романтичність класичної естетики Dior із сучасним баченням. Дизайнер звертається до знакових силуетів минулого (наприклад, жакета Bar та драпірованих суконь), надаючи їм нових пропорцій та більш сучасного вигляду. Колекція побудована на контрастах: ніжні шифонові й мереживні сукні з рюшами поєднуються з мініспідницями зі шкіри та деніму. Таким чином через ці поєднання дизайнер розкриває головну ідею колекції – баланс між жіночністю й силою. Основу кольору складають світлі відтінки вершкового та білого, кремового й чорного, доповнені глянцевиими акцентами та блиском кристалів, а матеріали (шовк, тюль, мереживо) підкреслюють легкість, характерну для романтичного стилю (дод. Б, рис. Б.5) [45].

Колекція Giorgio Armani весна-літо 2026 під назвою Retorni («Повернення») стала продовженням фірмового стилю бренду – елегантного, розслабленого та витонченого. Попри відсутність самого дизайнера на показі, його дух відчувався у кожній деталі. Образи поєднують бохо-елементи з класикою Armani: легкі туніки, костюми вільного крою, широкі штани, сукні-комбінації, прозорі шовкові топи та блузи, перфоровані жакети. Усе це разом створює ефект невимушеної розкоші, а плавна палітра (від перлинно-сірого до смарагдового, хакі та улюбленого синяво-чорного) підкреслює гармонію та природність. Шоу як завжди закривали фінальні вечірні образи, утворені з фатином, пастками й кристалами. Колекція сприймається як своєрідне прощання і водночас продовження філософії бренду – стримана краса, що не потребує гучних жестів (дод. Б, рис. Б.6) [46]. Характеристика особливостей одягу провідних дизайнерів в сегменті Prêt-à-Porter de luxe надано в табл. 2.2.

Таблиця 2.2.

Характеристика особливостей одягу провідних дизайнерів в сегменті Prêt-à-Porter de luxe

Бренд	Матеріали	Оздоблення	Кольори
Jasquetus	Бавовна, льон, шифон, тюль, мереживо, органза	Мінімальне оздоблення; акцент на драпіруванні, складках і багат шаровості; делікатні гудзики, фактурні пояси, фігурні зав'язки	Кремовий, бежевий, білий, чорний, ніжно-рожевий, небесно-блакитний, жовтий
Carolina Herrera	Жакард, шифон, тюль, мереживо,	Вишивка, аплікації, ручне оздоблення кристалами, флористичні мотиви,	Яскраві та контрастні: червоний, бузковий, фіалковий, насичений рожевий, жовтогарячий,

	бавовна, органза	драпірування, волани, банти	золотий, а також класичні білий та чорний
Valentino	Тюль, шовк, мереживо, органза	Вишивка, паєтки, блискучі тканини, ручні драпірування, прозорі шари, декоративні аплікації, банти	Фуксія, шалфей, димчастий сірий, відтінки слонової кістки, білий, чорний, бежевий
Dior	Шовк, тюль, бавовна та вовна, мереживо, шифон, денім, шкіра	Рюші, вишивка, блиск кристалів, декоративні шви, драпірування, комбінації прозорих і щільних фактур, квіткові аплікації та принти	Вершковий, кремовий, ніжно-блакитний, білий, чорний, відтінки сірого
Giorgio Armani	Шовк, фатин, льон, легка вовна, перфоровані тканини	Паєтки, кристали, перфорація, м'яке драпірування, блискучі покриття, тонка вишивка	Основним є глибокий синяво-чорний колір, Також перлинно-сірий, хакі й пастельні природні відтінки

Таким чином, колекції сегменту *prêt-à-porter de luxe* демонструють баланс між розкішшю та носибельністю. Переважають натуральні та змішані матеріали з делікатними фактурами (мереживо, тюль, шовк), м'які драпірування, ручна вишивка та виразні декоративні елементи, але у стриманішій формі, ніж у *haute couture*. Кольорова палітра поєднує пастельні, нейтральні та яскраві акцентні відтінки. Загалом сегмент характеризується елегантністю, виразною жіночністю та високою якістю виконання.

В свою чергу святковий масмаркет займає проміжне положення між класичним *prêt-à-porter de luxe* та повсякденним мас-маркетом. Це сегмент, орієнтований на споживачів середнього рівня достатку, які прагнуть виглядати елегантно й сучасно на особливих подіях й не тільки, але без надмірної переплати за люксові бренди.

Основна ідея цього сегменту – поєднати доступність з відчуттям святковості та стилу. Такі колекції зазвичай створюються з якісних, але не надто дорогих матеріалів: поліаміду, поліестеру, віскози, бавовняних сумішей, ацетату тощо. Вони зберігають виразний дизайн і продумані силуети, властиві лініям *prêt-à-porter de luxe*, але при цьому залишаються більш практичними та масовими у виробництві.

Для цього сегмента характерні жіночні силуети, декоративні акценти (драпірування, мереживо, блискітки, тканини з легким блиском тощо), а також гнучкість у ціновій політиці. Наприклад, такі бренди як Massimo Dutti, Sayya, Reformation, Zara Evening та & Other Stories, демонструють саме цей баланс – між естетикою елегантності та доступністю, створюючи святковий настрій у межах реального щоденного бюджету для людей середнього рівня достатку (дод. Б, рис. Б.7).

Споживач святкового мас-маркету – це переважно молода або доросла жінка міського середовища, яка цінує моду, але підходить до вибору одягу раціонально. Вона прагне виглядати ефектно на подіях – вечірках, урочистостях, випускних чи романтичних зустрічах – і водночас не перевищувати свій бюджет. Для неї важливі зовнішній вигляд, зручність та універсальність, адже святкова сукня може бути використана і в повсякденному стилі.

У цьому сегменті оздоблення стає простішим, але не втрачає декоративності. Дизайнери використовують паєтки, блискітки, принти, мереживо або фактурні вставки, які створюють святковий ефект без складних технік ручної роботи. Такі елементи дозволяють виробам виглядати яскраво та візуально дорожче, при цьому залишаючись доступними для масового виробництва.

Наприклад, в новій колекції Massimo Dutti сезону весна-літо 2025 романтичний стиль проявляється у витонченому, стриманому вигляді, характерному для сегменту

prêt-à-porter de luxe. Основна увага зосереджена не на надмірному декорі, а на м'яких лініях силуету, природній кольоровій гамі та делікатних фактурах [47].

Романтичність у цій колекції читається через легкі та натуральні тканини: атлас, віскозу, ацетат, поліестер, тонкий тюль, а також льон і бавовну, які створюють плавність руху та відчуття повітряності. Серед характерних моделей: сукні-комбінації, сукні з короткими та довгими рукавами, а також спідниці з легким кльошем. Оздоблення в бренді Massimo Dutti як і завжди мінімальне: мереживо, дрібне драпірування, волани, блиск нитки та невеличкі акцентні гудзики золотого кольору.

Колірна гама побудована на теплих пастельних та нейтральних класичних відтінках – молочному, кремовому, бежевому, теракотовому, а також темно-коричневому, сірому та чорному. Такий підхід створює образ сучасної стриманої романтичної жінки – легкої, природної, елегантною, але без надмірної театральності.

У новій колекції Saaya весна–літо 2025 романтичний стиль також отримує сучасне, свідомо спрощене трактування з акцентом на конструкцію та деталі. Бренд поєднує ніжність і архітектурність, створюючи образи, в яких жіночність виражається не лише через декор, а й через форму, лінію та колір [48].

Для колекції характерні легкі тканини: віскоза, поліестер, бавовна, натуральний та еко шовк та мереживо. Силуети переважно вільні, але структурні: сукні з асиметричними вирізами, об'ємні рукави-ліхтарики або їх повна відсутність, жакети з декоративними вставками та пояси, які підкреслюють талію.

Оздоблення стримане, але більш виразне ніж у Massimo Dutti: дрібне драпірування, легке мереживо, фактурні тканини та акцентні декоративні квіти. Кольорова палітра в основному світла та яскрава: вершковий, рожевий, небесно-блакитний, ніжно-фіолетовий, відтінки пудри та айворі. Такий підхід підкреслює відчуття легкості та внутрішньої гармонії, властиві сучасному романтичному стилю.

У колекції Reformation весна–літо 2025 романтичний стиль інтерпретується через екологічну свідомість і повсякденну природність. Бренд зберігає ключові ознаки

романтичної естетики – легкість, жіночність, м'які силуети, але подає їх у практичному, невимушеному проте елегантному форматі, характерному для святкового масмаркету [49].

Основу колекції складають легкі сукні з віскози, нейлону, поліестеру та шовку. Часто використовуються V-подібні вирізи та вирізи халтер, особливо у вечірніх сукнях, мереживні вставки, відкрита спина та квітковий принт.

Колірна палітра ніжна й природна: білий, кремовий, блакитний, світло-зелений, темно-червоний та темно-коричневий. Саме ці елементи створюють впізнаваний романтичний стиль бренду – простий, свіжий і наближений до повсякденного життя, де елегантність не потребує надмірного декору.

У колекції Zara Evening Dress весна–літо 2025 романтичний стиль проявляється у поєднанні лаконічності та виразного декору. Цей напрямок демонструє, як святковий масмаркет може зовнішньо наближатися до естетики *prêt-à-porter de luxe*, зберігаючи доступність й водночас створюючи ефект розкоші [50].

Основу суконь складають струмливі сукні з поліестеру, віскози й тонкого тюлю, які підкреслюють жіночність за рахунок легких драпірувань, відкритих плечей і делікатних вирізів. Часто використовується асиметричність, що додає образам динаміки, сукні з пастками, блискітками чи напівпрозорими або мереживними вставками, що додають святковості, але при цьому не виглядають "занадто".

Палітра колекції тримається у межах класичних святкових кольорів — білого, чорного, молочного та глибокого червоного. Усе це створює образ сучасної романтичності: стриманої, впевненої, ніжною й витонченою, де романтика проявляється не у надлишку деталей, а у їх грамотному й гармонійному використанні.

І наостанок, у новій колекції & Other Stories романтичний стиль представлено через елегантність, наближену до естетики сучасного міського шику. Основу колекції складають сукні, спідниці та блузи з м'якими силуетами, драпіруваннями, рукавами-ліхтариками, асиметричним кроєм й воланами [51].

Матеріали – віскоза, ацетат, бавовна і напівпрозорі текстури, які створюють легкий, делікатний ефект. Декор зведено до стриманих деталей: невелика вишивка, акцентні гудзики, банти, рюші, фактурні складки й зборки. Кольорова палітра витримана у світлих і приглушених тонах: кремовому, ніжно-рожевому, пудровому, фісташковому, темному бордо та чорному.

Колекція поєднує романтичність із практичністю, пропонуючи образи, придатні як для святкових подій, так і для повсякденного носіння, що відповідає концепції доступного, але вишуканого масмаркету. Характерні риси сегменту святковий масмаркет на основі аналізу відомих брендів надано в табл. 2.3.

Таблиця 2.3.

Характерні риси сегменту святковий масмаркет на основі аналізу відомих брендів

Бренд	Матеріали	Оздоблення	Кольори
Massimo Dutti	Атлас, віскоза, ацетат, поліестер, тонкий тюль, льон, бавовна	Мереживо, дрібне драпірування, волани, блиск нитки, золотисті гудзики	Молочний, кремовий, бежевий, теракотовий, темно-коричневий, сірий, чорний
Saууа	Віскоза, поліестер, бавовна, натуральний та еко-шовк, мереживо	Драпірування, фактурні тканини, легке мереживо, декоративні квіти, асиметричні вирізи	Вершковий, рожевий, небесно-блакитний, ніжно-фіолетовий, пудровий, айворі
Reformation	Віскоза, нейлон, поліестер, шовк	Мереживні вставки, вирізи (V-подібні, халтер), квітковий	Білий, кремовий, блакитний, світло-зелений, темно-

		принт, легке драпірування	червоний, коричневий
Zara Evening Dress	Поліестер, віскоза, тюль, мереживо	Драпірування, асиметрія, блискітки, паєтки, прозорі вставки, відкриті плечі	Білий, чорний, молочний, глибокий червоний
& Other Stories	Віскоза, ацетат, бавовна, напівпрозорі текстури	Вишивка, рюші, банти, зборки, фактурні складки, акцентні гудзики	Кремовий, ніжно- рожевий, пудровий, фісташковий, бордо, чорний

Отже, святковий масмаркет використовує доступніші матеріали (віскоза, поліестер, ацетат, льон), але прагне відтворити естетику преміальних вечірніх колекцій через використання мережива, легких драпірувань, воланів, блиску та декоративних принтів. Кольорова палітра варіюється від кремово-пастельної до насичених вечірніх відтінків. В цілому сегмент демонструє орієнтацію на романтичність і виразність, але з більш простою конструкцією та промисловими техніками оздоблення.

Тим часом повсякденний масмаркет – це сегмент моди, орієнтований на широку аудиторію споживачів, які шукають доступний, зручний та універсальний одяг для щоденного використання. Основна мета цього сегмента – поєднати функціональність, комфорт і базову естетику з помірною ціною. На відміну від святкового або люксового масмаркету, тут переважає практичність і простота форм, тоді як декоративні елементи відіграють лише допоміжну роль.

Бренди цього рівня прагнуть наслідувати тенденції вищих сегментів (*prêt-à-porter* і навіть *haute couture*), але адаптують їх до повсякденного ритму життя. Тому романтичні мотиви в цьому сегменті проявляються більш стримано: через м'які

силуети, легкі тканини, пастельні кольори чи невеликі декоративні акценти (наприклад, мереживо, банти або квіткові принти, виконані у спрощеній формі).

Основними споживачами повсякденного масмаркету є люди середнього та нижче середнього достатку, для яких важливими є комфорт, доступність і можливість виглядати охайно й сучасно без зайвих витрат. Це студенти, офісні працівники, молоді фахівці, тобто ті, хто цінує практичність і водночас хоче мати привабливий вигляд у повсякденному житті.

Одяг цього сегмента орієнтований на зручність і багатофункціональність: речі легко комбінуються між собою, створюючи базу для різних образів. Матеріали, як правило, недорогі, але приємні до тіла: бавовна, віскоза, поліестер, трикотаж. Крої прості, проте з урахуванням актуальних трендів. У романтичному стилі це можуть бути, наприклад, сукні, спідниці, блузи з легкими оборками, невеликими драпіруваннями, моделі з ніжними квітковими візерунками чи силуетами з акцентом на жіночність, але без надмірного декору.

Загалом, у повсякденному масмаркеті романтика стає буденною – не святковою, а природною частиною щоденного образу. Тут краса виражається через простоту, м'якість і гармонійні деталі, які не вимагають особливих нагод, аби виглядати добре.

Щоб глибше зрозуміти, як романтичний стиль адаптується в межах повсякденного масмаркету, розглянемо нові колекції весна-літо 2025 таких брендів, як Zara, Reserved, MustHave, Bershka та Mango (дод. Б, рис. Б.8).

У новій колекції Zara весна-літо 2025 романтичний стиль представлений у сучасній, стриманій інтерпретації. Дизайнери зберігають фірмову мінімалістичну естетику бренду, але додають до неї м'які силуети, повітряні тканини та делікатні декоративні акценти. У колекції переважають пастельні й природні тони, кремовий, білий, пудровий, блакитний, рожевий, а також чорний, темно-коричневий, хакі та глибокий бордо [52].

Основу складають сукні та спідниці зі струмливих, а також й більш міцних, костюмних матеріалів, топи з драпіруванням, блузи з відкритими плечима, спідниці з

воланами, приталені жакети та вкорочені жилети. Романтичність досягається не надлишком декору, а витонченістю, силуетами, кольорами, грою текстур (мереживом, шифоном, тонким льоном). Декор часто обмежується малопомітними оборками, зав'язками, невеликими мереживними вставками, акцентними строчками тощо.

У колекції Reserved весна-літо 2025 романтичний стиль проявляється через тканини з легкою фактурою (віскозу, поліестер або тонку бавовну з елементами шифону чи тюлю, трикотаж) та м'які жіночні силуети (сукні з воланами або оборками, спідниці максі та міні, легкі та напівпрозорі блузи з бантиками або рукавами-ліхтариками, злегка розкльошений поділ тощо). Оздоблення стримане: невеликі рюші, романтичні округлі комірці, флористичні принти, декоративна вишивка, мереживні вставки та тканина із додаванням металізованого волокна [53].

Кольорова палітра колекції має здебільшого світлі та класичні відтінки: білий, кремовий, бежевий, глибокий бордовий, чорний, сірий, коричневий, а також червоний. У такому вигляді романтичність тут перетворюється на образи на кожен день, які підходять для комфортного носіння у повсякденному житті.

У колекції Mango весна-літо 2025 романтичний стиль набуває більш зрілої, стриманої форми. Якщо Zara тяжіє до сучасної мінімалістичної легкості, а Reserved – до молодіжної жіночної повсякденності, то Mango поєднує елегантність із практичністю, створюючи образи, близькі до smart casual. Основу складають вільні сукні з віскози, льону й бавовни, довжини міні та максі, м'які прилягаючі сукні з трикотажу, вкорочені й приталені жакети, класичні та широкі штани, спідниці міді з драпіруванням чи розрізами. Романтичність тут виражена не в надмірному декорі, а в делікатних деталях – тонких зав'язках, воланах, легких прозорих і мереживних вставках, дрібному драпіруванні, акуратній вишивці, флористичних мотивах та декоративних гудзиках [54].

Кольорова гама витримана в м'яких, природних відтінках – молочний, бежевий, ніжно-рожевий та зелений, небесно-блакитний, відтінки коричневого та червоного, класичні чорний та темно-синій. Усе виглядає невимушено, але гармонійно, що

дозволяє носити такі речі щодня, зберігаючи жіночність і витонченість. У підсумку Mango показує, як романтичний стиль може бути частиною базового гардероба без надмірної декоративності.

У колекції Bershka весна-літо 2025 романтичний стиль представлений у більш молодіжному, грайливому варіанті. Якщо Mango демонструє зрілу елегантність, то Bershka робить ставку на легкість і безпосередність. Тут романтика проявляється через короткі сукні з відкритими плечима, топи на бретелях, мініспідниці та блузи з рюшами, повітряні максі спідниці в стилі бохо, асиметричний крій, використання мережива, а також кроп-топи зі стрічками чи зав'язками. Матеріали переважно легкі: бавовна, віскоза, поліестер, напівпрозорі тканини, тонкий денім і трикотаж [55].

Кольорова гама складається переважно з пастельних, природних та класичних відтінків, але поряд із ними можна також зустріти яскравий та глибокий червоний, фіолетовий, рожевий, жовтий та інші насичені й яскраві кольори. Декор грайливий, але не перевантажений: часто використовується мереживо, принти з квітами, дрібні паєтки, декоративні бантики, драпірування та загалом фактурні матеріали. Такий підхід створює романтичний настрій у форматі міського кежуалу – з відчуттям та атмосферою свободи й молодості.

Колекція MustHave весна-літо 2025, так само як і Mango, демонструє більш стриману та зрілу інтерпретацію романтичного стилю, близьку до класичного casual chic. На відміну від грайливої естетики Bershka, тут переважає витонченість і природність форм. Основу складають жіночні сукні та спідниці короткої та середньої довжини, сорочки із зав'язками або складками на лінії талії, що гарно підкреслюють силует, костюми у світлих та природних відтінках, а також сукні-футляри та моделі із запахом [56].

Матеріали в основному натуральні й приємні до тіла: бавовна, віскоза, льон, рідше – трикотаж. Колекція витримана у спокійній кольоровій гамі: білий, бежевий, кремовий, пісочний, коричневий, світло-блакитний, рожевий, також чорний чи оливковий. Романтичність тут виражається не через декор, так як в одязі цього бренда

його доволі мало, а через природну жіночність силуетів і м'якість ліній та кольорів. Усе виглядає лаконічно, з акцентом на якість і зручність, що відповідає сучасному розумінню романтичного стилю в повсякденному житті – делікатно, гармонійно й невимушено. Характерні риси сегменту повсякденний масмаркет на основі аналізу відомих брендів наведено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4.

Характерні риси сегменту повсякденний масмаркет на основі аналізу відомих брендів

Бренд	Матеріали	Оздоблення	Кольори
Zara	Поліестер, віскоза, шифон, тонкий льон, змішані тканини.	Драпірування, відкриті плечі, волани, дрібні оборки, зав'язки, мереживо, строчки.	Кремовий, білий, пудровий, блакитний, рожевий, чорний, бордо, хакі.
Reserved	Віскоза, поліестер, тонка бавовна, трикотаж, синтетичний шифон.	Волани, оборки, комірці, банти, рукави-ліхтарики, дрібна машинна вишивка, мереживо.	Білий, кремовий, бежевий, чорний, бордовий, сірий, червоний, коричневий.
Mango	Віскоза, льон, бавовна, трикотаж.	Драпіруванням, розрізи, зав'язки, мереживо, дрібна вишивка.	Молочний, бежевий, рожевий, зелений, небесно-блакитний, червоний, коричневий, чорний, темно-синій.
Bershka	Бавовна, віскоза, поліестер, денім, трикотаж,	Асиметрія, рюші, бантики, драпірування, квіткові принти.	Пастельні, природні тони, червоний, рожевий, фіолетовий,

	синтетичний шифон.		жовтий, яскраві акценти.
MustHave	Бавовна, віскоза, льон, трикотаж.	Зав'язки, складки – мінімальний декор.	Білий, кремовий, бежевий, світло-блакитний, рожевий, коричневий, чорний, оливковий.

У підсумку аналіз повсякденних колекцій масмаркет-брендів свідчить, що сегмент характеризується простішими та змішаними матеріалами (бавовна, віскоза, поліестер, трикотаж), спрощеними декоративними рішеннями та акцентом на комфорті. Використовуються базові елементи романтичної стилістики – легкі драпірування, волани, мереживні деталі, зав'язки, але у мінімальних обсягах. Кольорова палітра поєднує універсальні нейтральні тони з окремими пастельними та яскравими акцентами. Загалом сегмент орієнтований на повсякденну зручність із легким романтичним настроєм.

Таблиця 2.5.

Порівняння характерних рис чотирьох сегментів моди

Сегмент	Індивід-сть	Матеріали	Оздоблення	Кольори
Haute Couture	Максимальна унікальність, ручна робота, індивідуальні замовлення	Натуральний шовк, шифон та тюль; мереживо, парча вишита в ручну, оксамит, шкіра, латекс	Надмірне оздоблення, ручна вишивка кристалами, бісером, перлами; пастки складні аплікації, пір'я, багато рюшів	Ніжні пастельні, глибокі драматичні та складні відтінки

Prêt-à-porter de luxe	Висока якість і обмежене виробництво, поєднання машинної та ручної роботи.	Шовк, вовна, віскоза, шифон, жакард, органза, мереживо, денім, шкіра, льон, фатин	Багат шаровість, драпірування, рідше – оздоблення кристалами; паєтки, блискуче покриття, мереживо, аплікації, вишивка	Пастельні, природні, класичні та м'які відтінки
Масмаркет святковий	Серійність, орієнтація на ефектність і доступність	Синтетичні або змішані тканини (поліестер, віскоза, шифон, сітка, ацетат, бавовна, льон)	Паєтки, блискітки, мереживо, принти, декоративні вставки, рюші	Яскраві, контрастні, святкові відтінки
Масмаркет повсякденний	Масове виробництво, комфорт і універсальність	Часто синтетичні або змішані тканини (поліестер, бавовна, лляні суміші, трикотаж)	Мінімальний декор: рюші, зав'язки, дрібні принти, бантики. Рідше – дрібна машинна вишивка та мереживні вставки.	Нейтральні, природні, спокійні тони

Аналіз чотирьох сегментів сучасної моди (табл. 2.5) показує, що романтичний стиль, попри різний рівень цінової категорії та цільову аудиторію, залишається актуальним і здатним до багатьох інтерпретацій. У Haute Couture він набуває художнього вигляду, де кожен образ є унікальним витвором мистецтва. У Prêt-à-porter de luxe романтика трансформується в елегантну та витончену форму, зберігаючи ексклюзивність, але стаючи більш практичною. У святковому масмаркеті цей стиль подається у спрощеному форматі – з помітним декором, блиском і декоративними матеріалами, доступними для широкої аудиторії. Натомість у повсякденному

масмаркеті романтичність набуває найстриманішого вигляду: м'які силуети, природні кольори, мінімальний та простий декор – усе підпорядковано комфорту та щоденному носінню.

Таким чином, романтичний стиль демонструє гнучкість і здатність пристосовуватись до умов ринку – від індивідуальної унікальності до масової практичності, не втрачаючи свого головного змісту – підкреслення ніжності, емоційності та жіночності.

Отже, підсумовуючи проведене дослідження, можна зазначити, що отримані результати створюють міцну основу для подальшої розробки творчої концепції власної колекції, її стилістичного напрямку, формоутворювальних засобів та образно-символічного наповнення.

Висновки до розділу 2

1. Проведено аналіз попередніх наукових досліджень романтичного стилю та встановлено, що він зберігає актуальність у моді завдяки універсальності, емоційності та здатності адаптуватися до різних культурних традицій.
2. Визначено специфіку проявів романтичного стилю в різних сегментах моди (*haute couture*, *prêt-à-porter de luxe*, святковий та повсякденний масмаркет) та встановлено, що ступінь декоративності та складності виконання змінюється залежно від цільової аудиторії та призначення виробів.
3. Проаналізовано характерні риси романтичного стилю у творчості сучасних дизайнерів в різних сегментах, зокрема використання легких тканин, декоративних технік, природних мотивів та м'яких силуетів, а також проведено порівняння ключових аспектів даного стилю в різних сегментах.
4. З'ясовано, що сучасна мода демонструє широкий спектр інтерпретацій романтичного стилю, що свідчить про його багатогранність і потенціал для подальшого творчого осмислення в авторських колекціях.

РОЗДІЛ 3

ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

3.1. Аналіз сучасних модних тенденцій

Мода останніх сезонів демонструє тенденцію до поєднання класичних форм та романтичних елементів. Дизайнери продовжують звертатися до жіночності, природної естетики та гармонії, втілюючи ці риси як у повсякденних, так і в вечірніх образах.

Довжина міді та максі продовжує залишатися одним із ключових трендів у жіночій моді, поєднуючи класичну елегантність із сучасним баченням силуету. Такі моделі надають образу витонченості, підкреслюючи лінії тіла. На подіумах в роботах визначних дизайнерів можна побачити найрізноманітніші інтерпретації довгих суконь та спідниць – від строгих і лаконічних варіантів до багатошарових та декоративних (рис. 3.1).

Для прикладу, Chloé у своїй колекції осінь-зима 2025/26 віддала перевагу саме довжині максі, демонструючи сукні та спідниці з легких матеріалів. Alberta Ferretti також поєднує максі-довжину з прозорими фактурами, додаючи образам романтичного настрою та чуттєвості [57]. Bevza, як і завжди, у своїх образах робить ставку на мінімалістичні форми та стримані відтінки, підкреслюючи силует за допомогою чистих ліній і плавних пропорцій, а Carolina Herrera інтерпретує довжину максі та міді через призму вечірніх та дещо ділових образів з виразною вишивкою, що додає класичним образам родзинки [58].

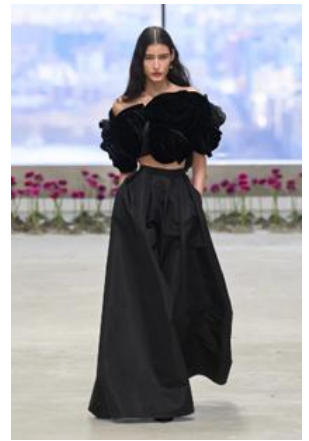
а

б

в

г

Рис. 3.1. Модні тенденції в творчості видатних дизайнерів; а – Chloé, осінь-зима 2025/26; б - Alberta Ferretti, осінь-зима 2025/2026; в – Bevza, осінь-зима 2025/2026; г - Carolina Herrera, осінь-зима 2025/2026

Прозорість та легкі повітряні матеріали. Використання прозорих і напівпрозорих тканин також стало невід’ємною частиною модних колекцій й 2025-2026 роки не виключення. Дизайнери все частіше вдаються до використання невагомих та повітряних матеріалів для передання легкості та романтичності. Проте цей тренд не лише підкреслює жіночність, а й додає образу відтінок загадковості (рис. 3.2).

У колекції Chanel осінь-зима 2025/26 часто використовується поєднання щільних матеріалів з легкими та прозорими, що можна інтерпретувати як поєднання стійкості та сили з вразливістю та чуттєвістю. Також в багатьох образах цієї колекції можна помітити такі романтичні елементи як банти різних розмірів, а також рюши та об’ємні рукави.

Chloé в своїй колекції використовує шифон та органзу для м’яких, плавних образів, що нагадують легкі хмарини й також часто можна побачити акценти у вигляді каскадних воланів на рівні стегон та нижче. Christian Dior додає прозорим матеріалам драматизму за рахунок складних драпіровок, рюш, аплікацій тощо. У свою чергу, Alberta Ferretti пропонує невагомі сукні з декоративними романтичними елементами

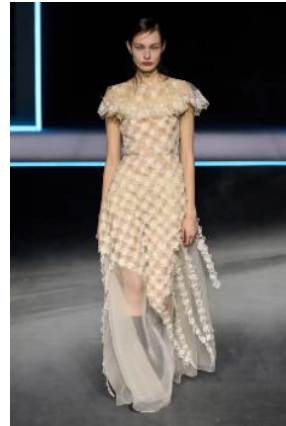
та тонкими мереживними вставками, які гармонійно поєднують класичну жіночність і сучасну естетику [57].

а

б

в

г

Рис. 3.2. Модні тенденції в творчості видатних дизайнерів; а – Chanel, осінь-зима 2025/26; б – Chloé, осінь-зима 2025/26; в - Christian Dior, осінь-зима 2025/26; г - Alberta Ferretti, осінь-зима 2025/2026

Об'ємні декоративні елементи, такі як **рюші та волани**, також залишаються актуальними і в нових сезонах, надаючи образам динаміки, м'якості та романтичного шарму (рис. 3.3). Вони здатні перетворити навіть найпростіший силует на виразний і запам'ятовуваний.

Christian Dior у колекції осінь-зима 2025/26 створює багатошарові композиції з рюшів, які формують складний цікавий рельєф та рух. Alberta Ferretti надає перевагу ніжним воланам на плечах, створюючи асиметричність, а також на спідницях, додаючи виробам елегантної грайливості [57]. Alexander McQueen в своїй колекції часто застосовує рюші по краях багатошарової асиметричної спідниці сукні, додаючи динаміки, а також додає в деякі зі своїх образів акцент у вигляді високого комірця з рюшами.

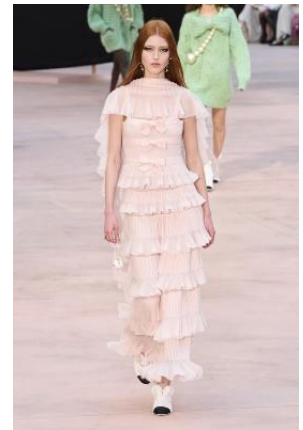
а

б

в

г

Рис. 3.3. Модні тенденції в творчості видатних дизайнерів; а - Christian Dior, осінь-зима 2025/26; б - Alberta Ferretti, осінь-зима 2025/2026; в - Alexander McQueen, осінь-зима 2025/26; г – Chanel, осінь-зима 2025/26

Наступним трендом на 2025-2026 рік являється **використання мережива**, що вже багато десятиліть залишається невід'ємним символом жіночності та витонченості й знову набуває особливої актуальності в образах провідних дизайнерів (рис.3.4). В сучасних інтерпретаціях мереживо часто поєднують з прозорими тканинами, щільними матеріалами та навіть трикотажем, щоб надати йому новий, більш сучасний та цікавий вигляд.

У колекції Chloé мереживні вставки поєднуються з легкими шифоновими елементами та шовковими тканинами, утворюючи делікатні, майже ефемерні силуети або ж утворюючи з них об'ємні декоративні елементи. Jean Paul Gaultier у своїй кутюрній колекції весна-літо 2025 обирає більш сміливий підхід – насичене мереживо з виразним рельєфом, яке контрастує з мінімалістичними деталями [36]. Christian Dior використовує мереживо для створення вишуканих фактурних поверхонь, зберігаючи естетику свого неповторного романтизму. Chanel у своїй колекції пропонує цікаве чорне мереживо в поєднанні з елегантною сукнею-сорочкою.

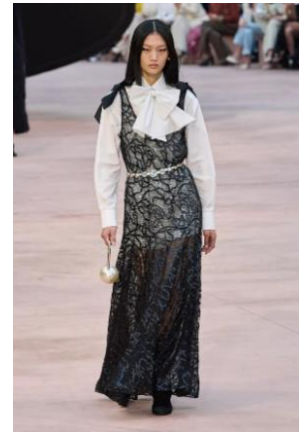
а

б

в

г

Рис. 3.4. Модні тенденції в творчості видатних дизайнерів; а – Chloé, осінь-зима 2025/26; б - Jean Paul Gaultier, Couture весна-літо 2025; в - Christian Dior, осінь-зима 2025/26; г – Chanel, осінь-зима 2025/26

Так само як і рюши, **драпірування та м'які складки** продовжують залишатися одними з ключових прийомів у створенні жіночних і виразних силуетів. У сезоні 2025/26 дизайнери активно використовують цей прийом для додавання образам динамічності, а також для підкреслення природних ліній тіла та додавання об'єму в потрібних зонах (рис. 3.5).

Jasquemus у колекції весна-літо 2026 демонструє драпірування та складки як головний акцент, створюючи асиметричні силуети з легким натяком на скульптурність [42]. Elie Saab у кутюрній колекції весна-літо 2025 пропонує розкішні вечірні сукні зі складними багатошаровими драпіровками та ніжними перетіканнями тканин, що створюють відчуття руху навіть у статичних образах [34]. Alberta Ferretti у колекції осінь-зима 2025/26 застосовує м'які переважно вертикальні складки та елегантні перехрещення тканини, щоб надати сукням витонченого та цікавого вигляду [57].

а

б

в

г

д

Рис. 3.5. Модні тенденції в творчості видатних дизайнерів; а,б – Jacquemus, весна-літо 2026; в,г - Elie Saab, Couture весна-літо 2025; д - Alberta Ferretti, осінь-зима 2025/2026

Квіткові та інші природні мотиви завжди були одним із провідних елементів романтичного стилю, і у 2025–2026 роках вони знову з'являються у новому, більш деталізованому й різноманітному виконанні. Дизайнери поєднують класичні флористичні принти з об'ємними аплікаціями, вишивкою та фактурними елементами, досягаючи максимальної реалістичності зображень (рис. 3.6).

У колекції Christian Dior Couture весна-літо 2025 ніжні квіти в образі виглядають невагомо, поєднуючись з багатошаровою прозорою тканиною, а Elie Saab у тій самій сезонній кутюрній колекції втілює образи квітучих садів за допомогою легких прозорих тканин в поєднанні з розкішними квітковими аплікаціями [34]. Miss Sohee Couture також пропонує експресивні флористичні аплікації та вишивки як виразні акценти, а Carolina Herrera використовує квіткові мотиви у вигляді вишивки в поєднанні з класичними жіночними силуетами, зберігаючи баланс між вишуканістю та повсякденністю [58].

Рис. 3.6. Модні тенденції в творчості видатних дизайнерів; а - Christian Dior, Couture весна-літо 2025; б - Elie Saab, Couture весна-літо 2025; в - Miss Sohee, Couture весна-літо; г - Carolina Herrera, осінь-зима 2025/2026; д - Christian Dior, осінь-зима 2025/26

Пастельні відтінки традиційно асоціюються з романтичністю, легкістю та витонченістю, і у 2025–2026 роках вони продовжують домінувати на подіумах. Ця колірна гама створює м'який, спокійний настрій, додаючи образам відчуття гармонії. Дизайнери використовують пастель у монохромних рішеннях або поєднують кілька близьких відтінків, утворюючи плавні переходи та об'ємність образу (рис. 3.7).

Chloé у колекції поєднує пудрові та молочні тони з м'якими фактурами, створюючи елегантний, повітряний вигляд. Elie Saab у своїй кутюрній колекції, що згадувалась раніше, майстерно працює з пастельними рожевими та блакитними відтінками, доповнюючи їх вишуканою вишивкою й аплікаціями [34]. Chanel також пропонує ніжно-блакитні та кремові відтінки, але в поєднанні з класичними силуетами.

а

б

в

г

Рис. 3.7. Модні тенденції в творчості видатних дизайнерів; а – Chloé, осінь-зима 2025/26; б,в - Elie Saab, Couture весна-літо 2025; г – Chanel, весна-літо 2025

Також **червоний колір** у нових колекціях виступає яскравим емоційним акцентом, символом сили, пристрасті та впевненості. Він використовується як у тотальних образах, так і у вигляді окремих деталей – від виразних аксесуарів до сміливих елементів крою (рис. 3.8). Цей колір у поєднанні з елегантними силуетами надає образам відчуття жіночності та могутності водночас.

Alexander McQueen презентує насичений червоний у драматичних силуетах з об'ємними деталями та багатошаровістю, що підкреслює граціозну силу та незалежність. Bevza інтерпретує цей колір у більш лаконічному, стриманому ключі, так само як і Carolina Herrera, створюючи лінійно чисті, але виразні моделі [58]. Chanel Couture натомість презентує цей колір у шикарному блискучому вигляді в поєднанні з повітряною тканиною та рюшами.

а

б

в

г

Рис. 3.8. – модні тенденції в творчості видатних дизайнерів; а - Alexander McQueen, осінь-зима 2025; б – Bevza, осінь-зима 2025/2026; в - Carolina Herrera, осінь-зима 2025/2026; г – Chanel, Couture весна-літо 2025

3.2. Аналіз чотирьох сегментів моди

У модній індустрії існує чітка ієрархія категорій одягу – від унікальних виробів високої моди до доступного повсякденного одягу. Для дослідження романтичного стилю в сучасному проектуванні доцільно виокремити чотири рівні, що найбільш повно відображають різні ступені його прояву та комерційного втілення. Це дає змогу продемонструвати універсальність стилю, його здатність адаптуватися до різних сегментів ринку та відповідати потребам різних груп споживачів.

Обрані чотири рівні включають:

- Haute Couture, де романтичний стиль проявляється максимально експресивно й художньо;
- Prêt-à-porter deluxe, який поєднує естетику романтизму з більшою практичністю;
- мас-маркет святковий, де романтичний стиль інтерпретується у спрощеній та доступній формі;

- та повсякденний одяг, у якому романтичність проявляється лише у відтінках, асортименті та невеликих деталях.

Для наочності система представлена у вигляді таблиці (табл. 3.1).

Таблиця 3.1.

Рівень	Категорія	Характеристика
1	Haute Couture	Ексклюзивні вироби, ручна робота, максимум декоративності та унікальних деталей. Призначені для подіумів і світських подій.
2	Prêt-à-porter deluxe	Високоякісний дизайнерський одяг, більш практичний, але зберігає розкішність і складність силуетів.
3	Масмаркет святковий	Доступні моделі для широкого кола споживачів, святковий одяг з елементами романтичного стилю.
4	Масмаркет повсякденний	Лаконічні та зручні вироби для щоденного носіння, у яких романтичний стиль проявляється через колір, фактуру чи невеликі декоративні акценти.

Представниці сегмента **haute couture** – це, передусім, заможні жінки, які ведуть активне соціальне та культурне життя і для яких мода є важливим способом самовираження, а також способом виразити соціальне становище. В їхньому середовищі зовнішній вигляд має вирішальне значення: для них образ може сказати про людину більше ніж слова, тому він завжди ретельно продумується.

Такі жінки, як правило, належать до аристократії, часто займають високі посади в бізнесі, медіа, культурних сферах й також їх часто можна зустріти серед творчої верхівки: актриси, співачки тощо.

Стиль їхнього життя насичений різноманітними подіями, в тому числі й закритими, куди звичайній людині не потрапити. Наприклад, покази Chanel в Парижі,

Met Gala у Нью-Йорку, Венеційський кінофестиваль, премії у сфері кіно та музики, благодійні вечори в Монако, закриті аукціони сучасного мистецтва приватні вечірки в палаці тощо. Участь у таких заходах потребує особливого гардеробу, який не можна знайти у мас-маркеті. Для цієї категорії жінок надзвичайно важливою є унікальність: вони хочуть бути впізнаваними і точно не “як усі”. Саме тому вони замовляють сукні, які шиті виключно під них і не повторюються.

Їхні інтереси часто пов’язані з мистецтвом, колекціонуванням, подорожами (які часто можуть включати ексклюзивні курорти на Лазурному узбережжі Франції, італійські вілли, приватні острови Мальдів, поїздки до Японії на мистецькі фестивалі чи модні покази, дегустації вин у Бордо чи Тоскані, вечери у ресторанах зі зірками Michelin тощо), модою (постійне оновлення гардеробу, замовлення ексклюзивних моделей та участь у приватних презентаціях від провідних будинків моди). Багато хто з них також веде благодійну діяльність або займається меценатством. У соціальному плані – це жінки, які, як згадувалось раніше, живуть у просторі розкішних вечорів і публічних виступів, де кожна поява ретельно продумана і потребує відповідного вбрання.

Значну частину гардеробу цих споживачок складають вечірні сукні з ексклюзивних тканин (шовк, оксамит, тюль, органза), костюми-трійки від іменитих дизайнерів, витончені жакети, пальта та накидки ручної роботи. Із аксесуарів – дизайнерські сумки (Hermès Birkin, Chanel), ювелірні прикраси, годинники високого класу, елегантні капелюхи та рукавички. Макіяж і зачіска в них так само завжди ретельно продумані для кожного заходу, не рідко з участю персональних стилістів і візажистів.

Вироби haute couture створюються для того, щоб підкреслити статус, індивідуальність і смак власниці. У такому вбранні жінка повинна вразити, справити ефект і залишити про себе яскраве враження. Це завжди щось більше, ніж просто “одяг для виходу”: це візуальна візитівка, що говорить про статус, смак і доступ до ексклюзивного світу високої моди. Такий одяг не використовується у повсякденному

житті – він створений для червоних доріжок, урочистих вечерь, прийомів у палацах, камерних концертів або знакових культурних подій.

У haute couture переважають складні, інколи навіть фантазійні силуети. Дизайнери активно застосовують пишні спідниці, асиметрію, багат шарові драпіровки, прозорі накидки з органзи чи тюлю. В таких образах важлива гра об'ємів: поєднання вузького корсета й повітряних, “летючих” рукавів або ж, навпаки, лаконічної основи з акцентом на масивному елементі – шлейфі чи драпіровці. Часто використовуються класичні романтичні прийоми: рюші, банти, волани, пишні плечі. Вони дають силуету м'якість і водночас відчуття театральності.

В оздобленні ключову роль відіграє ручна робота, по більшій мірі саме цим славиться висока мода. Майстри витрачають сотні годин на одну сукню: кожна деталь створюється вручну, від мереживних вставок до вишивки з перлами, бісером, камінням Swarovski. Часто також застосовується аплікація з квітковими мотивами та розшивка паеткам. Це не просто декоративність, а своєрідне мистецтво, яке перетворює сукню на унікальний артефакт. Таке оздоблення має значення ще й тому, що воно не повторюється: двох однакових моделей у haute couture бути не може.

У кольоровій палітрі переважають світлі та ніжні тони – білий, айворі, кремовий, пастельний рожевий, блакитний, ніжно-зелений. Вони створюють відчуття легкості та чистоти. Водночас дизайнери нерідко вводять і драматичні акценти: глибокий червоний, насичений смарагдовий або чорний, щоб підкреслити пристрасність і силу образу.

Комбінація ніжного та яскравого кольору часто стає головною емоційною нотою: наприклад, біла сукня з червоним поясом чи чорна основа з прозорими пастельними нашаруваннями.

Сегмент prêt-à-porter de luxe орієнтований на жінок із високим, але не завжди “аристократичним” достатком. Це бізнес-леді, топ-менеджерки, успішні підприємниці, власниці галерей чи арт-просторів, а також відомі медійні особистості.

Вони активно працюють, часто подорожують, ведуть динамічне життя, і водночас цінують комфорт та сучасність.

Стиль життя цих жінок насичений діловими зустрічами, поїздками за кордон, культурними подіями (прем'єри театрів, виставки сучасного мистецтва, бізнес-форуми, fashion weeks у Мілані чи Лондоні). Якщо для haute couture характерна закритість і винятковість, то prêt-à-porter de luxe – це розкіш, яка є більш “практичною” і доступною для повсякденного соціального життя.

Для цих споживачок важлива якість і впізнаваність бренду. Вони не завжди замовляють індивідуальне пошиття, але купують речі від провідних модних домів, де кожна колекція створюється з найкращих тканин і за високими стандартами. Їх гардероб складається з костюмів для роботи, елегантних суконь для коктейлів, стильних жакетів та пальт, дизайнерських сумок та взуття. Ці жінки часто комбінують люксові речі з більш повсякденними, створюючи сучасні та впізнавані образи.

Основна функція prêt-à-porter de luxe – поєднати престиж, якість і практичність. Якщо haute couture створюється для виняткових подій, то prêt-à-porter de luxe дозволяє жінкам бути розкішними мало не щодня: на роботі, під час подорожей, у ресторані чи на світській вечірці.

Цей одяг формує образ сучасної жінки, яка вміє балансувати між роботою та дозвіллям і завжди залишається стильного вигляду. Він покликаний підкреслити смак і статус, але водночас має бути функціональним і дозволяти свободу рухів.

У цьому сегменті домінує витончена елегантність, що поєднує лаконічні форми з акцентами романтичного стилю. Силуети здебільшого менш театральні, ніж у haute couture, але все ж зберігають жіночність та особливу вишуканість. Використовуються приталені та вкорочені жакети, міді-сукні, асиметричні крої, романтичні елементи, а також легкі драпірування, що додають образу м'якості.

Тут рідше зустрічаються надмірно об'ємні деталі, проте можуть застосовуватися фактурні рукави, романтичні рюші або бант як акцент, які не

перевантажують силует. У колекціях часто поєднується строгий крій із м'якими тканинами, що дозволяє виглядати одночасно по-діловому й жіночно.

На відміну від *haute couture*, де ключовою особливістю є унікальність і ручна робота, у *prêt-à-porter de luxe* декоративні елементи використовуються більш стримано. Тут важлива якість тканини, ідеальний крій та дорогі матеріали. Присутня делікатна вишивка, аплікації або ж використання декоративних тканин (твід, жакард, шовк із візерунком).

Деталі здебільшого підкреслюють елегантність: гудзики з перламутром, металеві акценти, витончені пояси, стримана фурнітура. Такі оздоблення не відволікають від образу в цілому, але створюють відчуття витонченого люксу.

У кольоровій палітрі переважають універсальні й класичні відтінки, які легко комбінуються між собою: чорний, білий, бежевий тощо. Романтична стилістика проявляється через м'які пастельні відтінки (рожевий, блакитний, оливковий), які додають жіночності навіть стриманим образам. Колористика загалом менш експериментальна, ніж у *haute couture*, але її головна перевага — багатофункціональність і можливість носити речі щодня, зберігаючи відчуття розкоші.

Таким чином, *prêt-à-porter de luxe* займає проміжне місце між абсолютною унікальністю *haute couture* та більш масовими лініями. Це мода для тих, хто хоче бути розкішною не лише на подіумах чи червоних доріжках, а й у своєму більш повсякденному житті.

Сегмент святковий масмаркет орієнтований на широку аудиторію жінок середнього достатку, які хочуть виглядати яскраво та ефектно на урочистих подіях, але не мають можливості або бажання інвестувати у люксові бренди. Це студентки, молоді спеціалістки, працівниці офісів, викладачки, менеджерки середньої ланки, а також жінки, які поєднують роботу з навчанням чи сімейними обов'язками.

Їх стиль життя більш буденний, ніж у споживачок сегменту *prêt-à-porter de luxe*, проте вони так само прагнуть підкреслити свою індивідуальність через одяг, особливо

у святкових моментах: дні народження, корпоративи, весілля друзів, випускні вечори, новорічні святкування, романтичні побачення, сімейні урочистості. Для них важливо мати вбрання на подію, яке не стане надмірним фінансовим тягарем, але при цьому буде виглядати доволі ефектно.

На відміну від попередніх категорій, ці жінки частіше купують готовий одяг у популярних торговельних мережах (Zara, Mango, H&M, Bershka, Massimo Dutti), орієнтуючись на моду швидкого циклу та тренди з подіумів, адаптовані у більш доступний формат.

Основна функція святкового масмаркету – створити привабливий та ефектний образ для особливих подій за доступною ціною. Це одяг для вечірок, виходів у ресторан, урочистостей та соціальних подій, який дозволяє відчувати себе стильною та сучасною без значних витрат. Такі вироби покликані подарувати атмосферу свята та підняти самооцінку власниці, адже саме через образ вона демонструє власний смак і здатність виглядати доречно та гармонійно в конкретній ситуації.

У цьому сегменті переважають відносно прості силуети, але з декоративними акцентами: приталені коктейльні сукні, міді та міні з відкритими плечима, асиметричні вирізи, легкі спідниці з фатину, моделі підкреслюючі талію, акцентні рукави. Часто використовуються недорогі, але ефектні матеріали: поліестер із блиском, штучний атлас, мереживні полотна з еластичними основами, тканини з металізованою ниткою, люрекс, готові аплікації чи мереживні вставки.

Декор у масмаркеті відіграє ключову роль, адже саме він надає святкового вигляду. Це паетки, блискітки, вишивка машинного виробництва, аплікації з квітковими мотивами, декоративні камінці, стрази, перлини-пластик. В оздобленні часто використовують готові елементи фабричного виробництва, що дозволяє створювати ефектність без значних витрат на ручну працю.

Таке оздоблення може бути більш масовим і менш витонченим, ніж у сегментах вище, але воно відповідає головній меті – дати яскравість і «святковість» у доступному форматі.

Колористика святкового масмаркету більш відкрита до експериментів. Окрім класичних чорного, червоного чи білого, часто використовуються й більш насичені, відповідні поточним трендам, відтінки, наприклад яскравого рожевого, фіолетового, смарагдового та інші.

Поряд із трендовими яскравими кольорами присутні й ніжні пастелі – м'ятний, пудровий, лавандовий, що дозволяє задовольнити різні уподобання споживачок.

Таким чином, святковий масмаркет – це сегмент, що спрощує моду, дозволяючи жінкам виглядати урочисто й привабливо без надмірних витрат. Він поєднує трендовість, декоративність і доступність, створюючи відчуття свята навіть у рамках повсякденного життя.

Сегмент масмаркет повсякденний орієнтований на найширшу аудиторію – жінок різного віку та соціального статусу, які шукають практичний, комфортний і доступний одяг на щодень. Це студентки, молоді мами, вчительки, офісні працівниці, співробітниці сфери обслуговування, фрілансерки, а також жінки, які поєднують роботу з домашніми справами.

Стиль життя цих споживачок динамічний, але переважно орієнтований на буденні завдання: робота, навчання, покупки, сімейні обов'язки, зустрічі з друзями, прогулянки. Для них важливо мати універсальний гардероб, у якому поєднуються комфорт, зручність та сучасність, а також можливість швидко оновлювати образи залежно від сезону чи модних тенденцій.

Такі жінки зазвичай купують одяг у масових мережах чи онлайн-магазинах (Zara, H&M, Stradivarius, Reserved, Sinsay), часто орієнтуючись на співвідношення ціна-якість, акції та знижки.

Головна функція повсякденного масмаркету – забезпечити практичність і універсальність для щоденного використання. Це одяг, який підходить як для роботи, так і для навчання чи відпочинку, дозволяючи власниці почуватися зручно й водночас виглядати охайно та сучасно.

Такий одяг формує базу гардеробу: футболки, джинси, светри, сукні простого крою, зручні спідниці, кардигани, куртки. Він має бути доступним у ціні, легким у догляді (прання, прасування), та достатньо різноманітним, щоб задовольнити широкий попит.

У цьому сегменті домінують прості силуети без надмірних акцентів. Найчастіше це прямий або напівприталений крій, базові моделі, які легко комбінуються між собою. Використовуються мінімальні декоративні елементи, які не заважають щоденному використанню: невеликі вирізи, манжети, кишені тощо.

Тканини здебільшого синтетичні або змішані (бавовна з поліестером, еластичні трикотажі, денім, штучні замітники вовни та шкіри). Вони забезпечують зносостійкість та доступність у ціні, хоча й поступаються натуральним тканинам у якості та довговічності.

Оздоблення в повсякденному масмаркеті відіграє другорядну роль, адже тут ключове значення мають практичність та масове виробництво. Використовуються друковані принти, машинна вишивка, декоративні шви, аплікації чи невеликі накладні елементи. Фурнітура (гудзики, блискавки, кнопки) здебільшого проста й функціональна, без надмірної витонченості.

У палітрі повсякденного масмаркету домінують універсальні базові кольори – чорний, сірий, білий, бежевий, а також натуральні природні відтінки. Водночас присутні й більш яскраві, що відповідають модним трендам сезону: рожевий, зелений, червоний.

Важливим аспектом є варіативність: колекції часто оновлюються й містять як нейтральні кольори для базового гардеробу, так і модні яскраві акценти для створення «нового образу» без значних витрат.

Таким чином, повсякденний масмаркет – це основа гардеробу більшості жінок. Він забезпечує практичність, універсальність і доступність, водночас дозволяючи виглядати сучасно та відповідати модним тенденціям, не витрачаючи значних коштів.

3.3. Тип і структура розробленої колекції

Проаналізувавши модні тенденції сезону весна-літо 2026 року, особливості чотирьох сегментів моди та їх споживачів, було розроблено колекцію одягу в романтичному стилі.

Розроблена колекція складається з чотирьох тематичних блоків, кожен із яких відображає певний сегмент сучасної моди та демонструє різні інтерпретації романтичного стилю. Такий поділ дає змогу систематизувати моделі, виокремити специфічні конструктивні, силуетні та декоративні рішення, а також простежити, як змінюється характер романтичної естетики залежно від рівня доступності, призначення та матеріальних можливостей виробництва.

Перший блок колекції представлений моделями сегменту *haute couture*, у яких акцент зроблено на розкішних силуетах, складній декоративній обробці та вишуканій естетиці вечірнього вбрання (рис. 3.9). Основу блока формують довгі сукні в підлогу – як об'ємні та пишні, так і витончено приталені, що створюють виразні жіночні силуети.

У моделях домінують легкі та прозорі матеріали – шовк, шифон, тюль, органза, а також блискучі та фактурні тканини, які підсилюють урочистий характер колекції. Значну роль відіграє декоративне оздоблення: дрібне драпірування, оборки, складні квіткові аплікації, мереживні вставки, вишивка перлами та розсипи блиску, що формують природні й водночас фантазійні мотиви.

Кольорова гамма вирізняється емоційністю та глибиною: глибокий червоний, теплий темно та світло-зелений й м'які відтінки рожевого та фіолетового. Таке поєднання створює драматичний, пристрасний й водночас ніжний настрій, властивий сучасному романтичному вечірньому одягу.

Загалом блок характеризується поєднанням повітряності та видовищності, де складні ручні техніки, багатошарові фактури та природні мотиви формують виразну

кутюрну стилістику, спрямовану на підкреслення тендітності, емоційності й величності жіночого образу.

Рис. 3.9. Блок Haute Couture

Другий блок колекції розроблений в сегменті prêt-à-porter deluxe, де основний акцент зроблений на жіночних силуетах та декоративних деталях (рис. 3.10). Колекція

поєднує костюми, спідниці, штани, топи та сукні, створюючи різноманітні образи, що залишаються витонченими та святковими водночас.

Силуети в цьому блоці переважно приталені, що дозволяє підкреслити фігуру «пісочний годинник». Костюми включають жакети з об'ємними декоративними рукавами – зборками, зав'язками та складками, до яких додаються спідниці довжини міді або міні. Також представлені сукні з об'ємними рукавами, дрібним драпіруванням, багатошаровою спідницею, а також вкорочені топи, штани з рюшами та драпіруванням.

У моделях активно використовуються прозорі тканини, мереживо, бісерні вишивки та підвіски, блискітки, що додають образам святковості та вишуканості. Кольорова гамма поєднує нейтральні, пастельні та насичені відтінки: слонова кістка, бежевий, глибокий червоний, відтінки рожевого, фіолетового та зеленого.

Загалом блок характеризується поєднанням елегантності та розкоші, приталені силуети, декоративні деталі та багатошарові фактури формують сучасний *prêt-à-porter deluxe* в романтичному стилі.

Рис. 3.10. Блок Prêt-à-porter deluxe

Третій блок колекції охоплює святковий масмаркет, де акцент зроблено на жіночних силуетах із простими, але романтичними декоративними елементами (рис. 3.11). Основу складають сукні міді та міні, спідниці різної довжини, вкорочені жакети та топи.

Силуети в основному прилягаючі, що підкреслює талію та формує витончену фігуру. Невелике драпірування та складки додають декоративності, руху та легкості тканинам. Декоративні акценти включають також рюші, волани, маленькі бантики, блискітки, цікаву фурнітуру та вирізи, які роблять образи святковими, але не надто складними.

Кольорова палітра переважно м'яка, ніжна та святкова: білий, рожевий у світлих і насичених відтінках, м'ятний зелений, глибокий червоний та слонова кістка. Вбрання відзначаються легкістю та романтичністю, створюючи гармонійні, святкові образи для повсякденних урочистостей.

Таким чином блок поєднує практичність і святковість, а жіночні силуети та декоративні деталі формують романтичний настрій, залишаючись доступними для широкої аудиторії.

Рис. 3.11. Блок масмаркет святковий

Четвертий блок колекції створений в сегменті повсякденний масмаркет, де в центрі уваги – прості, комфортні силуети з легким акцентом на романтичний стиль і жіночність (рис. 3.12). Асортимент включає штани на високій талії, вкорочені топи з рукавами, спідниці міді та до середини коліна, вкорочені жакети, довгі трикотажні сукні з рукавами та без, спідниці на запах із вирізами, а також міні-сукня з короткими рукавами.

Як і в трьох попередніх блоках, силуети найчастіше приталені та напівприталені, що забезпечує комфорт та практичність для повсякденного носіння.

Кольорова палітра стримана та універсальна: чорний, коричнево-червоний, білий, пісочний, ніжно-рожевий та бежевий. Декор мінімальний, але інколи використані невеликі деталі для акценту: легкі складки, розрізи на спідницях, зав'язки на сукнях ззаду, жіночні вирізи горловини тощо.

Отже, даний блок підкреслює зручність і функціональність повсякденного одягу, водночас зберігаючи жіночність та легкий романтичний настрій через м'які тканини та невеличкі декоративні акценти.

Рис. 3.12. Блок масмаркет повсякденний

Рис. 3.13. Основна колекція для виготовлення в матеріалі

Висновки до розділу 3

1. Проаналізовано сучасні модні тенденції 2025-2026 років, що свідчать про актуальність романтичного стилю та його стабільну присутність у творчості провідних дизайнерів. Виявлено характерні прийоми романтичного стилю – довжина максі та міді, прозорі фактури, об'ємні декоративні елементи, мереживо, драпірування, квіткові мотиви та пастельна колористика.
2. Визначено специфіку прояву романтичного стилю в різних сегментах моди – від *haute couture* до масмаркету, що дало змогу окреслити ступені декоративності, доступності та практичності романтичної естетики у сучасному жіночому одязі.
3. Проведено характеристику цільової аудиторії кожного сегмента та встановлено зв'язок між стилістичними рішеннями, матеріалами, кольоровою палітрою й потребами споживачів різних соціальних груп.
4. На основі проведеного аналізу сформовано структуру авторської колекції жіночого одягу з чотирьох блоків, що представляють різні рівні моди. Визначено силуетні, конструктивні та декоративні особливості кожного блока та встановлено, як романтичний стиль адаптується залежно від сегмента, призначення та естетичних вимог.

РОЗДІЛ 4 КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

Метою розділу є створення комплекту технічної документації, що включає виконання технічних рисунків та детальний опис зовнішнього вигляду 5 обраних одиниць одягу. У межах розділу також передбачено розробку схеми моделювання конструкції до цих виробів, підбір відповідних матеріалів для виготовлення моделей колекції, визначення основних характеристик і параметрів текстильних матеріалів, символів і вимог догляду та вибір доцільної технології обробки 3-х одиниць одягу.

4.1. Художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделі

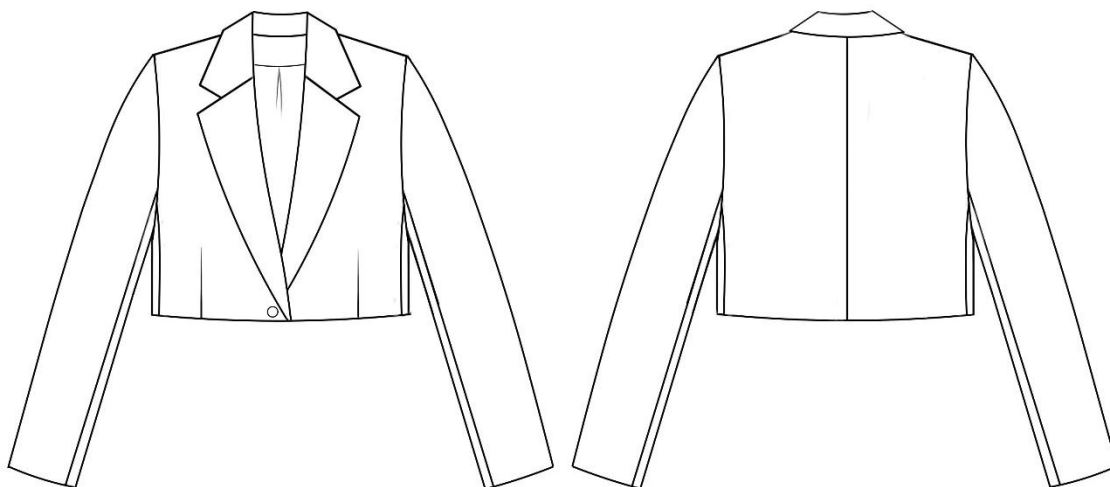

Рис. 4.1. Технічний рисунок жакета

Опис зовнішнього вигляду жакета

Жакет жіночий демісезонний, призначений для повсякденного носіння представницями молодшої та середньої вікової групи, виконаний із костюмної тканини на підкладці (рис. 4.1). Модель має прямий силует із відрізними бочками та довжину до лінії талії. Застібка центральна однобортна, доходить до перегину лацканів і закривається однією прорізною петлею з гудзиком. Пілочки з виточками на талії, а нижні краї бортів з гострими кутами. Спинка має центральний шов. Рукави

вшивні, довгі, двошовні з відлітною шлицею. Для формування чіткої лінії плечей та рукавів передбачені плечові накладки висотою 1 см. Комір стояче-відкладний з пришивним стояком, класичного піджачного типу, з відкладними лацканами з гострими кутами.

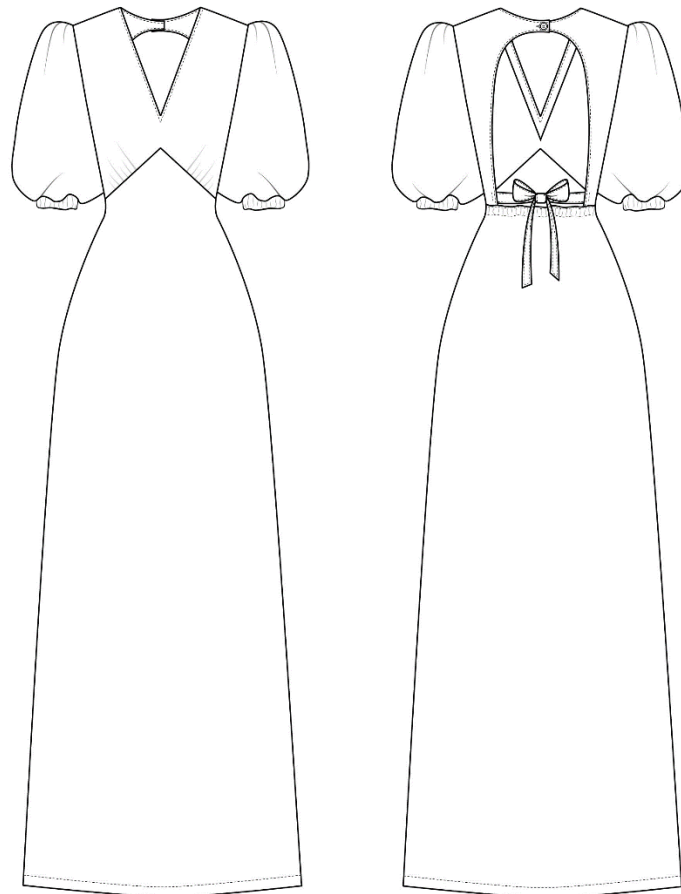

Рис. 4.2. Технічний рисунок сукні

Опис зовнішнього вигляду сукні

Сукня жіноча довга, літнього призначення, з А-подібним силуетом (рис. 4.2). Перед виробу має глибокий V-подібний виріз та рельєфну лінію під грудьми, що формує м'яке прилягання у верхній частині і плавно переходить у вільну спідницю. Рукав вшивний, короткий, об'ємний. Низ рукава зібраний на еластичну стрічку, що створює м'які хвилясті складки. Спинка моделі повністю відкрита, формує глибокий

виріз до лінії талії. Також ззаду по лінії талії наявна декоративно-функціональна зав'язка у вигляді стрічок, що зав'язуються в бант. По задній частині спідниці на лінії талії вставлена еластична стрічка, яка забезпечує комфортне прилягання та зручність у носінні. У верхній частині спинки біля горловини наявна застібка на одну петлю та ґудзик для додаткової фіксації вирізу.

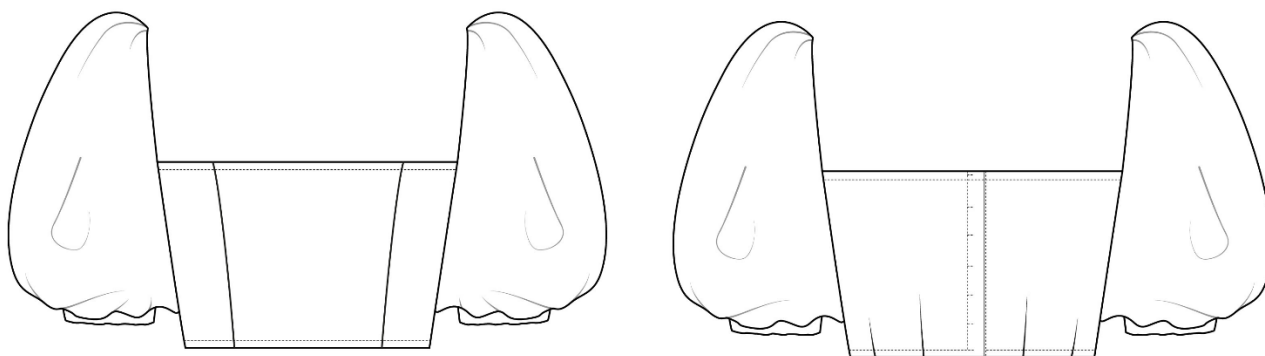

Рис. 4.3. Технічний рисунок топа

Опис зовнішнього вигляду топа

Топ жіночий, літнього призначення, укорочений, довжиною вище лінії талії прилягаючого силуету (рис. 4.3). Модель виконується з натурального льону. Лінія верху горловини пряма по переду та спинці. Перед складається з трьох частин: центральної та двох бокових. На передніх пілочках розташовані вертикальні нагрудні виточки, що виходять із верхнього зрізу та проходять через центр грудей, забезпечуючи щільне прилягання топа по фігурі. Рукав вшивний, короткий, об'ємний, з посадкою по окату та зібранням по низу. Низ рукава оформлено на еластичну стрічку, що створює характерний об'єм. Спинка складається з двох симетричних деталей, з'єднаних центральною функціональною застібкою "гачок і петля". Така конструкція забезпечує щільну фіксацію виробу на фігурі. Низ топа рівний.

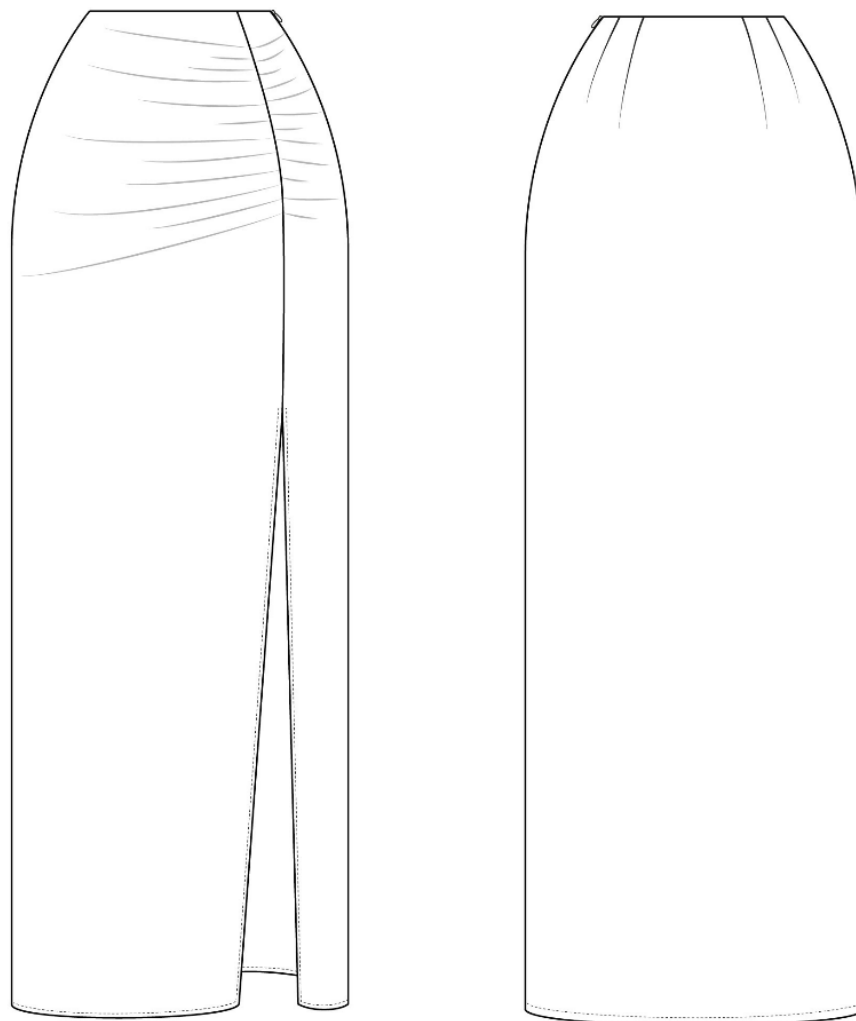

Рис. 4.4. Технічний рисунок спідниці

Опис зовнішнього вигляду спідниці

Спідниця жіноча, літнього призначення, прямого силуету, з високою посадкою (рис. 4.4). Довжина виробу до щиколотки. Переднє полотнище спідниці складається з двох частин та має фігурну драпіровку у верхній частині з м'якими складками, що сходяться до лінії талії. По лівому боку розташований високий розріз. Заднє полотнище спідниці має чотири талієві виточки для кращої посадки по фігурі. Верх спідниці оброблений обшивкою. Низ спідниці підігнутий із обметаним зрізом. Застібка спідниці оброблена в лівому бічному шві потаємною блискавкою.

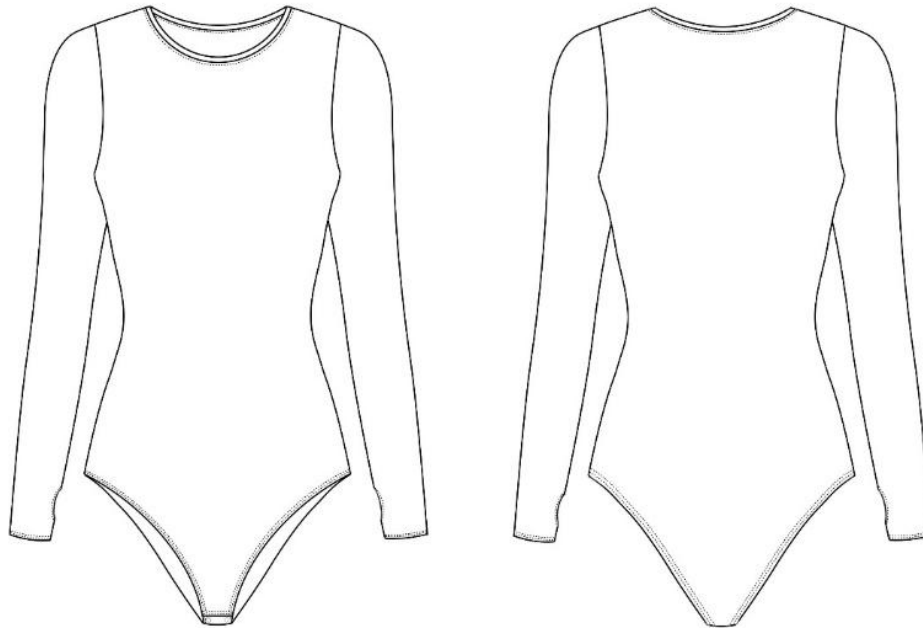

Рис. 4.5. Технічний рисунок боді

Опис зовнішнього вигляду боді

Боді жіноче, призначене для повсякденного носіння, орієнтоване на молодшу та середню вікові групи. Модель виконана з еластичного трикотажного полотна та має прилягаючий силует, що повторює лінії тіла (рис. 4.5). Рукави довгі, вшивні, одношовні. Лінія горловини округлої форми та оброблена обшивкою для акуратного прилягання. Нижній край виробу підшитий на розпошивальній машині. У нижній частині наявна функціональна застібка на дві кнопки.

4.2. Характеристика конструкції моделей

4.2.1. Опис та схема моделювання вкороченого жакета

Для створення лекал та подальшого виготовлення жакету було застосовано методику типових конструкцій. На основі базової конструкції плечового виробу прилеглого силуету виконано моделювання пілочки та спинки вкороченого жакету прямого силуету з відрізними бочками.

Основні етапи моделювання деталей пілочки та спинки жакету (рис. 4.6):

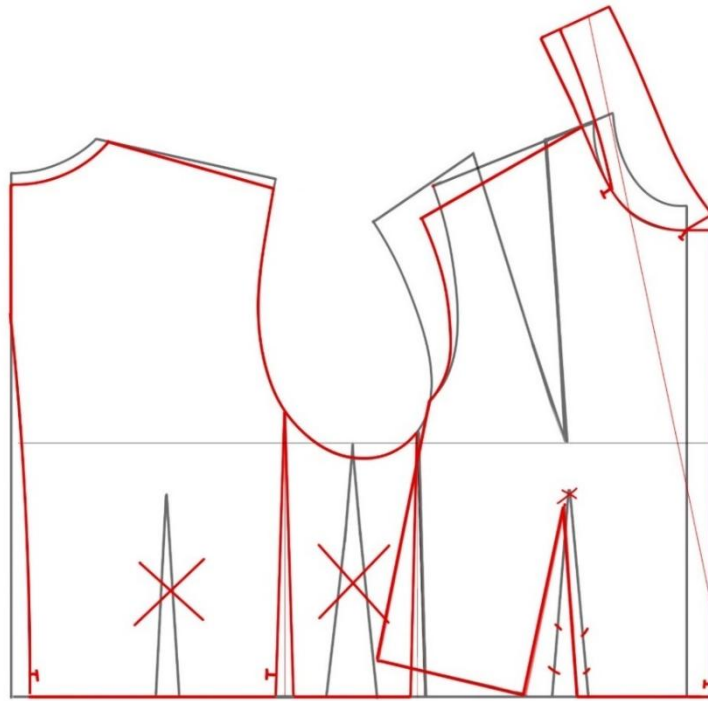

Рис. 4.6. Моделювання пілочки та спинки

- На конструкції пілочки збільшуємо ширину горловини на 3,5 см у напрямку плечового шва та знижуємо її лінію на 3 см. Далі будуємо планку шириною 3,5 см;
- На спинці горловину також розширюємо, але на 1 см та опускаємо на 1 см. Точку плеча спинки зменшуємо по висоті на 1 см.
- Точку вершини талієвої виточки пілочки зміщуємо вниз на 2 см і зменшуємо її розхил до 1 см.
- Пройму пілочки та спинки поглиблюємо на 1 см.
- Відрізок від центру пройми до лінії ширини грудей ділимо на три частини. Відкладаємо $\frac{2}{3}$ цього відрізка від центру пройми та будуємо лінію бокової виточки пілочки з розхилом 1 см.
- Аналогічні дії виконуємо для спинки: формуємо бокову виточку розхилом 1 см, не враховуючи центральну виточку.
- Нагрудну виточку закриваємо та переносимо її у талієву.

- На пілочці опускаємо точку плеча на 2,5 см і подовжуємо його на 3,5 см, після чого формуємо нову лінію пройми.

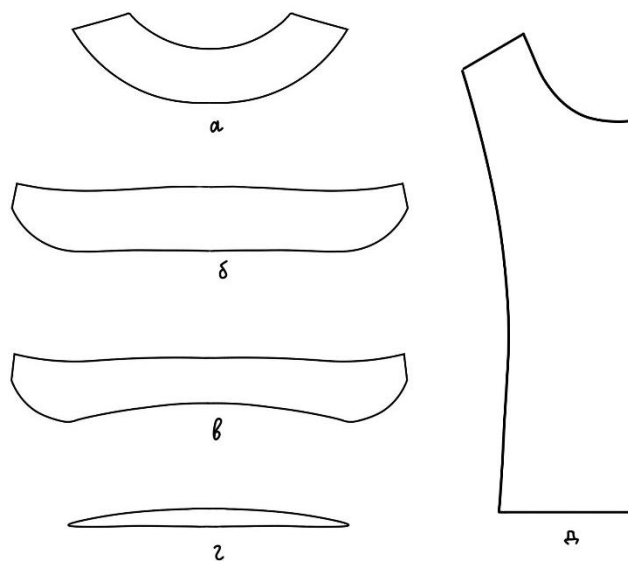

Рис. 4.7. а) обшивка горловини спинки; б) нижній комір; в) верхній комір; г) стійка
д) підборт

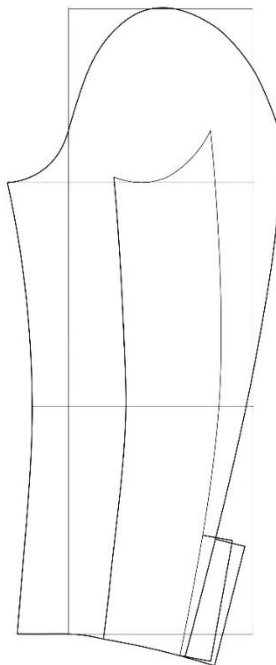

Рис. 4.8. Базова конструкція вшивного двошовного рукава

4.2.2. Опис та схема моделювання сукні

Процес моделювання переда та спинки сукні на основі базової конструкції (рис. 4.9):

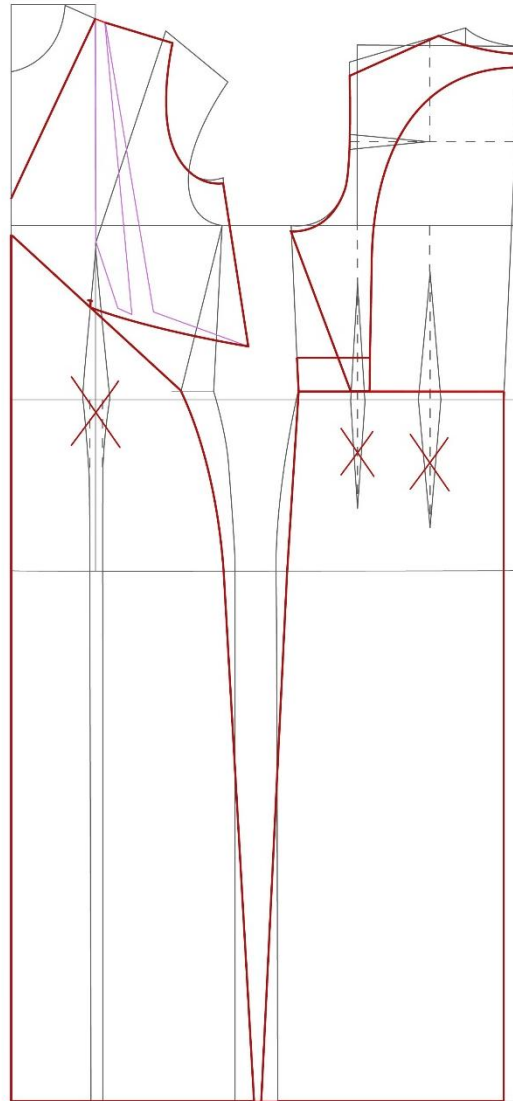

Рис. 4.9. Моделювання переда та спинки сукні

- На базовій конструкції пілочки виконуємо розширення горловини в сторону лінії плеча на 2,3 см;
- відступаємо від лінії грудей на згині виробу вверх 4 см та будуємо новий контур горловини у вигляді V-подібного вирізу;
- зменшуємо ширину талії на 4,5 см та опускаємо лінію пройми на 1 см;

- будуємо лінію кокетки пілочки: відступаємо вниз на 1 см від лінії грудей та піднімаємо талію на 1 см, з'єднуємо ці точки, проводячи лінію кокетки через талієву виточку;
- закриваємо плечову виточку, розрізаючи по наміченій лінії кокетки;
- відступаємо вправо на 2 см від центру горловини, а також вправо на 3 см по лінії кокетки – будуємо нову лінію виточки;
- розрізаючи, розширюємо розхил виточки до 4 см;
- фіксуємо точку на перетині ліній кокетки та лівої частини талієвої виточки та оформлюємо від неї низ пілочки плавною лінією;
- на передньому полотнищі спідниці сукні видаляємо виточки та зменшуємо ширину стегон на 2 см;
- розширюємо низ спідниці на 5 см по бокових швах, створюючи А-подібний силует;
- горловину спинки поглиблюємо на 1 см і розширюємо на 4,5 см;
- закриваємо плечову виточку та переносимо її у пройму;
- відступаємо 2 см вниз від центральної точки горловини спинки, позначаючи ширину майбутньої застібки;
- опускаємо плече на 1,5 см й будуємо контур відкритої спинки, ігноруючи виточку;
- опускаємо пройму на 1 см ;
- піднімаємо лінію талію на 1 см та зменшуємо ширину талії на 5 см; виточки ігноруються;
- від лінії талії відступаємо вгору 4 см – ширину пояса в готовому вигляді;
- зменшуємо ширину стегон на 1,5 см на задньому полотнищі;
- розширюємо низ спідниці на 5 см по бокових швах, створюючи А-подібний силует;

Модельовання рукава-ліхтарика на базовій конструкції одношовного рукава (рис. 4.10):

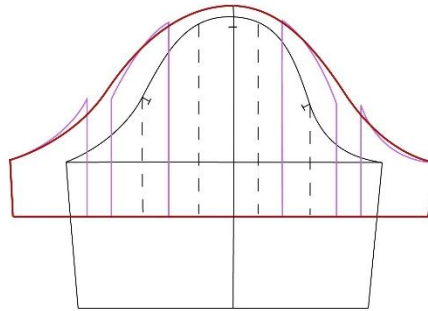

Рис. 4.10. Модельовання рукава-ліхтарика

- вкорочуємо довжину рукава до 36 см;
- ділимо його на 5 частин та роздвигаємо в сторони деталі на відстані 4 см одне від одної;
- оформлюємо нову лінію окату рукава.

4.2.3. Опис та схема модельовання спідниці

Модельовання спідниці з драпіруванням на базовій конструкції спідниці (рис. 4.11):

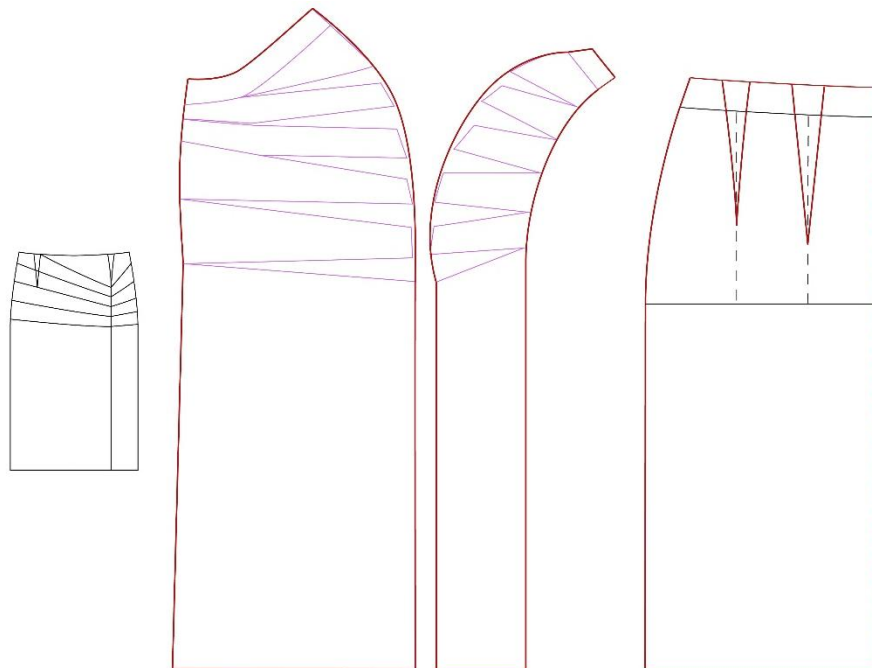

Рис. 4.11. Модельовання спідниці з драпіруванням

- від нижньої точки правої виточки переду проведено вертикальну лінію вниз до лінії низу для формування поділу переднього полотнища на ширшу ліву та вужчу праву частини;
- на лівій частині переду проводиться 5 горизонтально-діагональних ліній для конічного розширення;
- перша лінія починається в лівій верхній точці лівої виточки та закінчується в нижній точці правої виточки;
- друга лінія проходить через ліву виточку та зводиться до вертикального шва (лінії розрізу);
- третя лінія починається від лінії стегон та проходить через вершину лівої виточки й так само виводиться до центрального (розрізного) шва (саме по цій лінії виточка буде закриватися);
- четверта та п'ята лінії проводяться нижче, так само зводячись до центрального шва.
- ліву талієву виточку закриваємо, розрізаючи по третій лінії в районі стегон (що проходить через її вершину);
- після закриття талієвої виточки цей розхил з бокового шва переноситься у виточку по третій лінії ближче до шва;
- розрізаємо лекало по 4 побудованих лініях, що залишилися;
- кожен сегмент розкривається конічно, формуючи необхідну ширину драпірування (між першою та другою деталлю – 3 см, між усіма іншими – 4 см);
- оформлюємо плавну лінію центрального шва, де формуватиметься драпірування;
- на правій (вужчій) частині переду проводяться ті ж самі лінії драпірування, як продовження лівих і також канонічно розширюються;
- лінія талії переду піднімається на 4 см по всій ширині; лінія оформлюється плавною дугою;

- позначається ділянка, де будуть формуватися зборки: (нова довжина лінії для формування складок - 40 см, фактична довжина зборки – 30 см; 10 см стягується в легке драпірування)
- на задньому полотнищі лінія талії також піднімається на 4 см;
- для обробки верхнього зрізу будується окрема обшивка; форма дублює нову лінію талії;

4.3. Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції

Добір матеріалів для створення моделей колекції є одним із найважливіших етапів дизайн-проектування, оскільки саме від властивостей текстильних матеріалів залежить якість виробів, їхня комфортність у носінні, довговічність, відповідність стилю та цілісність художнього образу. Матеріали мають не лише підкреслювати концепцію колекції, але й відповідати функціональним, конструктивним та гігієнічним вимогам, зокрема повітропроникності, здатності відводити вологу, еластичності, стійкості до зношування та безпечності для здоров'я.

Для виготовлення моделей основної колекції було обрано такі матеріали: костюмна тканина, трикотаж, льон, а також мереживо, яке підсилює романтичну естетику виробів. Кожен із цих матеріалів виконує окрему функцію в композиції колекції та забезпечує необхідні експлуатаційні властивості.

Костюмні тканини застосовуються для створення конструктивно чітких та елегантних виробів — жакетів, спідниць, суконь та штанів. Завдяки високій щільності вони добре тримають форму, не деформуються під час носіння та відзначаються високою зносостійкістю. Однією з переваг костюмної тканини є її низька зминальність, що дозволяє зберігати акуратний зовнішній вигляд протягом тривалого часу. Крім того, ці тканини доступні у широкій палітрі кольорів і фактур, що відкриває великі можливості для створення різноманітних стильових рішень.

Трикотажні полотна у колекції виконують роль матеріалу для більш облягаючих і м'яких силуетів. Еластичність трикотажу дозволяє точно повторювати лінії тіла, забезпечуючи комфорт у носінні та свободу рухів. Вироби з трикотажу мають високий рівень повітропроникності, приємні на дотик і не викликають подразнень, що особливо характерно для полотен на основі бавовни. Такі властивості роблять трикотаж оптимальним вибором для топів, тілесних виробів, суконь та спідниць, де важливо підкреслити жіночність та плавність форм.

Льон, як один із найбільш екологічних та натуральних матеріалів, використовується у колекції для створення легких та жіночних виробів. Він відомий своєю міцністю, повітропроникністю та здатністю швидко поглинати й відводити вологу, що робить його ідеальним варіантом для літнього одягу. Натуральна текстура льону, притаманні йому спокійні відтінки та характерна фактура створюють відчуття природності й простоти, що органічно поєднується з романтичною стилістикою колекції. Попри схильність до зминання та потребу в делікатному догляді, льон залишається популярним матеріалом завдяки своїм високим експлуатаційним та естетичним якостям.

У комплексі всі обрані матеріали дозволяють сформувати цілісну колекцію, що поєднує конструктивну чіткість, природність, комфорт і романтичність, забезпечуючи високу якість виготовлених виробів та відповідність авторській концепції.

4.4. Структурні параметри текстильних матеріалів

Для виготовлення в матеріалі п'яти обраних одиниць одягу було обрано костюмну тканину для пошиття жакета, льон для пошиття сукні, топу та спідниці й трикотаж (або мереживо) для пошиття боді.

Таблиця 4.1.

Технічна характеристика тканини верху для виготовлення жакету

№	Призначення	Оформлення поверхні	Переплетення ниток	Волокнистий склад	Ширина
1	2	3	4	5	6
1.	Виготовлення класичних костюмів, жакетів, спідниць, штанів	Однотонний чорний	Саржево- сатинове	55% - віскоза 35% - поліестер 10% - вовна	150 см

Костюмна тканина зі складом 55% віскози, 35% поліестеру та 10% вовни є вдалим вибором для створення жакету, оскільки поєднує у собі ряд важливих властивостей, що забезпечують високу якість готового виробу.

Таблиця 4.2.

Технічна характеристика матеріалу підкладки

№	Призначення	Оформлення поверхні	Переплете ння ниток	Волокнистий склад	Ширина
1	2	3	4	5	6
1.	Для пошиття верхнього одягу як підкладковий матеріал	Помірно блискуча поверхня зі слабко вираженою зернистою фактурою	Саржеве	60% - віскоза; 37% - поліефір; 3% - стрейч	150 см

Для підкладки жакета також було обрано матеріал із високим вмістом віскози. Такий вибір зумовлений її комфортними властивостями: матеріал приємний до тіла, добре пропускає повітря та створює оптимальні умови під час носіння виробу.

Таблиця 4.3.

Технічна характеристика матеріалів прокладки на трикотажній основі

№	Призначення	Оформлення поверхні	Вид клейового покриття, щільність	Волокнист ий склад	Ширина
1	2	3	4	5	6
1	Для вовняних, сумішових та поліефірних тканин	Однотонний чорний	Тканина з порошковим клейовим нанесенням «дві крапки». Щільність 60-100 г/м	50% - віскоза 50% - поліестер	150 см

Для дублювання деталей жакета було обрано прокладочний матеріал на трикотажній основі, оскільки він оптимально підходить для роботи з костюмними, вовняними та змішаними тканинами

Таблиця 4.4.

Технічна характеристика трикотажного полотна для пошиття боді

№	Призначення	Оформлення поверхні	Переплетення ниток	Волокнистий склад	Ширина
1	2	3	4	5	6
1.	Для легкого одягу: футболки, сукні, легкі костюми, боді тощо	Матова поверхня	Гладь	95% - бавовна 5% - стрейч	180 см

Таблиця 4.5.

Технічна характеристика льону для пошиття сукні, спідниці та топу

№	Призначення	Оформлення поверхні	Переплетення ниток	Волокнистий склад	Ширина
1	2	3	4	5	6
1.	Для пошиття сукні, спідниці та топу (літні, повсякденні або святкові вироби)	Гладка, злегка фактурна, матова	Полотняне	60% - віск 40% - льон	160 см

Таблиця 4.6.

Технічна характеристика ниток та фурнітури для виготовлення виробів

№	Назва	Призначення	Характеристика
1	2	3	4
1	Швейні нитки Gutermann Mara	Для роботи з тканинами середньої та високої щільності	Швейні нитки №120 чорного кольору; Довжина намотування 200 м. Склад ниток: 100% поліестер.
2	Швейні нитки Gutermann Mara	Для роботи з тканинами середньої та високої щільності	Швейні нитки №120 білого кольору; Довжина намотування 200 м. Склад ниток: 100% поліестер.
3	Гудзик	Функціональна застібка на жакеті	D - 25 мм Колір - чорний, матовий Матеріал - пластик

4	Гудзик	Функціональна застібка на сукні	D – 18 мм Колір - білий, матовий Матеріал - пластик
5	Петля-гачок	Функціональна застібка на топі	Матеріал: метал Колір: срібний Тип: пришивний
6	Стрічка	Основа для пришивання петлі та гачка, зміцнення ділянки застібки.	Колір: білий Ширина: 3,5 см
7	Резинка	Створення м'якого збирання та комфортної фіксації низу рукава.	Матеріал: поліестер + латексова нитка Колір: білий Ширина: 1 см
8	Резинка	Створення м'якого збирання та комфортної фіксації по лінії талії	Матеріал: поліестер + латексова нитка Колір: білий Ширина: 2 см
9	Потаємна блискавка	Функціональна застібка на спідниці	Довжина - 25 см Колір - білий
10	Кнопки	Функціональна застібка на боді	D - 10 мм Колір - темно-сірий

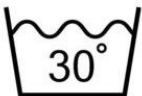
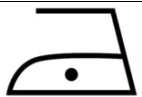
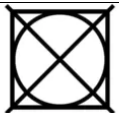
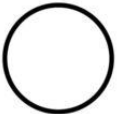
Таблиця 4.7.

Символи та вимоги догляду на етикетці жакета

№	Символи по догляду	Значення символів
1	2	3
1		Прання заборонено. Одяг з цим символом прання на етикетці не можна прати в машинці або вручну, а також варто не давати виробу намокнути. Виріб може бути піддано хімчистці.
2		Прасувати дозволено при максимальній температурі 110 ° C, допустимо для синтетики, нейлону, акрилу, поліестера, поліаміду, ацетату; використовувати тканинну прокладку, не користуватися паром.
3		Віджимати і сушити в пральній машині заборонено.
4		Символ перекресленого трикутника означає, що не можна використовувати відбілювач.
5		Суха хімчистка, перхлоретилен (PCE) Буква Р всередині символу хімчистки означає, що хімчистку можна проводити за допомогою PCE або розчинників на основі нафти.

Таблиця 4.8.

Символи та вимоги догляду на етикетці боді

№	Символи по догляду	Значення символів
1	2	3
1		Виріб потрібно прати у прохолодній воді за температури 30°C або нижче.
2		Прасувати дозволено при максимальній температурі 110 °С, потрібно використовувати тканинну прокладку, не користуватися паром.
3		Віджимати і сушити в пральній машині заборонено.
4		Символ перекресленого трикутника означає, що не можна використовувати відбілювач.
5		Хімчистка дозволяється.

Таблиця 4.9.

Символи та вимоги догляду на етикетці льняної сукні, спідниці та топу

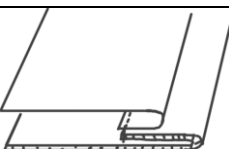
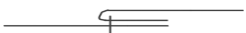
№	Символи по догляду	Значення символів
1	2	3
1		Ручне прання при максимальній температурі 30°C
2		Прасувати дозволено при максимальній температурі 110 °С.

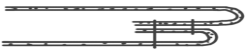
3		Віджимати і сушити в пральній машині заборонено.
4		Не можна використовувати лужні засоби / відбілювач.
5		Хімчистка тетрахлоретиленом.

3.5. Вибір раціональної технології обробки виробів

Таблиця 4.10.

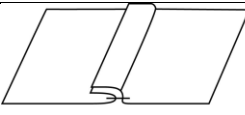
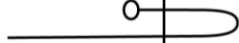
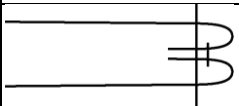
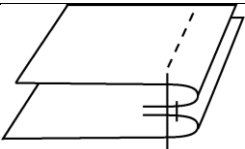
Основні методи обробки вкороченого жакету

№	Назва шва	Зображення шва		Призначення шва
		Умовне	Графічне	
	2	4		5
1	З'єднувальний, зшивний з розпрасуванням			Для зшивання: плечових, бокових, рельєфних зрізів; середніх зрізів спинки
2	Крайовий у підгин з пришивною підкладкою			Для підшивання низу виробу та рукавів
3	З'єднувальний, зшивний із заправуванням			Для пришивання підкладки до виробу

4	Крайовий обшивний в кант (обробка в чистий край)			Для обшивання коміру по відльоту, краю борту
---	--	---	--	--

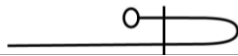
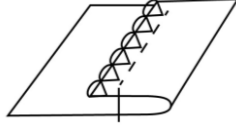
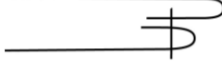
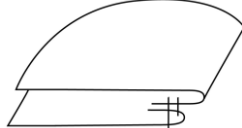
Таблиця 4.11.

Основні методи обробки сукні

№	Назва шва	Зображення шва		Призначення шва
		Умове	Графічне	
	2	4		5
1	З'єднувальний, зшивний з розпрасуванням			Для зшивання бокових, плечових, рельєфних та інших основних зрізів сукні.
2	З'єднувальний, зшивний із запрасуванням			Для пришивання кокетки
3	Шов упідгин з відкритим зрізом			Для підшивання низу виробу та рукавів
4	З'єднувальний, із оздоблювальною строчкою			Для обшивання горловини обшивкою

Таблиця 4.12.

Основні методи обробки спідниці

№	Назва шва	Зображення шва		Призначення шва
		Умовне	Графічне	
	2	4		5
1	З'єднувальний, зшивний з розпрасуванням			Для зшивання: бокових, рельєфних зрізів
2	З'єднувальний, зшивний із запрасуванням			Для зшивання виточок
3	Шов упідгин з відкритим зрізом			Для підшивання низу виробу та обробки розрізу
4	В чистий край			Для обшивання верхнього зрізу спідниці

Таблиця 4.13.

Характеристика швейних машин

Марка, клас, машини, фірма	Призначення	Тип стібка, строчки	Кількість обертів головного валу, об/хв.	Максимальна довжина стібка, мм	Номер та тип голки	Вид та структура швейних ниток	Максимальна товщина матеріалів мм
1	2	3	4	5	6	7	8
DLN- 415-5 JUKI	Прямостро- чна машина універсаль- на для середніх тканин	універс- альний	2000 об/хв	6 мм	DB-1 від 70 до 120	№80-120	10 мм
MEB 3200 JUKI	Петельна	обметув- альний	До 2000 об/хв	-	579 від 90 до 110	№70-120	7 мм
PFAFF	Гудзикова	Однони- тковий ланцюг- овий	До 2000 об/хв	До 10 мм	TQ-7	№70-120	7 мм-10мм
STROB EL KL- 12M-14	Потайне кріплення	Підшив- очний	1500 об/хв	До 4 см	1671EEO	№100- 200	До 1 мм

Siruba F007KD -W122- 356	Розпошива льна машина	Розпош ивальни й еластич ний стібок	до 5500 об/хв	4 мм	UO113 / DCx27, № 75–90	№80-120	до 4 мм
Jack, 4- ниткови й оверлок	Для обметуван ня зрізів і зшивання деталей виробу	Обмету вальний стібок	до 6500 об/хв	4,5 мм	DCx27 / B27, № 75–90	№80-120	до 5 мм

Таблиця 4.14.

Характеристика прасувальних столів та прасок

Найменування обладнання, фірма- виробник	Марка	Тип нагрівання	Максимальна температура нагрівання поверхні, °C	Габаритні розміри, см		
				довжина	ширина	висота
1	2	3	4	5	6	7
Прасувальний стіл Німеччина	VEIT	електрич ний	200°C	122 см	41 см	93 см
Silter	Silter SPR/MN2002	парогене ратор	200°C	30см	35см	45см

Висновки до розділу 4

1. Створено технічні рисунки та опис зовнішнього вигляду п'яти одиниць одягу.
2. Розроблено схему та описано процес моделювання вкороченого жакета, сукні та спідниці.
3. Добрано матеріали для виготовлення моделей колекції, серед яких костюмна тканина, льон та трикотаж.
4. Проаналізовано структурні характеристики текстильних матеріалів, які застосовуються в моделях колекції; подано технічну характеристику ниток і фурнітури та визначено рекомендації щодо догляду за виробами з урахуванням властивостей та складу тканин.
5. Обґрунтовано вибір оптимальної технології обробки трьох виробів колекції та наведено характеристику обладнання, що використовується під час їх виготовлення, включаючи швейні машини, прасувальний стіл та праску.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Досліджено витоки романтичного стилю та визначено основні ознаки романтичного стилю в моді, що сформувалися під впливом мистецтва та культурних процесів XIX-XX століть. Проаналізовано внесок дизайнерів першої половини XX століття, які заклали основи сучасного романтичного стилю через нові силуети, декоративні рішення та інтерпретацію жіночності. Досліджено становлення і розвиток стилю бохо, що виник як переосмислення романтичного стилю у 1960–1970-х роках. Встановлено, що стиль бохо переосмислює романтичну естетику через свободу самовираження, багатошаровість, орнаментику та м'які природні силуети, адаптуючи її до повсякденного одягу.

2. Проаналізовано прояви романтичного стилю в творчості провідних дизайнерів 1990-х років, а також розглянуто похідні підстилі романтичного стилю (вамп, гламур, білизняний, baby doll, pin-up, вінтаж, готичний, бохо-шик) та встановлено, що їх поява є наслідком багатогранного розвитку романтичного напрямку в моді впродовж XX століття. Проведено аналіз попередніх наукових досліджень романтичного стилю та встановлено, що він зберігає актуальність у моді завдяки універсальності, емоційності та здатності адаптуватися до різних культурних традицій. Визначено специфіку проявів романтичного стилю в різних сегментах моди (haute couture, prêt-à-porter de luxe, святковий та повсякденний масмаркет) та встановлено, що ступінь декоративності та складності виконання змінюється залежно від цільової аудиторії та призначення виробів.

3. Проаналізовано характерні риси романтичного стилю у творчості сучасних дизайнерів в різних сегментах, зокрема використання легких тканин, декоративних технік, природних мотивів та м'яких силуетів, а також проведено порівняння ключових аспектів даного стилю в різних сегментах. З'ясовано, що сучасна мода демонструє широкий спектр інтерпретацій романтичного стилю, що свідчить про його

багатогранність і потенціал для подальшого творчого осмислення в авторських колекціях.

4. Проаналізовано сучасні модні тенденції 2025-2026 років, що свідчать про актуальність романтичного стилю та його стабільну присутність у творчості провідних дизайнерів. Виявлено характерні прийоми романтичного стилю – довжина максі та міді, прозорі фактури, об'ємні декоративні елементи, мереживо, драпірування, квіткові мотиви та пастельна колористика. Визначено специфіку прояву романтичного стилю в різних сегментах моди – від haute couture до масмаркету, що дало змогу окреслити ступені декоративності, доступності та практичності романтичної естетики у сучасному жіночому одязі.

5. Проведено характеристику цільової аудиторії кожного сегмента та встановлено зв'язок між стилістичними рішеннями, матеріалами, кольоровою палітрою й потребами споживачів різних соціальних груп. На основі проведеного аналізу сформовано структуру авторської колекції жіночого одягу з чотирьох блоків, що представляють різні рівні моди. Визначено силуетні, конструктивні та декоративні особливості кожного блока та встановлено, як романтичний стиль адаптується залежно від сегмента, призначення та естетичних вимог. Створено технічні рисунки та опис зовнішнього вигляду п'яти одиниць одягу.

6. Розроблено схему та описано процес моделювання вкороченого жакета, сукні та спідниці. Добрано матеріали для виготовлення моделей колекції, серед яких костюмна тканина, льон та трикотаж. Проаналізовано структурні характеристики текстильних матеріалів, які застосовуються в моделях колекції; подано технічну характеристику ниток і фурнітури та визначено рекомендації щодо догляду за виробами з урахуванням властивостей та складу тканин. Обґрунтовано вибір оптимальної технології обробки трьох виробів колекції та наведено характеристику обладнання, що використовується під час їх виготовлення, включаючи швейні машини, прасувальний стіл та праску.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 9 ключових фактів із життя Жанни Ланвен. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/persona/9-klyuchevykh-faktov-iz-zhizni-zhanny-lanven-13403.html>
2. Jeanne Lanvin 1920. URL: <https://www.gettyimages.ae/search/2/image?phrase=jeanne+lanvin+1920>
3. ICONS: Madeleine Vionnet “The architect of fashion”. URL: <https://yolancris.com/icons-madeleine-vionnet/>
4. Мадлен Віонне: життя задля мистецтва та недосяжний геній творення. URL: <https://elle.ua/moda/fashion-blog/madlen-vionne-zhittya-zadlya-mistectva-ta-nedosyazhniy-geniy-tvorenniya/>
5. Що Поль Пуаре зробив для світу моди. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/persona/shcho-pol-puare-zrobiv-dlya-svitu-modi-52003.html>
6. Paul Poiret (1879–1944). URL: <https://www.metmuseum.org/essays/paul-poiret-1879-1944>
7. Triumph and Tragedy in Couture: The Story of Paul Poiret as Told by Vogue. URL: <https://www.vogue.com/article/triumph-and-tragedy-in-couture-the-story-of-paul-poiret-as-told-by-vogue>
8. Everything You Need to Know About Elsa Schiaparelli Ahead of the Shocking! Exhibition in Paris. URL: <https://www.vogue.com/article/everything-you-need-to-know-about-elsa-schiaparelli-ahead-of-the-shocking-exhibition-in-paris>
9. Легендарні модні винаходи Ельзи Скіапареллі. URL: <https://liza.ua/lifestyle/fashion/legendarnyie-modnyie-izobreteniya-elzyi-skiaparelli/>
10. Крістобаль Баленсиага: як геніальний кутюр’є здійснив революцію у світі високої моди. URL: <https://elle.ua/moda/fashion-blog/kristobal-balensiaga-yak-genialniy-kutyure-zdiysniv-revolyuciyu-u-sviti-visokoi-modi/>

11. 30 Wonderful Fashions From the 1940s and 1950s by Designer Cristóbal Balenciaga. URL: <https://yesterdaytoday.net/2022/05/04/30-wonderful-fashions-from-the-1940s-and-1950s-by-designer-cristobal-balenciaga/>
12. Дух свободи: стиль бохо-шик. URL: <https://fashionista.ua/blog/dukh-svobodi-stil-bokho-shik-b136.html>
13. Boho Style: Origins, Evolution, and What It Really Means. URL: <https://www.embellishment.design/blog/boho-style-fashion-history>
14. Boho style in fashion – what is the story behind it and what are its characteristic features? URL: <https://magazine.sportofino.com/en/post/boho-style-in-fashion-what-is-the-story-behind-it-and-what-are-its-characteristic-features>
15. Thea Porter - Bohemian Chic: An overview. URL: <https://thezay.org/35076>
16. The Groundbreaking Forces of '70s Fashion. URL: <https://fredericmagazine.com/2023/01/1970s-fashion-designers/>
17. Zandra Rhodes 1970. URL: https://www.gettyimages.com/search/2/image?phrase=zandra+rhodes+1970&tracked_gsrp_landing=https%3A%2F%2Fwww.gettyimages.com%2Fphotos%2Fzandra-rhodes-1970
18. Swinging Fashion, with Love: 'Mr. & Mrs. Clark Ossie Clark and Celia Birtwell. Fashion and Prints 1965-1974'. URL: <https://fashionheritage.eu/clark/>
19. Краснюк Л. В., Троян О. М., Туржанська К. М., Глушко Ю. С. Дизайн-проекування авторської колекції одягу в романтичному стилі. Art and design. 2019. No3. С. 77-88.
DOI:10.30857/2617-0272.2019.3.8
20. Кротова Т., Рубан Г., Кліменко К. Проекування колекції жіночого одягу на основі дослідження тенденцій моди 1950-х років. Актуальні проблеми сучасного дизайну: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. 2022. С. 84-87.
21. Ретроспекції романтизму в сучасному дизайні костюма / Кокоріна Г., Давиденко І., Шкот М., Пономаренко А. Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. 2023. С. 201-204.

22. Krasniuk L.V., Hornyi P.V., Troyan O.M. Design of Modern Clothing Based on the Transformation of Natural Sources of Inspiration. *Art and Design*. 2024. No1. C. 20–33. DOI: <https://doi.org/10.30857/2617-0272.2024.1.2>
23. Stoykova V., Ilieva Y., Zlatev Z. D. Application of Floral Elements in Textile Patterns for Contemporary Fashion. *ARTTE: Applied Researches in Technics, Technologies and Education*. 2023. Vol. 11 (2). p. 61–73. DOI:10.15547/artte.2023.02.001
24. Fitri Qurratha Laila, Rahmanita Nofi, Aryadi Mirda. Feminine Romantic Style dengan Aplikasi Songket Balai Panjang Payakumbuh. *Style Journal of Fashion Design*, 2023. Vol. III. No. I. p. 8–19. DOI: 10.26887/style.v3i1.4752
25. Rayalwar J., Mokanaasri E. The Artistry of Mirror Embellishments in Fashion. *ShoahKosh. Journal of Visual and Performing Arts*, 2024. 5(2), 282-296. doi: 10.29121/shodhkosh.v5.i2.2024.1494
26. Crepax R., Liu M. Affective Fashion Trends: Aesthetic and Digital Affects from Nostalgia to AR. *Fashion Theory*, 2024. 28(5–6), p. 839–865. <https://doi.org/10.1080/1362704X.2024.2389595>
27. Our history. URL: <https://www.fhcm.paris/en/our-history>
28. What Makes Couture, Haute Couture? URL: <https://mega-asia.com/fashion/features/what-makes-couture-haute-couture/>
29. Haute Couture. <https://bhdi.edu/industry/haute-couture/what-is-haute-couture/>
30. Steele, V. *Paris Fashion: A Cultural History*. Bloomsbury Publishing. 2019.
31. What is Haute Couture – Simply Explained And Easy To Understand! URL: <https://thevou.com/blog/what-is-haute-couture/#citation-12>
32. Luxury redefined. URL: <https://www.thehandembroideryco.com/luxuryredefine>
33. The exceptional savoir-faire of the CHANEL Métiers d’art. URL: <https://www.chanel.com/us/fashion/collection/savoir-faire-metiers-art/>
34. ELIE SAAB HAUTE COUTURE SS25. URL: <https://eliesaab.com/pages/haute-couture-spring-summer-2025#behind-the-scenes>

35. Across The Flame Paris Couture Week Spring Summer 2025. URL: <https://shop.gauravguptastudio.com/collections/across-the-flame-paris-couture-week-spring-summer-2025>
36. Jean Paul Gaultier Spring 2025 Couture by Ludovic de Saint Sernin. URL: <https://wwd.com/runway/spring-couture-2025/paris/jean-paul-gaultier/review/>
37. VALENTINO VERTIGINEUX HAUTE COUTURE 2025. URL: <https://www.valentino.com/en-wx/v-universe/fashion-shows/haute-couture/valentino-vertigineux-haute-couture-2025>
38. ICARE HAUTE COUTURE SPRING-SUMMER 2025. URL: <https://www.schiaparelli.com/en/haute-couture/haute-couture-spring-summer-2025-1/collection>
39. GIORGIO ARMANI PRIVE Lumières SPRING / SUMMER 2025. URL: <https://www.armani.com/en-wx/giorgio-armani/experience/fashion-show-spring-summer-prive/>
40. Prêt-à-porter Fashion: What It Is, Its Meaning, and Evolution. URL: <https://neurfashion.ai/pret-a-porter-fashion/>
41. Steele, V. The Berg Companion to Fashion. Bloomsbury Publishing. 2019. C. 834.
42. Jacquemus Spring 2026: Thank God I'm a Country Boy. URL: <https://wwd.com/runway/spring-2026/paris/jacquemus/review/>
43. Carolina Herrera Spring 2026: Madrid State of Mind. URL: <https://wwd.com/runway/spring-2026/new-york/carolina-herrera/review/>
44. Valentino весна-літо – 2026: поетичний спротив Алессандро Мікеле. URL: <https://harpersbazaar.com.ua/fashion/collections/valentino-vesna-lito-2026-poetychnyy-sprotyv-alessandro-mikele/>
45. Перша жіноча колекція Джонатана Андерсона для Dior. URL: <https://marieclaire.ua/fashion/dzhonatan-anderson-dior-vesna-lito-2026-kolektsiya/>
46. Цей показ зворушив багатьох: у Мілані показали першу колекцію Emporio Armani після смерті модельєра. URL: <https://tsn.ua/lady/news/show-biznes/tsey-pokaz->

- zvorushyv-bahatyokh-u-milani-pokazaly-pershu-kolektsiiu-emporio-armani-pislia-smerti-modelyera-2921270.html
47. Massimo Dutti SS2025. URL: <https://www.massimodutti.com/ua/zhinky/sukni-n1494>
 48. Sayya SS2025. URL: https://www.sayya.ua/collections/all?sort_by=created-descending
 49. The Reformation SS2025. URL: <https://www.thereformation.com/new?page=11>
 50. Zara Evening Dress SS2025. URL: <https://www.zara.com/uk/en/woman-dresses-evening-l1073.html?page=2>
 51. & Other Stories SS2025. URL: <https://www.stories.com/en-ww/clothing/?page=8&sortBy=newest>
 52. Zara SS2025. URL: <https://www.zara.com/ua/uk/woman-selection-for-you-l8089.html?v1=2419982>
 53. Reserved SS2025. URL: <https://www.reserved.com/ua/uk/zhinkam/sukni/pereglianuti-vse/sb/2?page=2>
 54. Mango SS2025. URL: <https://shop.mango.com/gb/en/h/women>
 55. Bershka SS2025. URL: <https://www.bershka.com/ua/h-woman.html>
 56. MustHave SS2025. URL: <https://musthave.ua/ua>
 57. Alberta Ferretti осінь-зима 2025/2026. URL: <https://vogue.ua/collections/alberta-ferretti-osin-zima-2025-2026-9172.html>
 58. Carolina Herrera осінь-зима 2025/2026. URL: <https://vogue.ua/collections/carolina-herrera-osin-zima-2025-9160.html>
 59. Пашкевич К. Дизайн одягу на засадах тектонічного підходу: методи, засоби, проектні практики. Ч. 1: Конструктивне моделювання одягу. 2023. С. 130.
 60. Колосніченко М.В., Процик К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу. 2011. С. 238.
 61. Л. А. Бакан, Л. Б. Білоцька, С. Ю. Лозовенко, Т. О. Полька. Ниткові з'єднання швейних виробів. Ч. 1. 2017. С. 212.

ДОДАТКИ

Додаток А

Рис. А.1. Сукні Віонне 1930-х років

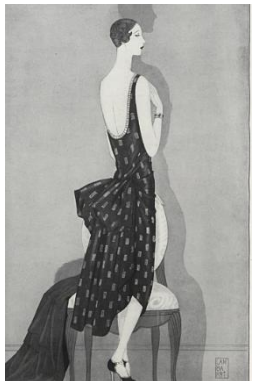
Таблиця А.1.

Характерні особливості образів Поля Пуаре

Зображення	Назва / рік	Характерні особливості образів Поля Пуаре 1913-1928 років
	Поль Пуаре, Vogue, 15 жовтня 1913 року.	Руйнація канонів моди Belle Époque, натомість створення м'яких, витончених силуетів та відмова від корсетів. Сукні 1913 року часто нагадували східні халати: вільний крій, висока талія або її відсутність та делікатне драпірування. Зустрічаються елементи японського й перського впливу – широкі рукави, тканини з орнаментами тощо. Часто застосовувалась ручна вишивка або аплікації.

	«Весільні сукні з Парижа», Vogue, 1 червня 1918 р. Принцеса Люсінж-Фосіньї одягнена в сукню Поля Пуаре.	Ця сукня приклад утілення аристократичної романтики. Силует – витончений і вільний, із ледве підкресленою талією та подовженою задньою частиною сукні по низу. Лінії сукні та фати плавні, м'які та струмуючі. Основним декором сукні є квітковий орнамент в поєднанні з вертикальними лініями.
	Мадам Пуаре в сукні «Доларова принцеса». Vogue, 15 вересня 1919 року. Ілюстрація Портера Вудраффа.	Сукня втілює ідею розкоші та елегантності. Облягаючий верх, висока талія без використання корсету, що дозволяє зберегти природність форм, м'які лінії, широка каскадна спідниця – усе це є проявом романтичного стилю.
	Пуаре, Vogue, 1 вересня 1919 р. Ілюстрація Умберто Брунеллескі,	Даний образ, натхненний Сходом, демонструє переосмислення східного вбрання через призму високої моди. Крій сукні простий, схожий на халат, лінії силуету м'які та плавні, талія завищена, рукави розширені донизу. Головна родзинка образу - декоративні елементи, що проглядаються з внутрішньої сторони рукавів та на комірі, у вигляді вишивки та орнаментів.

	«Прем'єра паризького стилю» Поля Пуаре, Vogue, 1 квітня 1921 р. Ілюстрації Гаррієта Мезероль та Маріо Саймона.	Поступово силуети почали спрощуватися, стають прямішими з менш вираженою талією, але драпірування все ще є значною частиною одягу. Присутня гра з довжиною: перед коротший, а задня частина подовжена, що створює ефект плавного руху. Багато моделей прикрашаються квітковими аплікаціями або вишивкою.
	Поль Пуаре. Vogue, 1 листопада 1924 року Ілюстрація Поллі Тай Френсіс.	Моделі стають ще лаконічнішими, а сукні трохи коротшими, проте м'якість крою та плавність силуету залишаються. Часто зустрічаються вишивки у вигляді квітів або стилізованих рослин. Розширені до низу рукави, спідниця А-силуету з глибокими складками по низу та ледь підкреслена талія передають естетику м'якої та тендітної жіночності й романтичного настрою
	Поль Пуаре. «The Robe de Style» Vogue, 1 лютого 1926 року. Ілюстрації Дугласа Полларда,	На фоні загальної тенденції до “гарсонного” силуету (хлоп'яча фігура), Пуаре все ще зберігає в одязі легку драпіровку й декоративність. З'являються геометричні орнаменти, але без жорсткості. Тканини залишаються м'якими – шифон, шовк, батист. Образи – спокійні й делікатні, часто з акцентом на кольорових переходах або ритміці драпірувань.

	Vogue, 1 червня 1927 року	У цій моделі зберігається фірмова елегантність П. Пуаре – прямий силует з вільною посадкою. Головним акцентом виступає орнамент, натхнений природними мотивами: стилізоване листя, квіти, гілки. Попри простий силует, орнамент надає сукні вишуканого вигляду.
	Модель Поля Пуаре. Vogue, 1 травня 1928 року. Ілюстрація Ламбаррі.	Поєднання в образі структурної простоти з витонченою декоративністю та мінімалістичним орнаментом. Вільна форма попереду, прямого силуету з м'якою посадкою по тілу в поєднанні з відкритою спинкою, оздобленою по краю, та декоративним драпірованим елементом на задній частині сукні на рівні стегон.

Закінчення таблиці А.1.

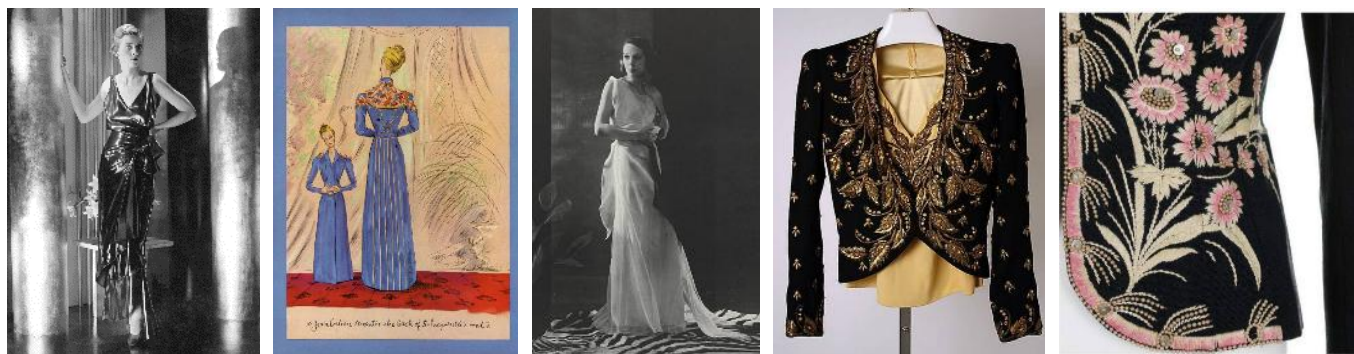

Рис. А.2. Одяг Скіапареллі 1930-х років

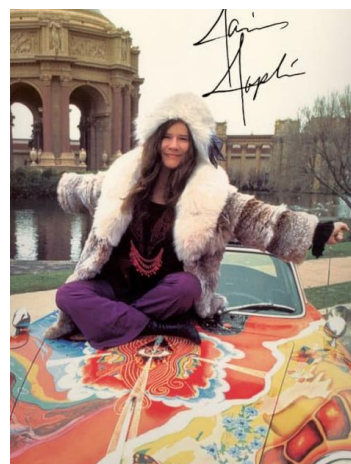
Рис. А.3. Одяг Баленсиага 1950х років

а

б

в

Рис. А.4. Ікони богемного стилю 1960-1970 років. А - Bianca Jagger in Birmingham; б - Bianca Jagger photographed by Jadran Lazic, 1977; в - Janis Joplin, '69

Таблиця А.2.

Порівняльний аналіз використання ознак романтичного стилю в творчості
дизайнерів XX століття

№	Дизайнер	Основні характеристики	Зображення / рік
1	Christian Dior	Романтичні жіночні силуети з акцентом на талію, квіткові мотиви, ніжна палітра, легкі струмливі тканини, мереживо.	 1992 1993
2	Valentino	Класична елегантність і розкіш, досконалий крій, акцент на насичений червоний колір, благородні відтінки, шовк, шифон, мереживо, бахрома, драпірування.	 1992 1993 1996
3	Dolce & Gabbana	Корсетні сукні, глибокі вирізи, квіткові принти, барокові деталі, натхнення італійською культурою. мереживо, легкі тканини.	 1997

4	Prada	Поєднання класики та експериментів, плавні форми, складні фактури, глибокі та пастельні відтінки, акцент на інтелектуальності образі, напівпрозорі тканини, тонкі драпірування, делікатні принти, квіткові аплікації.	 	1992
5	Chanel	Класичний твід, яскраві та глибокі кольори, масивні прикраси, сміливі комбінації фактур, гламурний акцент. Мереживні сукні, шовк і тафта, класичні силуети з романтичними деталями.	 	1991 1992 1995
6	Helmut Lang	Мінімалістичні проте м'які силуети, класичні нейтральні та приглушені відтінки, чистота ліній, делікатна фактура, легкі напівпрозорі тканини.	 	1995 1996
7	Giorgio Armani	Плавні лінії, струмливі м'які силуети, спокійна палітра. Легкі тканини м'яко огортають фігуру, акцент на комфорті та елегантності, відсутність надмірних декоративних елементів.	 	1991 1995 1999

8	Michael Kors	Лаконічні та м'які силуети, плавні лінії, нейтральна палітра з золотими акцентами, універсальний крій, комфортні тканини.	 1996		
9	Calvin Klein	Стримані силуети з класичними, ніжними, пастельними відтінками, м'який крій, мінімалізм у деталях, мінімум декору, акцент на чистих лініях і природності.	 1997	 1995	
10	Donna Karan	Жіночні силуети з м'яким кроєм, класичні, а також нюдові й приглушені відтінки, плавні лінії, м'які, легкі та летючі тканини, багатошаровість.	 1992	 1996	 1997

Додаток Б

Рис. Б.1. Колекція Valentino Haute Couture сезону весна-літо 2025

а

б

Рис. Б.2. Одяг відомих брендів в сегменті Haute Couture сезону весна-літо 2025. А - Giorgio Armani; б - Elie Saab

а

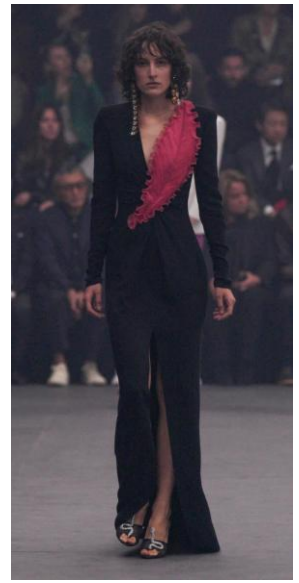
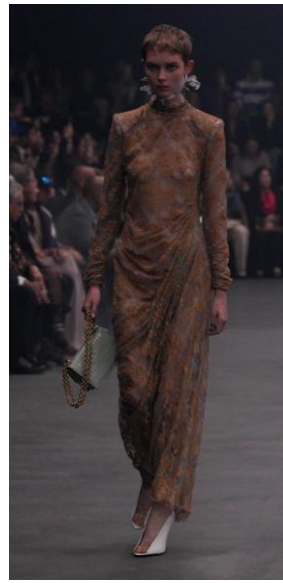

б

Рис. Б.3. Одяг відомих брендів в сегменті Haute Couture сезону весна-літо 2025. А - Gaurav Gupta; б - Jean Paul Gaultier

Рис. Б.4. Колекція Schiaparelli Haute Couture сезону весна-літо 2025

а

б

Рис. Б.5. Одяг відомих брендів в сегменті Prêt-à-Porter de luxe сезону весна-літо 2026. А - Dior; б - Valentino

а

б

в

Рис. Б.6. Одяг відомих брендів в сегменті Prêt-à-Porter de luxe сезону весна-літо 2026. А - Giorgio Armani; б - Carolina Herrera; в - Jacquemus

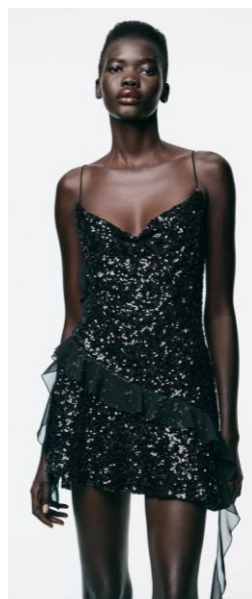
а

б

в

г

д

Рис. Б.7. Одяг брендів в сегменті святковий масмаркет сезону весна-літо 2025. А - Massimo Dutti; б – Sayya; в - The reformation; г - Zara evening dress; д - & Other Stories

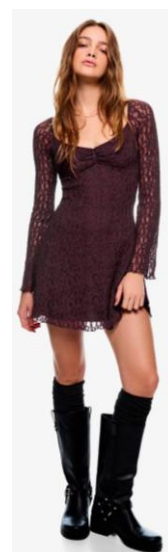
а

б

в

г

д

Рис. Б.8. Одяг брендів в сегменті повсякденний масмаркет сезону весна-літо 2025. А - Zara; б - Reserved; в - Mango; г - Bershka; д – MustHave

Додаток В

Рис. В.1. Виготовлені моделі осовної колекції в матеріалі

Рис. Г.1. Сертифікат учасника міжнародної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості».Рис.

Г.2. Сертифікат учасника міжнародного конкурсу «Печерські каштани» 2024 року