

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

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

Розробка колекції видовищного костюма на основі дослідження історії
розвитку французького вар'єте «Мулен Руж»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Спеціальність: 022 Дизайн

Освітня програма: Дизайн одягу

Виконала: студентка групи БДо2-21

Андонова Т. С.

Науковий керівник д. мист., проф.

Чупріна Н.В.

Рецензент доктор філософії Чуботіна І.М.

Київ 2025

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Факультет дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Спеціальність 022 Дизайн
Освітня програма Дизайн одягу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри МДК

д.мист., проф. Наталія ЧУПРИНА

“ ____ ” _____ 2025 року

ЗАВДАННЯ

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Андоновій Тетяні Сашо

1. Тема кваліфікаційної роботи Розробка колекції видовищного костюма на основі дослідження історії розвитку французького вар'єте «Мулен Руж»

Науковий керівник роботи Чупріна Наталія Владиславівна, д.мист., проф. затверджені наказом КНУТД від «5» березня 2025 р. № 50 уч

2. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи: наукові публікації та джерела за темою та дослідження дизайн-проектування одягу

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

4. Дата видачі завдання лютий 2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Терміни виконання етапів	Примітка про виконання
1	Вступ	лютий 2025	
2	Розділ 1. Аналітичний	березень 2025	
3	Розділ 2. Проектно-композиційний	квітень 2025	
4	Розділ 3. Конструкторський	травень 2025	
5	Загальні висновки	травень 2025	
6	Оформлення кваліфікаційної роботи (чистовий варіант)	червень 2025	
7	Подача кваліфікаційної роботи науковому керівнику для відгуку (за 14 днів до захисту)	червень 2025	
8	Подача кваліфікаційної роботи для рецензування (за 12 днів до захисту)	червень 2025	
9	Перевірка кваліфікаційної роботи на наявність ознак плагіату та текстових співпадінь (за 10 днів до захисту)	червень 2025	Коефіцієнт подібності ____ % Коефіцієнт цитування ____ %
10	Подання кваліфікаційної роботи на затвердження завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)	червень 2025	

З завданням ознайомлений:

Здобувач вищої освіти _____

Тетяна АНДОНОВА

Науковий керівник _____

Наталія ЧУПРИНА

АНОТАЦІЯ

Андонова Т.С. Розробка колекції видовищного костюма на основі дослідження історії розвитку французького вар'єте «Мулен Руж».

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2025 рік.

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню естетичних, культурних і дизайнерських аспектів кабаре як мистецького феномена кінця XIX – початку XX століття. Об'єктом аналізу є паризьке кабаре «Мулен Руж» – приклад синтезу театру, моди, графіки та архітектури, що суттєво вплинув на формування сценічної естетики. Розглянуто історичні умови розвитку кабаре, творчість Анрі Тулуз-Лотрека, а також стилі fin de siècle – модерн, імпресіонізм, арт-нуво.

Розроблено авторську колекцію сценічного одягу з п'яти блоків, натхненну атмосферою «Мулен Руж» і пристосовану до сучасних модних тенденцій. Методологічне підґрунтя дослідження включає мистецтвознавчий, історико-культурний, аналітичний та проєктний підходи. Робота має практичне значення для розробки видовищного костюма і може бути використана в галузі сценографії, дизайну одягу та театрального мистецтва.

Наукова новизна дипломної роботи полягає у спробі сучасної реінтерпретації стилю «Мулен Руж» у дизайні костюма як вираження емоційної, театральної та брендової складової моди. Запропонована авторська колекція демонструє креативний підхід до поєднання історичних референсів з актуальними дизайнерськими рішеннями.

Ключові слова: кабаре, Мулен Руж, дизайн одягу, сценічний костюм, бурлеск, театральна мода, арт-нуво, модерн, історична стилізація, авторська колекція, театральна естетика, fin de siècle, інтер'єр кабаре.

SUMMARY

Andonova T. S. The Development of a Show Costume Collection Based on a Study of the Historical Evolution of the French Variety Theatre «Moulin Rouge». – The manuscript.

Qualification work for a bachelor's degree in specialty 022 Design - Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2025.

The thesis is devoted to the study of aesthetic, cultural and design aspects of cabaret as an artistic phenomenon of the late nineteenth and early twentieth centuries. The object of analysis is the Parisian cabaret Moulin Rouge, an example of the synthesis of theatre, fashion, graphics and architecture, which significantly influenced the formation of stage aesthetics. The theoretical part examines the historical conditions of cabaret development, the work of Henri Toulouse-Lautrec, as well as the fin de siècle styles of Art Nouveau, Impressionism, and Art Nouveau.

The practical part contains the author's collection of five stage clothes inspired by the Moulin Rouge atmosphere and adapted to modern fashion trends. The methodological basis of the study includes art historical, historical and cultural, analytical and project-based approaches. The work is of practical importance for the development of spectacular costumes and can be used in the fields of scenography, fashion design, and theatre.

The scientific novelty of the thesis is an attempt at a modern reinterpretation of the Moulin Rouge style in costume design as an expression of the emotional, theatrical, and brand component of fashion. The proposed author's collection demonstrates a creative approach to combining historical references with up-to-date design solutions.

The work has been tested within the curriculum of the bachelor's degree programme in the speciality 022 'Design' under the educational programme 'Fashion Design' and can be used in further research on costume design, scenography, fashion history and brand design.

Keywords: cabaret, Moulin Rouge, fashion design, stage costume, burlesque, theatrical fashion, Art Nouveau, Art Nouveau, historical stylisation, author's collection, theatrical aesthetics, fin de siècle, cabaret interior.

ЗМІСТ

Вступ	7
Розділ 1. Аналітичний	9
1.1. Основні напрми впливу естетику Мулен Руж на напрми сучасного дизайна	9
1.2. Огляд популярних українських видовищних подій, інспірованих естетикою Мулен Руж	11
1.3. Аналіз рівня розвитку культури та мистецтва кінця XIX-XX ст. Вплив розвитку мистецтва та культури періоду XIX – XX ст. на виникнення та розвиток напрямів сучасного дизайну	13
1.4. Аналіз розвитку культури кабаре та її зв'язок з мистецтвом кінця XIX-XX ст. Аналіз джерела Мулен Руж	15
Висновки до розділу 1	20
Розділ 2. Проектно-композиційний	22
2.1. Аналіз тенденцій формування споживацького попиту та запитів у контексті українського суспільства	22
2.2. Характеристика споживача колекції видовищного костюма	24
2.3. Розробка модних образів дизайн проєкту	26
2.4. Асортимент блоків авторської колекції	29
Висновки до розділу 2	42
Розділ 3. Конструкторський	43
3.1. Характеристика асортименту і вибір моделі	44
3.2. Художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделі	47
3.3. Характеристика конструкції моделі	48
3.4. Специфікація деталей та виготовлення лекал оригіналів на модель	50
3.5. Вибір матеріалів	52
3.6. Характеристика ниток і фурнітури	55
Висновки до розділу 3	57
Загальні висновки	58
Список використаних джерел	60
Додатки	64

ВСТУП

Кінець XIX – початок XX століття стали періодом кардинальних змін у всіх сферах мистецтва, зокрема в дизайні, архітектурі та візуальному оформленні громадських просторів. Одним з найяскравіших і найвпливовіших культурних явищ цього часу були кабаре, які відображали нові соціальні, культурні та естетичні настрої епохи. Знамените паризьке кабаре «Мулен Руж», що стало символом свого часу, є яскравим прикладом того, як мистецтво оформлення інтер'єру і дизайн в цілому стали важливими складовими культурного простору кінця XIX – початку XX століття.

Актуальність теми полягає в тому, що еволюція кабаре як мистецького явища є важливим етапом у розвитку не лише театральної та архітектурної естетики, а й загальної культури того часу. Особливості композиційних рішень та інтерпретація новаторських підходів до функціонування кабаре відкривають нові горизонти для розуміння взаємозв'язку мистецтва, соціальних процесів і культурних трансформацій кінця XIX – початку XX століття.

Мета дослідження – є дослідження художньо-композиційних особливостей оформлення кабаре, зокрема в контексті «Мулен Руж», як важливого етапу в розвитку дизайну на межі двох століть. Особливу увагу приділено аналізу різних мистецьких течій того часу, таких як модерн, арт-нуво та імпресіонізм, у створенні унікальних інтер'єрів кабаре та їх впливу на загальний вигляд і атмосферу закладів, що слугували центром культурного життя Парижа.

Завдання дослідження:

- дослідити історичні, естетичні та культурні особливості розвитку французького кабаре, зокрема «Мулен Руж», наприкінці XIX – на початку XX ст.;
- проаналізувати вплив стилів модерн, арт-нуво та імпресіонізму на формування сценічного образу та оформлення кабаре;
- вивчити творчість А. Тулуз-Лотрека як одного з ключових візуальних творців естетики кабаре.
- виявити зв'язки між театральною естетикою кабаре та сучасним дизайном сценічного костюма;

- Розробити авторську колекцію видовищного костюма, натхненну естетикою «Мулен Руж»;
- визначити потенційний споживчий сегмент для представленої колекції.

Об'єкт дослідження – художні особливості оформлення кабаре кін. XIX – поч. XX ст. **Предметом дослідження** є видовищний костюм для виступів кабаре та бурлеску.

Методи дослідження: використано сучасні методики досліджень: літературно-аналітичний, історіографічного аналіз, методи класифікації.

У роботі розглянуто, як художники, архітектори та дизайнери втілювали свої ідеї в інтер'єрах кабаре, досліджуючи використання кольору, форми, матеріалів та світла, а також вплив нових мистецьких течій на дизайн цих закладів.

Наукова новизна роботи полягає у спробі інтерпретації феномену кабаре як джерела сучасного дизайнерського мислення. Запропоновано авторський підхід до трансформації історико-естетичних ідей «Мулен Руж» у сучасному сценічному костюмі, з поєднанням театральної експресії та модної стилістики.

Практичне значення одержаних результатів: результати роботи можуть бути використані для створення сценічних костюмів у театральних, шоу- та арт-проектах. Авторська колекція може слугувати прикладом практичної адаптації історичних форм до сучасного модного дизайну. Методичні напрацювання можуть бути використані в освітньому процесі з дисциплін «дизайн костюма» та «стилістика сценічного образу».

Апробація результатів дослідження: результати роботи оприлюднено на X Міжнародній науково-практичній конференції «Дизайн та мистецтво в контексті соціокультурного розвитку», 9 – 11 жовтня 2024 році, ХНТУ, м. Хмельницький. Елементи розробленої колекції були використані у шоу кабаре-бурлеску в Чеській Республіці

Структура та обсяг роботи: Дипломна робота складається зі вступу, трьох основних розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи – 82 сторінки, основна частина роботи – 63 сторінки, додатки – 19 сторінок.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІТИЧНИЙ

Вплив Мулен Руж на сучасний дизайн можна розглядати через призму як історичного контексту, так і естетичних підходів, характерних для його розквіту, що викликає значний інтерес сучасних дизайнерів.

1.1. Основні напрями впливу естетики Мулен Руж на напрями сучасного дизайну

Інтеграція театру та візуальної естетики. Мулен Руж був не просто кабаре, а й культурним центром, де поєднувалися театр, музика та візуальне мистецтво. Його яскрава сценографія, костюми та декорації стали важливим елементом візуальної культури того часу, що в свою чергу вплинуло на сприйняття дизайну як мультидисциплінарного явища. Візуальні ефекти, використання яскравих кольорів, декоративних елементів та текстур та сміливі експерименти з композицією, в контексті шоу, стали натхненням для майбутніх дизайнерів.

Авангард і модерн: Мулен Руж та його естетика пов'язані з рухом ар-нуво (модерн), який виявлявся у стилі оформлення інтер'єрів, рекламі та графічному дизайні. Поступово ці ідеї переростали у ширше використання у сучасному дизайні.

Динамічність та увага до руху. Мулен Руж символізує як культурне життя, та й динамічну взаємодію з простором. Дизайнери сучасності часто надихаються динамічними аспектами шоу-бізнесу, що відображається у створенні гнучких та широко-орієнтованих просторів (наприклад, в архітектурі та дизайні інтер'єрів). Гнучкість у сприйнятті та просторова свобода – це принципи, які активно розвиваються у сучасних трендах дизайну.

Театр в архітектурі: сучасні дизайнери все частіше використовують елементи театральних постановок для створення ефектних просторів, чи то в театрах, музеях чи комерційних просторах. Використання світлових та колірних ефектів, як на сцені Мулен Руж, стало основою створення цікавих інтер'єрів.

Революція у графічному дизайні та рекламі. Мулен Руж також відіграв важливу роль у розвитку графічного дизайну, насамперед через такі аспекти, як плакати та рекламна візуальна ідентифікація. Арт-деко та арт-нуво, які стали яскравими складовими візуальної культури початку ХХ століття, активно використовували графіку як засіб комунікації та реклами.

Плакати Мулен Руж: відомі художники, такі як А. Тулуз-Лотрек, створювали революційні плакати Мулен Руж, які стали іконою стилю. Ці роботи вплинули на розвиток рекламного дизайну, навчивши використовувати візуальні елементи як яскраві образи, що запам'ятовуються, що досі актуально у брендингу та графічному дизайні.

Естетика контрасту та еkleктики. Одним із ключових елементів, який можна простежити в естетиці Мулен Руж, є контраст між розкішшю та простотою, грою світла та тіні, а також поєднанням традиційних та нових стилів. Це підхід до еkleктичного змішування елементів, який сьогодні активно використовується в інтер'єрі, моді та графічному дизайні.

Сучасна еkleктика: багато сучасних дизайнерів надихаються цим поєднанням. Наприклад, поєднання класичних елементів з ультрасучасними трендами, використання старовинних артефактів у сучасному інтер'єрі – це знаходить відображення у філософії постмодернізму, популярного у дизайні.

Емоційна складова та брендинг. Мулен Руж завжди був не лише місцем для розважальних заходів, а й потужним брендом. Він створював атмосферу емоційного залучення для своєї аудиторії. Сучасний дизайн та маркетинг активно використовують емоційну складову, щоб встановити зв'язок між продуктом та споживачем. Цей підхід також ґрунтується на принципах, закладених у роботі з брендом Мулен Руж.

Емоційний дизайн. Сучасні дизайнери прагнуть створювати продукти та послуги, які викликають емоційний відгук у споживачів. Це можуть бути як візуальні так і тактильні відчуття. Мулен Руж, з його театральною атмосферою та унікальним стилем, демонструє важливість такого підходу.

Вплив на моду та костюмований дизайн. Мулен Руж вплинув на костюми і моду свого часу, задаючи тренди, які згодом розвивалися в історичному контексті. Сьогодні ця традиція продовжує жити через співпрацю дизайнерів із театрами, кабаре та музичними проектами, де костюм є не просто одягом, а важливою частиною візуальної розповіді.

Злиття моди та театру: сучасні дизайнери інтер'єру та костюма часто беруть натхнення з таких місць, як Мулен Руж, щоб створювати театральні та модні елементи, що підкреслюють індивідуальність та стиль.

1.2. Огляд популярних українських видовищних подій, інспірованих естетикою Мулен Руж

Київський національний академічний Молодий театр. Київський національний академічний Молодий театр – це енергійна команда, яка прагне відкривати нові таланти, експериментувати та підкорювати вершини сценічного мистецтва. Молодий театр бере участь у національних та міжнародних фестивалях, гастролює всією Україною та ініціює створення нових проектів; підтримує молодь, проявляє ініціативу та залучає сучасних, прогресивних людей до співпраці, стажування та нових колаборацій. Щороку в театрі відбуваються прем'єри за участю молодих митців.

Шостий рік поспіль «Молодий театр» є членом Європейської театральної конвенції, бере участь у міжнародних проектах, налагоджує комунікації з європейськими театрами та режисерами. Реалізується одне з головних завдань – інтеграція українського театру в європейський культурний простір.

Молодий театр – це сміливий і перспективний колектив, сповнений ідей, сил та енергії для створення нових, прогресивних проектів сценічного мистецтва. Щороку команда «Молодого» бере участь у різноманітних перформансах та театральних шоу на так званих «вільних» платформах або просто неба. Вони створюють нові колаборації з іншими театрами, займають власне місце у виробництві передових проектів українського театрального сектору.

Вистава Молодого театру «Кролік Гарві». У виставі головний герой Елвуд, роль якого виконує О. Вертинський, постійно спілкується зі своїм найкращим другом – кроликом Гарві. Через це Елвуда вважають божевільним, але харизматичним. Його сестра Вета, яку грає Л. Ребрик, вважає свого брата ненормальним, бо він має уявного друга, а ще й пиячить. У виставі багато гумору, гротеску і трохи абсурду – це все висловлюється через драматичну гру і пластичне рішення. До речі, саме пластика всіх героїв підсилює як образ, так і в цілому розкриває концепцію вистави. Також костюми героїв – екстраординарні і сміливі.

Кожна робота продумана до деталей та покликана підкреслювати риси характерів головних героїв. Для глядача – це неординарні та яскраві образи, які створюють атмосферу вистави та впізнаваність персонажів.

Вистава Молодого театру «Кабаре». Події відбуваються на початку 1930-х рр. у Берліні. Ідеологія нацизму поступово захоплює свідомість мешканців Європи. Молодий письменник Кліф Бредшоу приїздить з Америки та знайомиться з артисткою кабаре Саллі Боулз. Історія їхніх стосунків розвивається поряд з історією ще однієї пари – господині пансіону фрау Шнайдер та вже немолодого єврея, власника фруктової крамниці гера Шульца. Ці дві драматичні лінії переплітаються та несподівано обриваються на тлі феєричного шоу кабаре «Kit Kat Club». У виставі закладено багато сенсів і натяків, які стали основною ідеєю вистави. Для постанови створено 119 яскравих образів. Кожен – унікальний, неповторний, яскравий, зі своїм характером.

Зокрема, серед костюмів є сукня з 5-метровим шлейфом: сукня-символ, найдраматичніше вбрання головної героїні. Це її остання пісня. ...Цей шлейф, як її життя. Йде за нею, йде, йде. Я хочу, щоб десь за декорацією лишився ще маленький шматочок, щоб ми не знали, що вже кінець, – розповідає задум художниця.

Серед костюмів є брутальна шкіряна накидка, величезний бант для чарівної головної героїні Саллі, корсети ручної роботи, важкі оксамитові піджаки. Це поєднання фактур, кольорів, текстур, яке одразу занурює в атмосферу кабаре.

Стрип спектакль «Повія». Перший танцювальний спектакль у жанрі стріп за мотивами роману П. Мирного «Повія» Поєднання естетики, вишуканості та

драматизму в сукупності з неймовірними хореографіями, в яких актори-танцівники проживають чуттєву історію. Роман П. Мирного “Повія” на конкретному прикладі розповідає про тяжке становище жінок. З тих часів багато чого змінилося, але, на жаль, деякі проблеми досі залишаються актуальними.

1.3. Аналіз рівня розвитку культури та мистецтва кінця XIX-XX ст.

Вплив розвитку мистецтва та культури періоду XIX – XX ст. на виникнення та розвиток напрямів сучасного дизайну

Розвиток мистецтва і культури XIX – XX ст. справив великий вплив на появу і розвиток нових течій, особливо в таких сферах, як театр, музика, живопис і архітектура. У цей час відбулися значні зміни в суспільстві, зумовлені індустріалізацією, урбанізацією та зростанням соціальних рухів, що призвело до появи нових мистецьких течій і форм.

Мистецтво і кабаре. У XIX ст. зростає інтерес до масової культури, і одним з найяскравіших проявів цього стає розвиток кабаре. Кабаре стають важливою частиною культурного життя великих європейських міст, таких як Париж, Берлін та Відень. На сценах кабаре глядачі могли побачити поєднання музики, танцю і театральних дійств, які часто є сатиричними, дотепними, а іноді й провокаційними.

Одним з найвідоміших кабаре є «Мулен Руж» (Moulin Rouge), відкрите в Парижі в 1889 р. Цей заклад став символом бурхливого паризького нічного життя і частиною мистецтва розважальних видовищ. У «Мулен Руж» процвітали такі напрями, як канкан, і виступали такі художники, як А. Тулуз-Лотрек, чиї знамениті плакати стали невід'ємною частиною тогочасної візуальної культури. Плакати Мулен Руж були видовищними та емоційними роботами, з яскравими кольорами та динамічними композиціями.

Театр і сцени. Театр у XIX та XX ст. зазнав значних змін. У цей час з'являються нові театральні жанри та напрями, такі як імпресіонізм, символізм та авангард, що робить театр більш різноманітним та багатошаровим. Наприклад, розвиток реалізму в театрі відображає соціальні зміни та проблему суспільного устрою.

Вплив нового мистецтва на театр також був зумовлений використанням на сцені нових технологій і прийомів. Поява електричного освітлення, більш складних декорацій, використання звукозапису зробили вистави більш видовищними та різноманітними.

Мулен Руж і афіші. Мулен Руж був не лише місцем, де глядачі могли насолоджуватися шоу, але й культурним феноменом, що втілював атмосферу і дух Парижа кінця XIX ст. Плакати, що рекламували заклад та різноманітні вистави, стали справжніми витворами мистецтва завдяки використанню яскравих кольорів та сміливих графічних рішень. Такі художники, як А. Тулуз-Лотрек, мали величезний вплив на популяризацію нового підходу до візуальної комунікації, який сприймався як інноваційний та сучасний.

А. Тулуз-Лотрек, зокрема, використовував плакат як засіб не лише для реклами, але й для передачі атмосфери нічного життя Парижа. Його роботи передавали дух часу, поєднуючи елементи модерну з яскравими зображеннями відомих художниць, танцівниць і музикантів, щоб привернути увагу публіки.

Вплив на нові мистецькі течії. Епоха XIX – XX ст. призвела до розвитку багатьох нових мистецьких течій, таких як імпресіонізм, символізм, експресіонізм, кубізм і дадаїзм. Ці течії прагнули передати не стільки реалістичне зображення світу, скільки суб'єктивне сприйняття дійсності, емоції та переживання художника. Мистецтво стало більш абстрактним, експериментальним і різноманітним.

Наприклад, імпресіоністи, такі як К. Моне та Е. Мане, руйнували традиційні уявлення про те, як має виглядати картина, і використовували нові техніки роботи з кольором і світлом. У театрі цей дух новаторства також знайшов своє відображення у пошуках нових форм і способів вираження, у тому числі через авангардні та експериментальні постановки.

Розвиток мистецтва та культури у XIX та XX ст. відіграв ключову роль у становленні нових течій у живописі, театрі, музиці та інших видах мистецтва. Кабаре, театри та плакати, такі як ті, що асоціюються з Мулен Руж, стали не лише символами епохи, але й важливими елементами культурного ландшафту, що мали тривалий вплив на наступні покоління митців та глядачів.

1.4. Аналіз розвитку культури кабаре та її зв'язок з мистецтвом кінця XIX-XX ст. Аналіз джерела Мулен Руж

Кабаре і бурлеск – це два яскраві напрями в мистецтві, що часто переплітаються, пов'язані з театром, музикою і танцем. Однак між ними є суттєві відмінності.

Кабаре. Кабаре – це форма розважального театру, яка виникла наприкінці XIX ст. в Європі, особливо у Франції. Кабаре поєднує в собі музику, танці, комедійні скетчі, а також часто включає елементи сатири, політичні та соціальні коментарі. Важливою особливістю кабаре є атмосфера неформальності та інтимності, часто глядачі перебувають на невеликій відстані від виступаючих.

Термін «кабаре» походить від французького слова «cabaret», що означає «паб» або «кафе». У перших кабаре глядачі могли сидіти за столиками і насолоджуватися виставою в невимушеній обстановці. На сцені часто виступали співаки, танцівниці, коміки, а також акробати. Кабаре уособлювало дух свободи, самовираження і художнього експерименту.

Головні характеристики кабаре:

1. Різноманіття жанрів: у кабаре можуть виступати співаки, танцюристи, акробати, коміки, маги, актори, створюючи різноманітну програму.

2. Неофіційна атмосфера: на відміну від класичних театрів чи концертних залів, кабаре часто має неформальну, навіть інтимну атмосферу, де глядачі сидять за столиками, часто з напоями.

3. Сатира і дотепність: кабаре часто використовує гумор і сатиру, обговорюючи гострі соціальні, політичні або культурні питання.

4. Провокаційність: на початку XX ст. кабаре часто було місцем, де сміливо обговорювали табуовані теми, що надавало жанру певної провокаційної природи.

Одним із найвідоміших кабаре є паризький «Мулен Руж», який відчинив свої двері 1889 р. і став символом французької культури того часу.

«Мулен Руж (від фр. Moulin Rouge – Червоний млин)» – знамените кабаре в Парижі, засноване 1889 року. Цей заклад, розташований у районі Монмартр, відомий своєю яскравою історією та культурним впливом. Кабаре набуло

популярності завдяки шоу за участю танців, музики, акробатичних номерів та еротичних елементів. Мулен Руж став символом паризького нічного життя та одним із найважливіших культурних центрів того часу.

Крім того, «Мулен Руж» став відомим у світовій культурі завдяки різним творам мистецтва. Наприклад, одним із найвідоміших є фільм 2001 року з Н. Кідман та Е. Макгрегором у головних ролях, що представив історію кохання в контексті богемного життя Парижа початку XX ст.

Також знаменитим є той факт, що художник А. Тулуз-Лотрек часто зображував сцени з кабаре Мулен Руж у своїх картинах і плакатах. Він активно працював із цим місцем, що зробило його ім'я невід'ємно пов'язаним з історією кабаре.

Бурлеск. Бурлеск – це театральна форма, яка від початку була сатиричною і пародійною. Вона виникла в Італії в епоху Ренесансу, а потім поширилася в Англії та США. Бурлеск орієнтований на комедійний ефект, у ньому часто використовують перебільшені, гротескні елементи, а також пародіюють серйозні жанри, як-от опера, трагедія і балет.

У пізніші роки, особливо в США, бурлеск набув еротичного характеру, до якого могли бути включені танці з елементами стриптизу. Однак важливою складовою бурлеску завжди була іронія, пародіювання соціальних норм і стандартів. Багато відомих артисток, як-от Діта фон Тіз, стали знаменитими завдяки бурлеску, що поєднує в собі елементи екстравагантності, естетики та провокації.

Еволюція бурлеску:

1. Театральний бурлеск: жанр з'явився в Європі у XVII-XVIII ст. як пародійне відображення традиційних класичних п'єс і балетів. Він грав із контрастами – наприклад, використовуючи бідні та приземлені сюжети або кричущі костюми для того, щоб висміяти аристократію або високі культурні традиції.

2. Американський бурлеск: у XIX ст. бурлеск поширився у США, де він набув характерних рис, таких як музичні номери, танці та комічні сценки. У цей період

часто використовувалися елементи еротики та відверті костюми, особливо в жіночих номерах.

3. Сучасний бурлеск: у XX-XXI ст. бурлеск зберігає свою популярність, часто з акцентом на чуттєвість та еротизм, але з елементами театрального мистецтва та перформансу. Сучасні бурлеск-виступи можуть включати елементи кабаре, фетиш-культури і навіть політичної сатири.

Маючи в основі багато спільних рис, кабаре і бурлеск виокремились в окремі течії масової культури. Серед найбільш суттєвих їх розбіжностей необхідно звернути увагу на такі:

- кабаре часто має ширший спектр жанрів: від музики і танців до комедійних номерів і театральних виступів;
- бурлеск, своєю чергою, схильний бути більш пародійним і еротично забарвленим, зосередивши увагу на шоу-номерах, пов'язаних зі спокусою і чуттєвістю;
- у той час як кабаре виникло як форма розваги для середнього класу, бурлеск частіше асоціюється з нічними клубами і шоу для широкої аудиторії;

Таким чином, бурлеск – це суміш сатири, комедійного театру та елементів шоу, де часто використовуються карикатури на більш серйозні або традиційні теми, а також еротичні та театралізовані елементи.

Кабаре – це вид розважального закладу, а також жанр театру, який виник наприкінці XIX ст. у Франції. Кабаре поєднує в собі елементи музики, танцю, комедії, театру і навіть цирку, і зазвичай пропонує глядачам живі виступи, часто з елементами імпровізації та дотепних діалогів.

Обидві ці форми мистецтва збагатили світову культуру, привнесли елементи гумору, іронії та сексуальності, а також відіграли важливу роль в еволюції розважальної індустрії.

Мулен Руж (від фр. Moulin Rouge – «Червоний млин») – це не тільки відоме паризьке кабаре, а й джерело натхнення для безлічі творів мистецтва, культури і кінематографа. Історія і концепція Мулен Руж пов'язані з тими яскравими революційними моментами, які відбувалися в Парижі кінця XIX ст., коли кафе і

кабаре стали центром культурного життя міста. Розглянемо кілька ключових аспектів творчого надбання культури – кабаре Мулен Руж.

Історичний контекст і культурне тло. Мулен Руж було відкрито 1889 р. в районі Монмартр, який на той час був центром творчості та бурхливого міського життя. У той період Париж переживав еру модерну, коли в мистецтві, архітектурі та культурі відбувалися значні зміни. Сексуальна революція, зростання популярності кабаре і захоплення східним фольклором стали важливою частиною паризького культурного ландшафту.

Мулен Руж став місцем, де творче і розважальне життя перетиналося з елементами розпусти, що притягувало як місцевих жителів, так і туристів. Заклад символізував собою нові, ліберальні погляди на мистецтво та суспільні норми, ставши центром світського життя та культурної революції.

Вплив на мистецтво і театр. Мулен Руж був не тільки місцем для відпочинку та розваг, а й натхненням для багатьох художників і письменників того часу. Кабаре привертало увагу таких знаменитих художників, як А. Тулуз-Лотрек, який створив серію відомих постерів і картин, присвячених життю Мулен Руж. Його роботи стали символом не тільки самого закладу, а й епохи, в якій він існував, з її яскравими контрастами між буржуазною мораллю і вільним духом. Мулен Руж продовжує надихати не тільки істориків мистецтва, а й сучасних режисерів і художників. Один із найяскравіших прикладів – мюзикл і фільм *Moulin Rouge!* (2001) режисера Б. Лурмана. У цьому фільмі, який поєднує елементи музичного кіно і драми, Мулен Руж зображений як місце, де перетинаються любов, пристрасть, жертвність і мистецтво. Натхненний стилем і атмосферою кабаре, фільм використовує яскраву візуалізацію і музичні номери, щоб передати енергію і хвилюючу атмосферу цього історичного місця.

Натхнення Мулен Руж також помітне в театрі та балеті. Кабаре створило новий напрям у сценічному мистецтві, що поєднував елементи вар'єте, акробатики, танцю, музики та драми. У XIX ст. Мулен Руж став прототипом «шоу-бізнесу», справивши великий вплив на розважальну індустрію.

Символіка та естетика. Мулен Руж часто асоціюється з яскравим і розкішним стилем, який уособлює епоху *fin de siècle* (кінець XIX ст.). Естетика Мулен Руж включає яскраві кольори, ексцентричні костюми, багато декоровані капелюхи, червоний колір (як символ пристрасті та свободи) і театральні та танцювальні номери. Ця естетика вплинула на такі напрями мистецтва, як арт-деко, а пізніше – на кіно і моду. Червоний колір, як центральний акцент символіки, також відображає пристрасть і свободу, що стало однією з ключових тем, які пов'язують Мулен Руж із символізмом і модерністськими течіями.

Театральні постановки та мюзикли. «Мулен Руж!» (Moulin Rouge! The Musical) – це мюзикл, адаптований до однойменного фільму 2001 року, знятого Б. Лурманом. Він включає безліч відомих поп-хітів, таких як пісні виконавців Lady Gaga, Kylie Minogue, «The Rolling Stones». У 2019 р. мюзикл дебютував на Бродвеї і є популярним з постановками по всьому світу, включаючи Лондон і Сідней.

Театралізовані шоу та ревю – на основі Мулен Руж проводяться різні шоу та ревю в дусі класичного кабаре, які можуть включати елементи циркового мистецтва, акробатики, танців та живої музики.

Кіно та телебачення. Фільм «Мулен Руж!» (2001) – художній фільм, знятий Б. Лурманом, з Н. Кідман та Е. Макгрегорем у головних ролях, став культурним феноменом та надихнув безліч творчих проєктів, включаючи театральні адаптації та інші кінофільми, що досліджують тему бурлеску та кабаре.

Телевізійні проєкти та серіали – інтерес до Мулен Руж також проявляється у телевізійних проєктах, що досліджують історії, пов'язані з бурлеском та мистецтвом початку XX ст. у Парижі, а також у культурних адаптаціях, пов'язаних з темою кабаре.

Міфологія та образ кабаре. Символіка Мулен Руж також тісно переплетена з міфологією та культурою розваг. Кабаре та його образ у популярній культурі стали символами свободи, але також і небезпек, які можуть ховатися за блиском сценічного світу. Мулен Руж втілює образ «розбещеної» свободи, де традиційні буржуазні цінності стикаються з ексцентричним і часом цинічним мистецтвом сучасності.

Модні колекції та дизайни. Дизайнери часто надихаються естетикою Мулен Руж, щоб створювати колекції у стилі арт-нуво, бурлеску чи французького кабаре. Такі елементи, як пір'я, мережива, червоний оксамит, стрази, характерні для костюмів кабаре, стають популярними у моді та дизайнерських роботах.

У 2023 р., зокрема, один з відомих модних брендів, *Jean Paul Gaultier*, представив колекцію, натхненну естетикою Паризького кабаре, яка відсилає до історичних костюмів Мулен Руж.

Музеї та культурні ініціативи. Музей «Мулен Руж» у Парижі – в даний час існує музей, присвячений історії знаменитого кабаре, який розповідає про його становлення, уявлення про відомих артистів, пов'язаних з ним. Цей музей є популярною пам'яткою для туристів, які цікавляться історією Парижа та культурою кін. XIX – поч. XX ст.

Експозиції, що показують історію бурлеску та мистецтва кабаре, продовжують виникати у музеях та галереях по всьому світу, наголошуючи на культурному значенні таких місць, як Мулен Руж.

Архітектурні проекти. Реставрація та реконструкція будівель у стилі, що нагадує Мулен Руж, є частиною тенденції відродження історичної архітектури. Це може містити відродження атмосферних кафе, театрів і клубів, що нагадують знамените паризьке кабаре.

Всі ці проекти показують, що вплив Мулен Руж залишається актуальним у різних формах – від театру до кіно та моди.

Висновки до розділу 1

Мулен Руж є яскравим прикладом того, як культура одного часу може надихнути на створення творів, які залишаються актуальними крізь призму століть. Це місце – не просто частина паризької історії, а й центр, що уособлює прагнення до свободи, мистецтва, революції в суспільних нормах і в культурі розваг. Вплив Мулен Руж поширюється на мистецтво, музику, моду і кіно, а також продовжує викликати інтерес у сучасних творців, створюючи нове осмислення цієї легендарної паризької інституції.

Аналіз джерел і сучасних досліджень свідчить про глибоку та багатогранну роль кабаре Мулен Руж у формуванні естетики та філософії сучасного дизайну. Його вплив розгортається на кількох рівнях – історичному, мистецькому та концептуальному, що робить цей об'єкт дослідження надзвичайно цінним у контексті розвитку мистецьких і дизайнерських практик.

По-перше, Мулен Руж став прикладом інтеграції театру, музики, танцю та візуального мистецтва, що дало поштовх до формування мультидисциплінарного підходу в дизайні. Візуальні ефекти, сміливі колірні рішення, еkleктика стилів – усе це згодом трансформувалося в потужні тренди сучасного інтер'єрного та графічного дизайну.

По-друге, особливу цінність становить графічна спадщина кабаре, зокрема постери А. Тулуз-Лотрека, які стали прикладом нового способу комунікації через візуальні образи. Цей підхід залишається актуальним і в сучасному брендингу, рекламі та візуальній ідентичності.

Театральність і динамічність Мулен Руж також сформували нове бачення простору – як емоційного, рухливого і багатофункціонального. Це вплинуло на сучасні інтер'єрні рішення, зокрема в публічних просторах, які дедалі частіше створюються з урахуванням естетики сцени.

Досвід сучасного українського театру, зокрема приклади вистав Молодого театру, як-от «Кролик Гарві» чи «Кабаре», демонструють актуальність естетичних підходів, закладених у Мулен Руж. Театральні костюми, пластика, драматургія образу та візуальна мова сценографії – все це не просто перегукується з естетикою паризького кабаре, а й адаптується до українського культурного контексту.

Таким чином, Мулен Руж постає не лише як історичний феномен, а як джерело натхнення, що продовжує впливати на формування дизайну як культурного явища. Його естетика, еkleктика, емоційність та інноваційність мають тривалий резонанс у сучасних дизайнерських і театральних практиках, зокрема в українському мистецькому середовищі.

РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

Натхнення, яке можна почерпнути з історичного контексту, архітектури, костюмів і театральних елементів Мулін Руж, відкриває широкі можливості для розробки унікальних авторських форм у різних видах мистецтва. Ця тема особливо актуальна для сучасних художників, дизайнерів, театральних постановників та інших творчих професіоналів, які бажають перенести елементи історичного контексту в актуальні мистецькі практики. Проектування на основі культового театру та кабаре Мулен Руж (Moulin Rouge) надихає на створення різноманітних культурних, арт-проектів та комерційних ініціатив.

2.1. Аналіз тенденцій формування споживацького попиту та запитів у контексті українського суспільства

Споживання – це невід’ємний атрибут нашого життя. Як соціальний феномен воно існувало упродовж історії всього людства. На початкових етапах було пов’язано із задоволенням первинних потреб людей, тобто самозбереженням та відтворенням. Проте з розвитком суспільства від рабовласницького до постіндустріального та зміною його форм змінювалося й саме споживання, переосмислювалося його значення у житті людини. Мода, будучи специфічною формою соціальної регуляції, зумовлює періодичну зміну і циклічний характер розвитку зразків масової поведінки. Як обов'язкова соціальна норма вона наказує членам даного суспільства певну модель споживчої поведінки. Психологія покупців і продавців тепер зовсім інша. У наші дні недостатньо просто довідатися про потреби споживачів і намагатися задовольнити їх. Запити сучасного покупця радикально відрізняються від потреб його попередників. Сучасний споживач купує з причин, які із традиційної точки зору можуть здатися дивними. Ринок України розвивається досить швидкими темпами, при чому зростання відбувається не тільки в кількісному, а також і в якісному відношенні. Протягом останніх років

тенденції попиту українських споживачів на продукцію значно відрізняються від тих, що були притаманні у восьмидесяті роки.

Сегментація ринку – це поділ клієнтів або потенційної цільової аудиторії на різні групи, у межах яких споживачі мають схожі запити. Цей поділ здійснюється за низкою критеріїв, наприклад, за потребами, фінансовими можливостями та іншими.

Головна мета сегментації ринку – підвищення прибутку. Ця мета досягається за допомогою вирішення таких завдань:

- оптимізація ресурсів. Робота з точно виділеною групою споживачів дає змогу економити бюджет (наприклад, на рекламних кампаніях);
- підвищення конкурентоспроможності. Знаючи свого клієнта, ви зможете розвивати продукт належним чином, що дасть змогу посісти лідируючі позиції на ринку;
- уніфікація продажів. Визначення цільової аудиторії дає змогу формувати гнучку цінову політику.

Критерії сегментації :

- географія – країна проживання, регіон, населений пункт, район, мова.
- демографія – стать, вік, національність, соціальний статус, релігія тощо.
- соціально-економічна ознака – рівень доходу, професія, освіта.
- психографіка – інтереси, спосіб життя, особистісні якості тощо.
- поведінка споживача – лояльність до бренду, інтенсивність споживання, готовність до покупки.

Під час визначення потенціального цільового сегменту слід звертати увагу на:

- доцільність орієнтації на обрану категорію споживачів.
- доступність каналів збуту.
- конкуренція.
- потенційний прибуток.
- ризики.

Споживачі одягу можуть бути класифіковані за різними критеріями залежно від їхніх потреб, поведінки, соціального становища та інших чинників. У різних сферах споживання одягу виокремлюють кілька основних видів споживачів. У роботі розглядаються споживачі зі сфери шоу-бізнесу зокрема артисти кабаре, бурлеску та вар'єте.

Кабаре-бурлеск, поєднуючи в собі елементи театру, танцю, музики та еротики, привертає специфічну аудиторію, що шукає унікальні та емоційно насичені форми розваг. Залежно від географічного положення та концепції закладу, можна виділити кілька ключових споживчих сегментів.

2.2. Характеристика споживача колекції видовищного костюма

Опис потенційного споживчого сегмента видовищних костюмів кабаре і бурлеску можна представити таким чином:

1. Професійні виконавці та артисти:

- Вік: зазвичай це дорослі люди віком від 20 до 40 років, які займаються професійною діяльністю у сфері сценічного мистецтва.
- Стать: основними споживачами є як жінки, так і чоловіки, але костюми для жінок можуть займати більший сегмент через популярність жінок-виконавців у цих жанрах.
- Діяльність: насамперед, це професійні танцюристи, акторки, бурлеск-артисти, учасники театрів кабаре, шоу і нічних клубів, де такі костюми відіграють важливу роль у створенні образу.
- Інтереси: зацікавлені у високоякісних, екстравагантних, часом сексуальних і ексцентричних костюмах, які допомагають створити запам'ятовується і ефектний образ на сцені. Важлива оригінальність, комфорт, можливість руху і сцени.

2. Клуби та розважальні заклади:

- Типи закладів: це нічні клуби, кабаре-шоу, тематичні ресторани і бари, де організовують вечірки в стилі ретро або з елементами бурлеску.

- Мета: ці заклади купують костюми для своїх артистів або для організації тематичних вечірок. Важливо, щоб костюми відповідали загальному стилю закладу, привертали увагу і створювали атмосферу свята.
- Ключові вимоги: часто шукають яскраві, ефектні костюми, які мають гарний вигляд на сцені, підходять для танців і можуть бути використані в умовах тривалих виступів.

3. Поціновувачі бурлеску та кабаре:

- Вік: це можуть бути як молоді люди (від 18 років), так і більш зрілі (до 50 років), з різним рівнем доходу.
- Стать: очікується, що основна частина споживачів – жінки, проте чоловіки також можуть бути зацікавлені в костюмах у стилі кабаре або бурлеск, як частина хобі або колекції.
- Інтереси: часто це люди, які захоплюються мистецтвом, театром, танцями, а також ті, хто бере участь в аматорських постановках або просто цікавиться культурою бурлеску та кабаре. Вони цінують ретро-стилі, шик, драматизм і театральні елементи, що є важливою частиною таких костюмів.

4. Колекціонери та ентузіасти театральних костюмів:

- Мета: люди, які захоплюються колекціонуванням історичних або театральних костюмів, включно з ретро і вінтажем. Цей сегмент включає як приватних колекціонерів, так і театри, де використовуються такі костюми для історичних постановок або реконструкцій.
- Вимоги: важливо, щоб костюми мали високу якість виконання, були історично точними (якщо це вінтаж), а також забезпечували комфорт при тривалому носінні.

5. Фанати тематичних заходів та косплеїв:

- Вік: переважно молоді люди від 20 до 35 років, активні учасники фестивалів, тематичних вечірок, карнавальних заходів.
- Інтереси: ці люди беруть участь у заходах, де костюми в стилі кабаре і бурлеск можуть бути використані для створення ефектних образів на костюмованих шоу

і вечірках. Важливо, щоб костюми були унікальними, яскравими та привабливими.

Потреби споживачів:

- Індивідуальність: споживачі шукають костюми, які дають їм змогу виділятися, створюючи унікальний сценічний або особистий образ.
- Якість і комфорт: важливо, щоб костюми були не тільки красивими, а й зручними для тривалого носіння та активних виступів.
- Естетика і стиль: вибір костюмів часто залежить від особистих вподобань у стилі, включно з ретро, вінтажем, гламуром та ексцентричністю.
- Ціна: для професійних виконавців і театрів важливий оптимальний баланс між якістю і вартістю, а аматори можуть бути готові платити за ексклюзивність і оригінальність.

Таким чином, ринок видовищних костюмів кабаре і бурлеску охоплює різноманітні сегменти, від професійних артистів до аматорів і колекціонерів, кожен з яких шукає унікальні, якісні та ефектні костюми для своїх потреб.

Аудиторія кабаре-бурлеск – це люди, які цінують унікальні культурні та розважальні заходи, незвичайні форми мистецтва і яскраву атмосферу. Це різноманітні групи з різними інтересами, але об'єднані бажанням отримати емоційне залучення, естетичну насолоду і яскраві, нестандартні враження від дозвілля.

2.3. Розробка модних образів дизайн проєкту

Розробка колекції видовищного костюма на тему Мулен Руж і кабаре – це можливість зануритися в атмосферу Парижа кін. XIX – поч. XX ст., коли кабаре, і особливо Мулен Руж, стали культовими символами свободи, мистецтва і вишуканості. Надихнувшись цим часом, було створено колекцію, яка поєднує в собі елегантність, розкіш, а також елементи фривольності й театральності.

2.3.1. Тип і структура колекції. Колекція костюма як проєктна система – це серія моделей різного напрямку, що становлять єдність авторської колекції, образу,

застосовуваних у колекції матеріалів, колірному рішенні, форми, базових конструкцій, стильового рішення.

Дана колекція складається з 25 ескізів, які розділені на п'ять блоків:

- блок 1, спортивно-повсякденний (рис 2.1) – образи призначені для репетицій або підготовки до виступу.
- блок 2, офіційно діловий (рис 2.2) – для укладення контрактів, ділових зустрічей, проведення заходів або для пресконференцій.
- блок 3, сценічні образи (рис 2.3) – призначені для виступу на сцені.
- блок 4, вихід на уклін «curtain call» (рис 2.4) – образи для виходів на сцену виконавців після вистави для нагородження оплесками публіки.
- блок 5 коктейльний та after party (рис 2.5) – образи для урочистих заходів або вечірок.

2.3.2. Колірна палітра колекції. Для створення атмосфери кабаре і Мулен Руж можна використовувати такі основні кольори:

- червоний – символ пристрасті, вогню, романтики, часто асоціюється з театральністю;
- чорний – елегантність, витонченість, класика;
- золотий і срібний – для відтворення розкоші, блиску сцени;
- бордовий, яскраво синій і пурпурний – багаті відтінки, що нагадують про тканини театральних костюмів;
- білий і кремовий – для контрасту і легкості.

2.3.3. Матеріали, використані в колекції:

- шовк і атлас – ідеально підходять для створення повітряних, струмливих суконь і спідниць, що надає образу легкості;
- тюль і органза – створюють ефект прозорості, що символізує витонченість і фривольність, властиву шоу;
- мереживо – вносить елемент романтизму і фемінності, який часто використовували в театральних костюмах того часу;
- оксамит – для створення більш драматичних, розкішних образів;

- шкіра та металізовані тканини – для акценту на жорсткості та сміливості, у стилі деяких шоу-номерів.

2.3.4. Силуети костюмів колекції:

- корсети та пояси – центральний елемент для створення образу жінки, характерного для тієї епохи. Корсети підкреслюють силует і акцентують увагу на талії, створюючи вишуканий і сексуальний вигляд;
- пишні спідниці та сукні з пелеринами – елементи, які нагадують костюми танцівниць і співачок кабаре;
- обтисле вбрання – особливо для тих моделей, які підкреслюють силует і додають драматизму;
- костюми з асиметричними лініями та багат шаровістю – у дусі театральних костюмів, коли елементи одягу можуть бути незвично перекрученими або з'єднаними.

2.3.5. Деталі та акценти проєктних образів колекції:

- пір'я і мереживні вставки – часто використовувалися в декорі костюмів танцівниць і співачок;
- лелітки або стрази – для створення ефекту розкоші та блиску, властивого сценічним костюмам;
- головні убори – капелюхи з широкими полями, капелюхи стилю «федора», пір'я, боа. Ці аксесуари надають образу завершеності та яскравості;
- рукавички – довгі, до ліктя, з чорної або червоної шкіри або атласу, які підкреслять елегантність;
- гетри та панчохи – з мереживними або оксамитовими вставками, для створення більш спокусливого образу.

2.3.6. Стилiстика макiяжу та зачісок:

- макіяж: акцент на яскраві губи (червоний, бордовий відтінки), чіткі лінії очей (чорні стрілки, смокі-айс). Макіяж має бути яскравим і театральним;
- зачіски: хвилі або кучері в стилі початку XX-го ст., прикрашені діадемами, пір'ям або шпильками з камінням;

- аксесуари для волосся: прикраси у вигляді пір'я, коштовностей, квіток, а також боа з пір'я.

2.3.7. Презентація колекції:

Для створення повного ефекту шоу можна організувати дефіле в стилі театральної постановки з музикою і хореографією. Це посилить сприйняття колекції і дасть змогу передати атмосферу кабаре, притаманну Мулен Руж.

2.4. Асортимент блоків авторської колекції

Блок 1 – одяг спортивно-повсякденний. Модельний ряд з п'яти дизайнерських костюмів, представлених на рис 2.1, являє собою колекцію репетиційних образів, створених для артистів кабаре. Ці костюми поєднують у собі практичність і яскраву виразність, необхідну для підготовки до виступу і формування сценічного образу. Усі образи виконані з функціональних, але ефектних матеріалів, що поєднують комфорт.

Нижче наведено докладний опис кожної моделі (зліва направо):

1. Перша модель

- гетри виконані з еластичного трикотажу, щільно облягають гомілки, захищають м'язи від переохолодження і візуально подовжують ноги;
- шорти з декоративними вирізами: щільний, можливо лайкровий або нейлоновий матеріал; вирізи додають зухвалості та сексуальності образу;
- оверсайз футболка: з легкої бавовни або віскози, вільний крій і широкий виріз забезпечують комфорт рухів, створюють розслаблений і злегка недбалий силует;
- топ: обтислий, ймовірно з еластичного матеріалу, забезпечує підтримку і доповнює багат шаровість костюма;
- призначення: зручний для репетицій з елементами шоу-стилю, підкреслює динаміку тіла і дає змогу артистові легко рухатися. з естетикою шоу.

2. Друга модель:

- спортивний купальник: виготовлений з лайкри або поліаміду, анатомічний крій з рельєфними декоративними швами підкреслює фігуру і надає образу енергійності;
- укорочений светр: щільний трикотаж, можливі гумки на манжетах і поясі, створює тепловий захист для верхньої частини тіла, не обмежуючи рухів;
- призначення: костюм для активних танцювальних репетицій, коли важливі фіксація тіла і теплоізоляція. Шви відіграють як декоративну, так і скульптурвальну роль.

3. Третя модель:

- подовжений халат: зроблений з атласу, краї оздоблені штучним хутром, що додає образу гламуру і театральності;
- тюрбан (головний убір): драпірування з тканини, що доповнює східний або екзотичний образ, підсилює візуальний ефект;
- призначення: вбрання для виходу перед номером. Символізує вишуканість, розкіш і подачу. Може використовуватися для фотосесій, вступних виходів, інтригуючої появи на сцені.

4. Четверта модель:

- халат із шовку: струмливий, легкий матеріал, прикрашений декоративними швами, що підкреслюють форми тіла і надають структуру силуету;
- призначення: призначений для закулісних перевдягань, підготовки до номера або сценічних виходів з елементами грації. Шовк підкреслює жіночність і чуттєвість, декоративні шви додають геометрії.

5. П'ята модель:

- топ і шорти: виконані зі щільного еластичного матеріалу з рельєфними швами, вставки з сітки додають зухвалості та дозволяють тілу «дихати»;
- укорочена кофта з довгими рукавами: з тонкого трикотажу, служить як декоративний шар, створюючи багатошаровий модний образ;

- призначення: поєднує функції репетиційного та сценічного костюма. Добре підходить для активних номерів – комфортний, але при цьому виразний. Сітка і шви підкреслюють рухи тіла на сцені.

Рис.2.1. Блок спортивно-повсякденного одягу

Блок 2 – одяг офіційно-діловий. Цей модельний ряд з п'яти дизайнерських офіційно-ділових костюмів демонструє сучасний погляд на жіночу ділову моду, в якій поєднуються класичні елементи і театральна виразність (рис.2.2.). Таке вбрання призначене для укладення контрактів, ведення переговорів, участі в прес-конференціях і публічних заходах, де важливо справити сильне візуальне враження, зберігши при цьому статусність і професіоналізм. Колекція вирізняється грою на контрасті: жорстка структура корсетів і жакетів поєднується з легкістю рюшів і пачок. У роботі використані преміальні матеріали – атлас, костюмна вовна, органза, фатин, шовк.

1. Перша модель:

- корсет-бюстье: щільний матеріал (костюмна тканина з еластаном), підкреслює талію і створює силует «пісочний годинник»;
- укорочене болеро з атласу: глянцева фактура надає урочистості, болеро відкриває руки, роблячи образ легким і сміливим;
- жакет із золотистими манжетами: деталь, що задає тон і статусність, підкреслює руки і зап'ястя;
- асиметрична спідниця-пачка: фатин або органза, створює динаміку, ефект несподіванки – поєднання балетної легкості з діловим верхом.
- призначення: для публічних виступів або вечірніх бізнес-заходів, де допустимий елемент театральності в образі.

2. Друга модель:

- топ-корсет з подовженим низом: анатомічний крій візуально витягує силует, вставки з рюш (можливо, з тюлю або шифону) додають текстурності;
- розкльошені штани: виконані з м'якої костюмної тканини, доповнені рюшами знизу- незвичайний декоративний елемент, що створює рух під час ходьби;
- призначення: для ділових зустрічей з елементом креативу або презентацій, особливо у сферах, пов'язаних із модою, медіа, мистецтвом.

3. Третя модель:

- сукня-русалка: обтислий верх і розкльошений низ, з трикотажу з додаванням еластану;
- широкий виріз горловини: робить акцент на ключицях і шиї – елегантно, але не зухвало;
- пачка нижче коліна: ефект несподіванки – фатин надає драматичності та руху під час кроку;
- призначення: для вечірніх прес-конференцій, урочистих ділових прийомів або контрактних церемоній.

4. Четверта модель:

- сукня-олівець: класична форма, виконана зі щільної костюмної тканини, яка підкреслює фігуру;

- ґглибокий виріз: стриманий і доречний у діловому середовищі;
- рюші в області грудей: виконані з тюлю або органзи, імітують пачку, додаючи об'єм і створюючи модний акцент;
- призначення: підходить для офіційних зустрічей, де важлива строгість з елементом індивідуальності. Акцент на верх робить образ незабутнім.

Рис.2.2. Блок офіційно діловий

5. П'ята модель:

- сукня вільного силуета: з струмливої віскози, довжина нижче коліна підкреслює діловий образ;
- асиметричні шлейки і глибокий виріз: ефектний дизайнерський хід, що підкреслює зону декольте, але пом'якшується хвилоподібними рюшами, що надають образу м'якості;
- рюші, що виходять з вирізу: багат шарові, декоративні, створюють театральний ефект, але не перевантажують образ;
- призначення: для презентацій, культурних заходів або прес-ланчів. Доречний у креативному діловому середовищі, де очікується індивідуальність і виразність.

Блок 3 – сценічні образи. Цей модельний ряд являє собою колекцію сценічних образів для кабаре, розроблених спеціально для виступів, де важливі блиск, рух і ефектний візуальний акцент (рис.2.3). Всі образи покликані підкреслити артистизм, грацію і виразність рухів. Основні матеріали колекції – стрази, пір'я, атлас, лелітки, сітка, еластичні тканини, які красиво працюють зі світлом і рухом. Прикраси, боа і головні убори створюють силует, що запам'ятовується, а також візуально збільшують об'єм образу на сцені.

1. Перша модель:

- комбінезон з еластичного сітчастого матеріалу (пурпурного відтінку), прикрашений вставками зі страз, що створюють ілюзію сяючої шкіри. Стрази акцентують рухи тіла і світлові ефекти;
- боа з пір'я: пишне й об'ємне, додає драми, особливо під час обертання або танцю;
- головний убір шоугерлз: високий, прикрашений пір'ям, робить силует більш витягнутим і «королівським», обов'язковий елемент для сцени;
- призначення: центральний образ у номері, ідеально підходить для солістки або ключового моменту шоу. Максимум блиску і руху.

2. Друга модель:

- сукня з глибоким асиметричним вирізом: підкреслює ногу і рух під час ходіння; сукня з цупкої тканини з додаванням стретчу, оздоблена виразними візерунками
- можливо, золотими або контрастними аплікаціями;
- низ сукні обшитий пір'ям: додає легкості та підкреслює ритм танцю;
- Пишне пір'я, що виходить збоку: підсилює візуальний ефект при поворотах;
- головний убір шоугерлз: прикрашений пір'ям, повторює мотиви сукні;
- призначення: для соло або парного номера. Підкреслює сексуальність, динаміку і рухливість;

3. Третя модель:

- довга сукня, що відверто облягає, з декоративними вирізами: виконана з еластичного матеріалу, повністю вкрита стразами, створює ефект «другої шкіри», сяючою при будь-якому освітленні;

- низ із пишного пір'я: додає драматичності та сценічного об'єму, особливо помітний у поклоні або повільних рухах;
- високий головний убір: багато декорований, з нього виходять довгі боа – цей елемент нагадує класичний кабаре-стиль Лас-Вегаса;
- призначення: кульмінаційний образ шоу. Дуже ошатний і насичений, підходить для грандіозних номерів і фіналу.

4. Четверта модель:

- довга сукня з високим вирізом для ноги: обтягуючий силует робить акцент на фігурі, розріз підкреслює рух ноги;
- золоті декоративні візерунки: можливо у вигляді вишивки або аплікацій, додають розкоші та театральності;
- низ прикрашений пір'ям: пом'якшує нижню частину образу та додає пластики;
- головний убір з бічним пучком пір'я: асиметричний акцент, що підкреслює бік руху або поворот голови;
- призначення: ідеально підходить для чуттєвого, елегантного номера з акцентом на пластику і грацію.

5. П'ята модель:

- купальник з декоративними вирізами і U-декольте: виконаний з еластичного матеріалу, усіяний стразами, підкреслює тіло і ловить світло з усіх боків;
- плащ: додає театральності. Верх прикрашений пишним боа – ефектний елемент, особливо при появі на сцені або різкому скиданні;
- декоративні візерунки на плащі: можливі у вигляді паеток, вишивки або аплікацій;
- головний убір із високим пір'ям: завершує образ і робить його масштабним, підкреслюючи приналежність до жанру кабаре;
- призначення: ефектний образ для виходу на сцену, початку або закінчення номера. Контраст між «оголеним» купальником і закритим плащем працює драматургічно.

Рис.2.3. Блок сценічних образів

Блок 4 – вихід на уклін «curtain call». Цей модельний ряд являє собою колекцію дизайнерських сценічних костюмів для виходу артистів кабаре на уклін, тобто в той особливий момент, коли виступ завершено, публіка аплодує, і виконавець виходить в образі, який підкреслює його зірковий статус (рис.2.4). Це вбрання поєднує в собі шик, театральність, розкіш і благородство, адже воно має залишити сильне фінальне враження.

Основні використовувані матеріали – стрази, пір'я, шифон, тюль, бісер, органза, оксамит, атлас, а також напівпрозорі та тілесні тканини, що створюють ілюзію оголеності та світла. Тут домінують плавні лінії, драпірування, декоративні вирізи і великі аксесуари, що підкреслюють індивідуальність кожного виконавця.

1. Перша модель:

- спідниця з воланами і збіркою спереду: виконана з легкої струмливої тканини (шифону), асиметрична довжина (короткий перед, довгий шлейф ззаду) додає драми і підкреслює рух;
- топ зі страз зі вставками на грудях: тілесна основа, усіяна стразами, створює ефект "голого" сяючого тіла – сценічно дуже ефектно;
- комір із пишним боа: елемент театральності, акцент у верхній частині силуету;
- головний убір з пір'ям: витягує силует, завершує образ, роблячи його святковим і «зоряним»;
- призначення: урочистий і яскравий вихід на уклін – підкреслює і грацію, і статус зірки шоу.

2. Друга модель:

- довга сукня зі звуженим низом і драпіруваннями: виконана зі щільного еластичного матеріалу, що щільно облягає фігуру;
- поділ сукні обшитий пір'ям: акцент на нижню частину тіла, красиво рухається при кроці;
- декоративні вирізи на декольте і плечах: гра з оголеними зонами створює чуттєвість, але без вульгарності;
- сукня всипана стразами: надає блиску, що підсилює ефект освітлення;
- напівпрозорий кейп ззаду: з легкого шифону, струмує за фігурою, створює образ «богині сцени»;
- зачіска прикрашена пір'ям: лаконічно завершує образ;
- призначення: більш витончений і статичний вихід – підходить для артистки, чий виступ був ліричним або граціозним.

3. Третя модель:

- довга сукня-бюстье у два шари: нижній шар – тілесний, верхній – з крупного бісеру. Візуальний ефект – ніби тіло вкрите тільки блискучим бісером;
- шлейки, що спадають з плечей: додають чуттєвості та м'якості образу;

- великий аксесуар який кріплиться на талії: боа з пір'я, що розкривається як «хвост павича» – сценічний, майже скульптурний елемент, що підкреслює урочистість;
- головний убір: інкрустований камінням і прикрашений довгим пишним пір'ям – акцент на висоту і статус;
- призначення: центральний вихід, фінальний образ шоу. Це коронаційний момент артистки.

4. Четверта модель:

- плісірована довга сукня: тканина гарно грає під час руху (можливо, шифон або тонка органза), створює відчуття «вітру в тканині»;
- корсет із позолоченими візерунками: щільний, підкреслює талію і надає благородного вигляду – як у сценічного корсета XVIII ст.;
- глибоке декольте, прикрашене довгим пір'ям: підсилює драму і візуальний акцент на верхню частину тіла;
- зачіска також прикрашена пір'ям: повторення мотиву, що створює завершеність образу;
- призначення: підходить для артистки з величним образом – вишукана, розкішна, майже монархічна подача.

5. П'ята модель:

- коротка сукня з бічним драпіруванням: асиметричний фасон, що підкреслює ногу і додає зухвалості;
- з іншого боку – довгі боа з пір'я: зоровий баланс – одна сторона відкрита, інша – закрита драматичним елементом;
- стрази по всій сукні: активний блиск при будь-якому освітленні;
- один рукав, прикрашений пір'ям: створює виразний силует, підсилює асиметрію;
- головний убір з довгим пір'ям: завершує сценічний образ;
- призначення: для артистки, що виходить у фіналі в більш сміливому, зухвалому образі. Яскраво, стильно, динамічно.

Рис.2.4. Блок вихід на уклін «curtain call»

Блок 5 – коктейльний одяг та костюм after party. Цей модельний ряд являє собою вечірні дизайнерські образи учасниць кабаре, призначені для урочистих заходів, зустрічей, закритих вечірок і святкових прийомів (рис.2.5). У них артистки з'являються не на сцені, а поза шоу – проте стиль так само яскравий, ефектний, з акцентом на блиск, форму і театральну естетику.

В основі колекції – матеріали, що активно грають зі світлом: дзеркальні пришивні стрази, плісировані тканини, тюль, тафта, оксамит, органза, еластичний гліттер-трикотаж, атлас, декоративні стрічки та рюші. Образи витримані в дусі постшоу-гламуру: коли артистка вже не виступає, але все ще в центрі уваги, підкреслюючи свою приналежність до сцени.

1. Перша модель:

- спідниця-олівець до коліна з глибоким вирізом: класична форма, що облягає фігуру; виріз додає зухвалості. Дзеркальні стрази підсилюють візуальний рух при світлі;

- топ із широкими рукавами і рюшами: легкий матеріал (органза), створює повітряний, жіночний акцент;
- бюст топа, прикрашений стразами: перегукується з декором спідниці – єдина тема блиску і відображення;
- прикраса на шиї з тих же страз: логічне завершення образу, робить його цілісним і святковим;
- призначення: ефектний коктейльний образ – чудово підходить для after-party або офіційної зустрічі після шоу.

2. Друга модель:

- пишна спідниця-пачка: багат шарова, легка (з фатину), створює playful-силует;
- талія і підтяжки, прикрашені дзеркальними стразами: яскраві акценти, що підкреслюють лінію корпусу;
- топ без рукавів: лаконічний, щоб збалансувати об'єм спідниці;
- широке кільце із дзеркальних страз: сценічна деталь, що підсилює відбиття світла – робить образ виразним навіть при приглушеному освітленні;
- призначення: цей образ несе флірт, гру і яскравість – ідеальний для неформального вечора з шоу-відтінком.

3. Третя модель:

- сукня з укороченим передом і подовженим шлейфом: форма high-low, підкреслює ноги і водночас додає драми ззаду;
- низ сукні прикрашений рюшами: рух і легкість при кожному кроці;
- верх повністю покритий дзеркальними пришивними стразами: створює відчуття «обладунку світла», посилює статус центру уваги;
- призначення: центральний образ колекції – підходить для червоної доріжки, виходу перед публікою або прес-фотосесії після шоу.

4. Четверта модель:

- коротка плісірована спідниця: грає на нотах балетного, легковажного, зухвалого образу;

- корсет із пов'язками, вишитий стразами: підкреслює талію, додає структуру. Зав'язки підсилюють сценічність і роблять відсилання до театральних костюмів;
- топ під корсетом зі стрічками: декоративна, жіночна деталь, яка робить образ більш текстурним і багатошаровим;
- призначення: вбрання для веселої, легкої, але статусної появи на заході – наприклад, фуршет або закрита вечірка.

5. П'ята модель:

- спідниця-олівець, повністю усипана дзеркальними стразами: щільне саяво, що створює ефект «дзеркальної броні»;
- подовжений корсетний топ із драпіруванням: задня частина подовжується і створює «хвіст» – витонченість, гламур і динаміка;
- глибокий виріз на бюсті: жіночний і сміливий акцент;
- прикраса на шії, що повторює елементи страз: з'єднує верх і низ в єдину композицію;
- призначення: це вечірній, більш елегантний варіант – підійде для офіційного прийому, нагородження або банкету.

Рис. 2.5. Блок коктейльний та after party

Створення колекції видовищного костюма на основі адаптації естетики Мулен Руж і кабаре – це не тільки данина моді того часу, а й можливість втілити в життя атмосферу театрального мистецтва, розкоші та свободи. Важливо дотримуватися балансу між елегантністю і фривольністю, при цьому підкреслюючи жіночність, силует і витонченість.

Дизайн-проект колекції видовищного костюма за мотивами «Мулен Руж» та «Кабаре» є синтезом історичного контексту, театральності та розкоші. Натхнена Парижем і нічним життям початку XX століття, колекція буде своєрідним мостом між мистецтвом і модою, перетворюючи кожне вбрання на сценічний костюм, який можна носити у повсякденному житті.

Висновки до розділу 2

У другому розділі розглянуто проєктні пропозиції розвитку авторських форм одягу, натхнених естетикою культового кабаре «Мулен Руж». Аналіз культурного впливу цього історичного феномена виявив його значну роль у формуванні сучасних мистецьких практик у театральному, музичному, візуальному, модному та архітектурному контекстах.

Окрему увагу приділено потенціалу творчої інтерпретації Мулен Руж у сучасному дизайні: запропоновано ряд інноваційних ідей – від театралізованих перформансів до вбрання побутового призначення для певного типу споживачів. Усі ці напрямки демонструють гнучкість теми та її здатність до адаптації в актуальних мистецьких формах.

Таким чином, естетика Мулен Руж не лише зберігає свою актуальність, а й виступає потужним джерелом натхнення для створення авторських концепцій одягу, інтер'єрів, візуальних об'єктів і мультимедійних рішень. Її культурна цінність полягає у здатності поєднувати історичну глибину з новітніми підходами, що відкриває широкі можливості для подальших творчих досліджень і практичних реалізацій у сфері моди та мистецтва.

РОЗДІЛ 3

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

Індустрія моди являє собою особливу сферу людської діяльності метою якої є виготовлення та розповсюдження модної продукції, попит на яку формується під впливом сезонних тенденцій моди. Ця галузь в Україні ще зовсім молода, тим часом у багатьох інших країнах вже давно зайняла окремий сектор в економіці. Порівняно недавно Україна заявила про себе у світі високої моди на міжнародній арені, за цей час безліч талановитих українських дизайнерів робили вклад у розвиток та становлення модної індустрії.

На сьогоднішній день українські дизайнери стають все більш відомими та користуються популярністю на світовій модній арені. Декілька з них представлено нижче.

- Anna K. Український дизайнер Анна Кареніна регулярно показує колекції в Мілані, Парижі та Нью-Йорку, а одяг її бренду продається по всьому світу. Її моделі були представлені на виставці Global Fashion Capitals в Нью-Йорку.
- Litkovskaya. Ліля Літковська одна з найбільш затребуваних українських дизайнерів. Кілька разів Ліля ставала лауреатом премій в галузі моди. Бренд відзначається мінімалізмом та урбаністичним почерком.
- Masha Reva. Колекції Українського дизайнера та художника Маші Реви, можна зустріти по всьому світу. Вона закінчила КНУТД та Central Saint Martins, стажувалася в Нью-Йорку. Плаття з її колекції виставлялися в національному музеї Голландії. Її бренд успішно співпрацює з «Helen Marlen», «Syndicate» та «Pepsi».
- Yulia Yefimtchuk+. Молодий дизайнер Юлія Єфімчук є представником українського мінімалізму. Вона отримала приз Nyères Festival 2014 за сучасний погляд та лаконічність форм. Після чого її колекції протягом двох сезонів представлялися по всьому світу.

На сьогоднішній день вийти на міжнародний ринок молодому

українському дизайнеру дуже важко через сильну конкуренцію. Це легко пояснити тим що, Адже стати затребуваними хочуть дизайнери не тільки з України, а й з усього світу. Для досягнення успіху потрібно багато працювати та шукати свій унікальний шлях для досягнення бажаного результату.

Також, для того щоб втілювати свої замисли в життя, художник по костюму має вільно володіти графічними техніками та мати художній смак – це необхідно для відображення своїх моделей одягу в ескізах. Дизайнер має знати та розуміти процес створення костюма від ескізу до готового виробу, також цінується вміння грамотно оформлювати проектно-технічну документацію.

Крім того дизайнер повинен слідкувати за модними тенденціями, для того щоб створені моделі одягу користувалися популярністю в потенційного споживача, тому вміння стежити за новими віяннями в світі модної індустрії, та грамотно втілювати їх в своїх колекціях одягу дуже важливе в процесі розробки проекту. У тому числі дизайнер має добре розумітися на тканинах, фурнітурі та інших матеріалах, які можуть використовуватися під час створення костюма.

3.1. Характеристика асортименту і вибір моделі

Сучасний одяг в залежності від його призначення та використання можна розділити на побутовий, спортивний, виробничий та видовищний. В свою чергу побутовий одяг ділиться на повсякденний одяг, нарядний, одяг для відпочинку та домашній. Одягом для особливих випадків, святкових заходів та урочистих, подій являється нарядний одяг. Завданням нарядного одягу є створення особливого настрою та святкової атмосфери.

На сьогодні дизайнери притримуються різних варіантів підходів при моделюванні нарядного одягу, наприклад деякі дизайнери-мінімалісти заперечують поділ одягу на нарядний та повсякденний, а інші продовжують притримуватися класичних традицій.

Для нарядного жіночого одягу для офіційних та урочистих подій характерною особливістю є довга сукня.

Аналіз сучасного напрямку моди та загальна характеристика асортиментного виду виробу. На даний час в моді дизайнери продовжують звертатися до класичних форм чоловічого костюма, при цьому створюючи як цілковито строгі та лаконічні образи, або еkleктичні доповнені різноманітними аксесуарами. Вечірні сукні, які відзначаються простим кроєм та спрощеністю оздоблення користуються популярністю серед споживачів модної продукції.

Як відомо, на сьогодні існує велика кількість трендів для кожного сезону та кожного виду одягу. Таким чином на сезон осінь-зима 2025 представлено різноманіття трендів для вечірніх суконь.

В цьому сезоні для представлено шифонові, мереживні, оксамитові, атласні сукні, важливими акцентами одягу є різноманітне оздоблення в якості якого використовується пір'я, бахрома. Кольорова гама варіюється від класичного чорного, білого та червоного до відтінку «металік», димчатий кварц також переважають блакитні та пастельні відтінки.

Одним із трендів є оксамитові вечірні сукні виповнені в барвистих відтінках. Наприклад на показі Christian Dior було представлено чудову оксамитову сукню доповнено золотим клатчем та шкіряним беретом. А оксамитова сукня пастельного відтінку від Elisabetta Franchi виконана в дусі елегантності 30-х років. Як відомо оксамит – це матеріал досить консервативний, його урівноважує спокусливо-відвертий фасон. Сукня з оксамиту виглядає неперевершено у поєднанні з правильно підібраними аксесуарами.

Також серед презентованих колекцій, для виготовлення нарядний суконь широко використовується шифон, та інші прозорі матеріали такі як органза, тюль, та мереживо, за рахунок прозорості в поєднанні з багатошаровістю такі сукні виглядають неймовірно сміло та елегантно, яскравим прикладом є сукні від Alberta Ferretti, Fendi та Chloé. Також серед тенденцій є глибокий V-подібний виріз, він представлений в спокусливих сукнях від Carolina Herrera,

Pamella Roland та Badgley Mischka.

Ще одним матеріалом який широко використовується дизайнерами для створення вечірніх суконь даного сезону є досить примхливий матеріал – атлас. Вечірні атласні сукні від Elisabetta Franchi представлені у пастельних відтінках та доповнені контрастними шкіряними рукавичками та масивними аксесуарами. Вечірні атласні сукні вишукані та елегантні, складки тканими струменять підкреслюючи вигини фігури. Урізноманітнили фасони суконь за рахунок додання до силуету відвертих деталей.

Серед великого розмаїття кольорів та відтінків сукні виконані в чорному кольорі вигідно вирізняються своєю лаконічністю та вишуканістю. Чудовим прикладом є сукня від Alexander Terekhov яка розроблена за мотивами жакету.

Рис. 3.1. Ескіз сукні з блоку
нарядного одягу

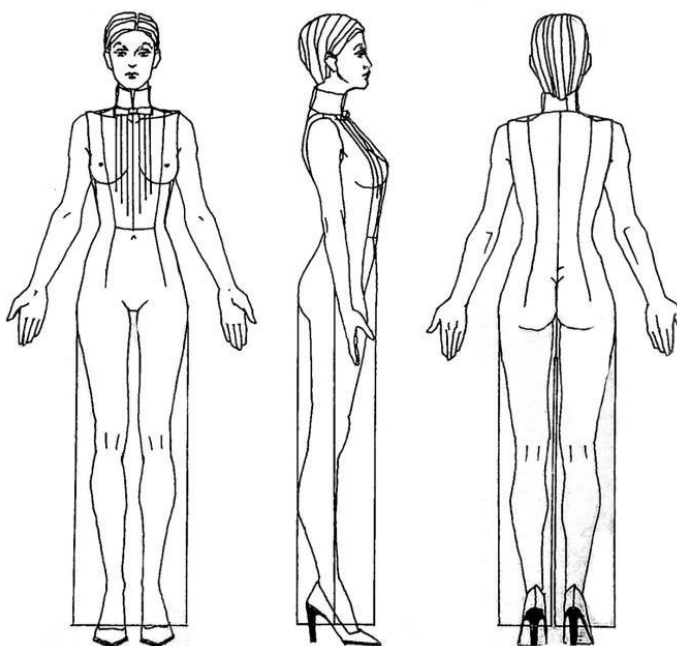

Рис. 3.2. Технічний малюнок виробу

Серед тенденцій сезону осінь-зима 2025 представлено також вечірні сукні-бюст'є їх було презентовано в нарядах від Ermanno Scervino та Christian Dior. Головний акцент на яскравому кольорі, додатковими елементами стали класичний силует, та велика кількість оздоблення.

Для того щоб передати мінімалізм за допомогою чистих ліній у сукні Paule Ka це було досягнуто за допомогою використання білого кольору, готовий образ був доповнений клатчем та туфлями відтінку «металік». Продовжуючи тему відтінку «металік» в колекції дизайнера Julien Macdonald було презентовано сукні які імітують риб'ячу луску. Мерехтливі відблиски суконь чудово підходять для урочистих подій.

Майже всі вечірні сукні які було презентовано в колекціях дизайнерів для сезону осінь-зима 2025 мають цілком прості силуети.

Колекція для сезону осінь-зима має гардеробну структуру, та ділиться на п'ять блоків. Кожен блок має своє призначення: повсякденний одяг, діловий одяг, верхній одяг, білизна та нарядний одяг. Сукня яку представлено до ознайомлення відноситься до блоку нарядного одягу.

3.2. Художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделі

Сукня виготовляється з креп-сатину, тканина однотонна, щільна та пружна. Двостороння: одна сторона - блискуча і гладка, інша - зернистої матової фактури. Тканина практично не мнеться, не розтягується, дуже естетична на зовнішній вигляд. Ідеально підходить для пошиття нарядних суконь, костюмів та спідниць. Готові вироби з креп-сатину – це прекрасне рішення для виходу в світ, вони виглядають оригінально, динамічно та вишукано. Тканина світло-сірого відтінку.

Таблиця 3.1

Формування вихідних даних для одержання конструкції

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	2	3
1	Асортимент (вид виробу)	Сукня
2	Статеві-вікова ознака	Жіноча, молодіжна та середня вікова група
3	Силует	Прилягаючий
4	Покрій	Без рукава, на базі конструкції сукні за методикою «Мюллер та син»
5	Розмірно-повнотна ознака	178-87-95
6	Прибавка	3 см.
7	Матеріал	Креп-сатин

Форма сукні прилегла за рахунок талієвих виточок на пілочки та спинці, довжина – до підлоги, плечовий пояс в міру похилий, природної ширини, сукня без рукава, пройму оброблено обтачкою. Комір стійка щільно прилягає до шиї, ліф сукні розшитий атласним шнуром і ланцюжком та прикрашений галстуком «метеликом», на спинці сукня застібається на застібку – блискавку та на металеві ґніпочки в зоні коміра стійки, також для зручності ходьби присутній розріз знизу на спинці сукні.

Сукня світло-сірого відтінку, атласний шнур та «метелик» відтінку «електрик», ланцюжок сріблястий.

3.3. Характеристика конструкції моделі

На даний момент існує декілька способів отримання базової конструкції, до цих способів належать: розрахунково-графічний, муляжний та метод застосування типових конструкцій.

Побудова базової конструкції сукні – це основне креслення з мінімальними конструктивними доповненнями, яке побудовано за конкретнимирозмірними ознаками. Базова конструкція сукні використовується дизайнерами для моделювання одягу в процесі вводяться необхідні видозміни. Базову конструкцію можна змінювати за рахунок додавання нових конструктивних ліній. Для перевірки пропорцій та форми виготовляється макет з бавовняної тканини.

Для розробки сукні, щоб отримати бажану конструкцію, було обрано розрахунково-графічний метод побудови базової сукні по методиці М. Мюллера. Дана система крою являється провідною в міжнародному масштабі протягом століття. Людина та мода, тип фігури в залежності від осанки та пропорцій тіла змінювалася в процесі еволюції, зміни були зумовлені змінами суспільного устрою, індустріалізацією та покращенням рівня життя.

Для того щоб отримати базову конструкцію було обрано розрахунково-графічний метод побудови креслення бази сукні за системою крою «Мюллер та син». Для початку потрібно зняти мірки моделі, які знадобляться в побудові

базової конструкції. При побудові базової конструкції сукні за цією методикою важливим є збільшення довжини талії спереду, це допоможе уникнути дефектів посадки, при якому відбувається підняття сукні спереду.

Було обрано саме цю методику, тому що вона найкраще підходить для того щоб на ній відбулося моделювання сукні, під час побудови використовуються як зняті мірки так і добуті розрахунковим методом. Лінії виточок та бокові лінії оформлюються плавно з урахуванням особливостей фігури на яку проектується дана сукня. Це дозволяє досягнути кращої посадки по фігурі.

Для одержання готового результату необхідно внести незначні зміни: трохи змістити лінію грудної виточки в сторону від центру та з'єднати її з виточкою на талії для одержання більш плавної лінії на готовому виробі також з'єднати плавними лініями виточки на спинці, змістити лінію бокового шва для досягнення ще більшого прилягання, та подовжити низ сукні на необхідну довжину. Всі ці вищеперераховані пункти дуже просто змінити на базі сукні за даною системою крою. Метод моделювання – це внесення коректив у базову конструкцію виробу з метою зміни її модельних характеристик. На даний час існують такі способи корегування базової конструкції:

- силуетна форма виробу не змінюється;
- змінюється силует, базові ділянки залишаються без змін;
- повністю змінюється об'ємна форма;
- отримання нових складних форм та гібридних конструкцій.

До моделювання на базовій побудові без змін в основній формі конструкції можна віднести перенесення виточок в різних напрямках, зміна та перенесення ліній членування, з'єднання або членування деталей, розробка коміра, лацканів, проектування складок.

В даному випадку після побудови базової конструкції було створено макет, для того щоб усунути дефекти, підігнати по фігурі, та зробити помітки для застосування їх в моделювання готової сукні.

Під час моделювання було виконане ще більше прилягання по боковому шву та лінії спини, збільшена довжина готового виробу, накреслено більш плавні лінії виточок, збільшена пройма, відкоректована горловина, та побудовано комір-стійку.

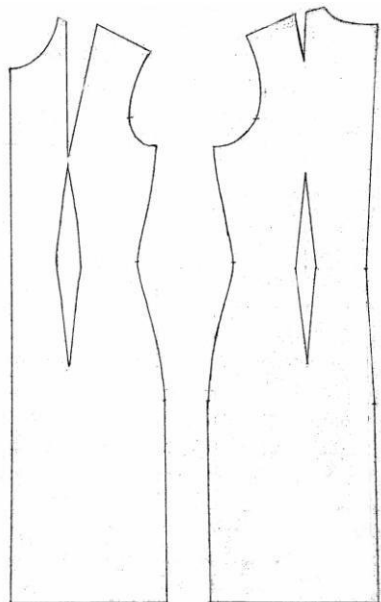

Рис. 3.3. Базова конструкція сукні в масштабі 1:10

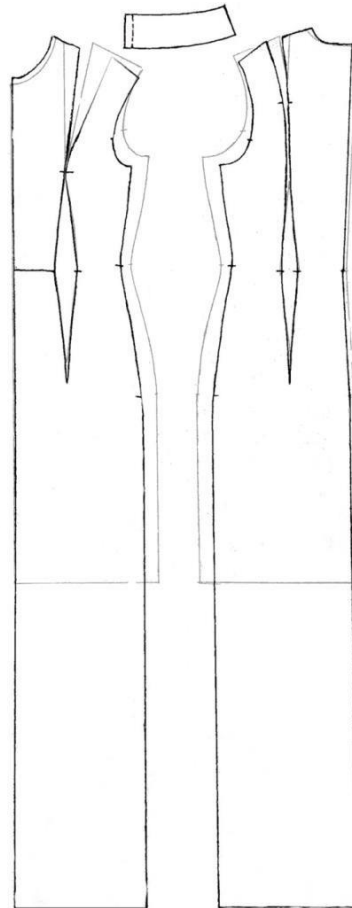

Рис. 3.4. Схема моделювання в масштабі 1:10

3.4. Специфікація деталей та виготовлення лекал оригіналів на модель

Специфікацією деталей є детальний перелік всіх деталей, які необхідні для виготовлення виробу. Специфікація для зручності виконується у формі таблиці. Важливо в таблиці указати не тільки перелік всіх деталей, але і обов'язково зазначити кількість деталей в комплекті лекал та кількість деталей крою. Правильно оформлена специфікація деталей дозволяє виготовляти виріб.

Таблиця 3.2

Специфікація деталей

№	Найменування деталі	Кількість лекал	Кількість деталей крою
1	2	3	4
1	Пілочка	1	2
2	Верхня частина пілочки	1	4
3	Обтачка пройми пілочки	1	2
4	Спинка	1	2
5	Обтачка пройми спинки	1	2
6	Комір стійка	1	4

При процесі розкрою виробу витрати тканини мають бути мінімальними, при розкладці лекал необхідно враховувати особливості тканини такі як малюнок, відтінок та напрям нитки основи. Грамотна розкладка лекал дозволяє визначити розміри матеріалу для виготовлення одягу. На початку виготовлення лекал, на креслені конструкції сукні, відбувається перевірка сполучення деталей виробу в місцях їх з'єднання. Під час перевірки, сполучення деталей проводять за допомогою деталей спинки та пілочки, також відбувається перевірка лінії горловини, лінії пройми та лінії низу.

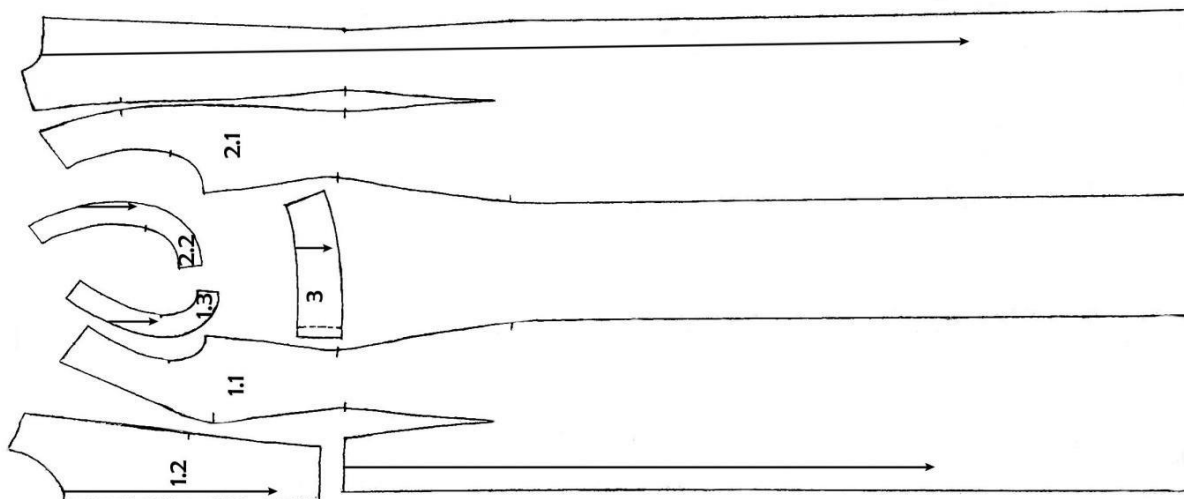

Рис. 3.5. Розкладка лекал деталей виробу в масштабі 1:10

Для того щоб забезпечити точність деталей які з'єднуються, на зрізах лекал ставляться надсічки відомі також як контрольні знаки. Варто зауважити що чим складнішою є лінія з'єднання тим більше потрібно ставити надсічок. Контрольні знаки та надсічки наносяться перпендикулярно зрізам для того зоб

відбулося правильне з'єднання деталей. Варто зазначити те, що на кожному лекалі вказують найменування виробу, найменування деталі, число деталей також вказується нитка основи. На лекалі спинці записується специфікація деталей виробу.

3.5. Вибір матеріалів

При процесі розробки одягу необхідно враховувати характеристики матеріалів, а також вміти обирати тканини відповідно до задуманої моделі виробу. На сьогодні існує велике розмаїття матеріалів, які відрізняються за волокнистим складом, переплетенням ниток, забарвленням та багатьма іншими ознаками.

Важливим фактором вибору матеріалів для виготовлення швейного виробу є знання асортименту матеріалів та вимоги щодо догляду цих матеріалів, які можуть бути використанні під час пошиття конкретного виробу.

Під час процесу вибору матеріалів необхідно створити загальну характеристику виробу, визначити конструктивні особливості, та визначити призначення виробу та умови його майбутньої експлуатації. Також необхідною частиною роботи є виявлення основних характеристик, спираючись на дані про матеріали які використовуються. Під час вибору основних матеріалів важливим є врахування умов експлуатації матеріалів та виробу. Також, необхідно уточнити конструкцію виробу, та обрати необхідні технічні операції для пошиття.

На даному етапі роботи йде формулювання рекомендацій щодо експлуатації виробу, урахуваючи особливості основних матеріалів обираються режими обробки швейного виробу.

Зазвичай для пошиття вечірніх суконь найбільшою популярністю користуються такі матеріали як атлас, шовк, оксамит, креп-сатин, парча, тафта, шифон.

Вечірні сукні створюють переважно з матеріалів сатинового (атласного) переплетення. Ці тканини чудово підкреслюють нарядність всього образу. Тому для виготовлення сукні був використаний креп-сатин.

Креп-сатин являється двохшаровою тканиною, одна сторона гладенька та блискуча нагадує атлас, інша матова та зерниста. Для лицьової сторони була обрана саме матова сторона, вона має дуже витончений, не нав'язливий блиск. Зазвичай креп-сатин може виготовлятися як з натуральних так і з синтетичних волокон. В якості синтетичних волокон використовуються ацетатний шовк та целюлоза.

Креп-сатин являє собою важке шовкове полотнище, виготовлене із використанням атласного переплетення. Цей матеріал широко застосовується для виготовлення нарядного одягу.

Спираючись на вищеописані характеристики можна зробити висновок, що дана тканина чудово підходить для втілення задуманого. В якості основних матеріалів був обраний креп-сатин світло-сірого кольору. Для деталей сукні були вибрані наступні матеріали: креп-сатин синього кольору для виготовлення «метелика», атласний шнур синього кольору, сріблястий ланцюжок. Матеріалами для фурнітури та прикладу стали: нитки світло-сірого та синього кольору, потаємна застібка блискавка світло-сірого відтінку, дві металеві ґніпочки, та флізелін.

Креп-сатин має безліч позитивних характеристик, наприклад ця тканина практично не мнеться, але якщо виникає потреба то вона легко прасується. Цей матеріал має високий рівень стійкості до зносу, також має чудові вологостійкі властивості, крім того ця тканина відштовхує пил. Тому це досить практичний матеріал. Варто пам'ятати, що навіть виробі з такого матеріалу потрібно носити акуратно, тому що при неохайному догляді на поверхні матеріалу можуть утворитися зачіпки.

Головна особливість креп-сатину полягає в тому, що він являє собою двосторонню тканину, одна сторона блискуча та глянцева, а інша зерниста та матова.

Таблиця 3.3

Структурні параметри текстильного матеріалу

№	Призначення	Оформлення поверхні	Переплетення ниток	Волокнистий склад, %	Ширина, см
1	2	3	4	5	6
1	Креп-сатин, пошиття сукні	Одна сторона блискуча і гладенька, інша зерниста, матова. Колір – світло сірий	Сатинове (атласне) переплетення.	Поліестер - 100	150 см
2	Креп-сатин, пошиття сукні	Одна сторона блискуча і гладенька, інша зерниста, матова. Колір – синій	Сатинове (атласне) переплетення.	Поліестер - 100	150 см
3	Флізелін, проклеювання коміра та обтачок	Одна сторона має ворсисту поверхню інша сторона шорстка за рахунок клею	В'язально-ткане полотно	Поліестер - 80 Віскоза - 20	150 см

Таблиця 3.4

Символи та вимоги догляду на етикетці жіночої сукні

Символи по догляду	Значенні символів
1	2
	Дуже делікатне прання при температурі води до 30°C.
	Барабанна сушка заборонена.
	Сушка в вертикальному положенні в тіні
	Прасування при температурі подошви праски до 110°C.
	Відбілювання заборонено.

Доглядаючи цей матеріал потрібно дотримуватися наступних вимог. Прати речі потрібно делікатно, бажано в теплій воді, після прання краще

сушити не допускаючи при цьому попадання сонячного проміння.

Прасувати креп-сатин потрібно обережно, праска має бути не дуже гарячою, тканину перед прасуванням слід трохи зволожити.

Для розроблення систему щодо догляду під час експлуатації було використано ДСТУ ISO 3758-2010.

3.6. Характеристика ниток і фурнітури

Швейні нитки поділяються на дві групи за волокнистим складом. До першої групи належать нитки виготовлені з натуральних волокон. До другої групи відносяться нитки, які були виготовлені з хімічних волокон, також сюди належить підгрупа штучних та синтетичних ниток. До штучних ниток належать віскозні та полінозні нитки. Відповідно до підгрупи синтетичних можна віднести поліамідні та поліефірні нитки. Правильний вибір швейних ниток один із важливих факторів, який впливає на якісну роботу швейної машини, якщо нитка занадто тонка то вона буде обриватися. Варто зауважити, що підбирати швейні нитки враховуючи якість та щільність тканини. Відповідно дорізновиду тканини та ниток слід підбирати відповідний номер швейної голки. Для виготовлення сукні використовувалися синтетичні нитки. Такі нитки мають високу міцність, при тому, що вони досить тонкі, також вони досить еластичні, тому за багатьма параметрами вони перевершують натуральні нитки та ідеально підходять для шиття креп-сатину.

В якості застібки була обрана потаємна застібка блискавка, цей різновид блискавок зубці яких розташовано зі виворотної сторони, тому така блискавка непомітна з лицьової сторони виробу. Також необхідно звертати увагу на якість матеріалів з яких виготовлена застібка, та перевірити робочий стан бігунка.

Таблиця 3.5

Характеристика ниток і фурнітури

Назва	Призначення	Характеристика
1	2	3
Швейна нитка, 40	Зшивання деталей виробу	Намотка 150м. Склад - 100% поліестер. Колір – світло-сірий
Швейна нитка, 40	Зшивання деталей виробу	Намотка 150м. Склад - 100% поліестер. Колір – синій
Потаємна застібка блискавка УКК	Застібка на спинці	Потаємна застібка за рахунок своєї будови залишається непомітною. Довжина – 60 см. Склад - 100% поліестер. Колір – світло-сірий
Кнопка	Застібка коміра-стійки	Кнопка металічна. Колір – сріблястий
Коса бейка	Обробка зрізів тканини	Склад - 100% поліестер. Колір – світло-сірий

При виборі застібок-кнопок, варто надавати перевагу металічним, так як за рахунок матеріалу, вони набагато надійніші та прослужать довше.

Для того щоб запобігти осипанню креп-сатину всі зрізи необхідно обробляти косою бейкою. За рахунок вищезгаданої косої бейки виворіт виробу виглядає набагато естетичніше. Бейка виготовлена з поліестеру, так як він за своїми характеристиками більше підходить до типу основної тканини.

Висновки до розділу 3

Під час виконання роботи було визначення сучасне положення індустрії моди в Україні, а також роль дизайнера в світі моди. Крім того, було охарактеризовано асортимент одягу, та вибрано його тип в залежності від призначення, а саме нарядний одяг.

Також для ознайомлення з сучасним напрямком моди, було зроблено огляд модних тенденцій для вечірніх суконь сезону осінь-зима 2025 року.

Для виготовлення швейного виробу було обрано вечірню сукню із представленої колекції. Для детального ознайомлення з моделлю сукні, було описано її зовнішній вигляд.

Важливим етапом роботи став вибір отримання базової конструкції, для цього було обрано розрахунково-графічний метод побудови базової сукні за методикою М. Мюллера. На отриманій базовій конструкції було проведено моделювання, під час якого було внесено необхідні зміни для отримання потрібного результату.

Наступною частиною роботи стало створення специфікації деталей, зроблено розкладку лекал та виготовлено комплект лекал швейного виробу урахувуючи всі правила для оформлення.

Для пошиття вечірньої сукні було зроблено огляд тенденцій на матеріали для нарядного одягу, після цього було обрано всі необхідні основні матеріали, матеріали прикладу, фурнітури та декоративних елементів.

Спираючись на державний стандарт було розроблено рекомендації щодо догляду за вечірньою сукнею з креп-сатину урахувуючи характеристики основного матеріалу та фурнітури.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Вплив мистецтва кабаре на моду:

Кабаре кінця XIX та початку XX століття з їхніми екстравагантними декораціями справили помітний вплив на моду того часу. Багато елементів, такі як яскраві кольори, розкішні тканини, театральні аксесуари та екстравагантні форми, стали важливою частиною візуального стилю, який можна було використовувати в одязі.

Стиль кабаре об'єднав у собі елементи театру і вуличної моди, створивши сміливі, яскраві та виразні образи. У контексті дизайну одягу він може слугувати основою для використання таких елементів, як асиметричні форми, нетипові поєднання тканин і кольорів, динамічні силуети.

2. Художні та композиційні особливості дизайну кабаре:

Дизайн сцен кабаре того часу часто містив елементи ексцентричності, екстравагантності та драматизму. Кольори варіювалися від насичених червоних і чорних до золота і срібла, підкреслюючи атмосферу розкоші, пристрасі та артистизму.

В одязі це можна передати через використання контрастних і насичених кольорів, а також яскраво оздоблених матеріалів, таких як оксамит, атлас, шовк, мереживо та декоративні елементи (наприклад, пір'я, стрази, бахрома), які є актуальними для сценічного та вечірнього вбрання.

3. Сучасна адаптація історичного стилю:

Важливим висновком є необхідність адаптації елементів кабаре до сучасних модних тенденцій. Останні модні тенденції включають повернення до історичних мотивів, але з урахуванням комфорту та практичності. Важливо знайти баланс між театральним декором і сучасним дизайном одягу, щоб зберегти дух кабаре, але при цьому запропонувати елементи, які є актуальними і зручними для повсякденного життя.

4. Практична реалізація та актуальність:

При розробці колекції необхідно враховувати не тільки історичні та естетичні особливості стилю кабаре, але й практичну сторону – використання зручних і функціональних матеріалів та відповідність сучасним модним тенденціям. Це допоможе створити колекцію, яка буде одночасно красивою і функціональною та підійде для різних типів заходів.

В кваліфікаційній роботі підкреслюється, що використання елементів дизайну кабаре кінця XIX-XX століть в авторській колекції одягу дає можливість створювати яскраві, динамічні і стильні образи, які поєднують в собі елементи театральності і сучасного дизайну, зберігаючи при цьому унікальність і творчий підхід в модному процесі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Pessis, Jacques. The Moulin Rouge. St. Martin's Press, 1990.
Ілюстрована історія кабаре від його заснування до сучасності.
2. Wallenberg, Louise(ред.). Fashion and Modernism. Bloomsbury Publishing, 2018.
Збірник статей про вплив модернізму на моду початку XX століття.
3. Rose, Clare. Art Nouveau Fashion. V&A Publishing, 2014.
Дослідження моди в стилі арт-нуво, включаючи приклади одягу, прикрас та реклами.
4. Rich, Daniel Catton. Henri de Toulouse-Lautrec: "Au Moulin Rouge", in the Art Institute of Chicago. P. Lund, Humphries.
Аналіз творчості Тулуз-Лотрека та його зв'язку з «Мулен Руж».
5. Meynendonckx, Fien. Moulin Rouge: History of an Icon.
Огляд історії легендарного кабаре, його танців, артистів та оточення.
6. Moulin Rouge Official Store. When Paris Is a Feast.
Офіційна книга про історію та секрети кабаре «Мулен Руж».
7. Cote, David. Moulin Rouge! The Musical: The Story of the Broadway Spectacular. Rizzoli, 2020.
Офіційна книга про створення мюзиклу «Мулен Руж!».
8. Racinet, Auguste. The Complete Costume History. TASCHEN, 2015.
Вичерпне видання з історії костюма з багатьма кольоровими ілюстраціями.
9. Köhler, Carl. A History of Costume. Dover Publications, 1963.
Класичне дослідження історії костюма з численними ілюстраціями.
10. Designersua.com [Електронний ресурс] / Режим доступу:
<http://designersua.com/>
11. Paris Fashion Week [Електронний ресурс] / Режим доступу:
<http://www.parisfashionweek.buzz/>
12. Fashion/ua [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://bestin.ua/fashion-ua/>

13. Moulin Rouge Movie: synopsis & casting [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://www.moulinrouge.fr/en/moulin-rouge-movie-synopsis-casting/>
14. Київський національний академічний Молодий [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://molodyytheatre.com/>
15. КАБАРЕ | Київський національний академічний Молодий театр [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://molodyytheatre.com/repertoire/kabare>
16. Кролик Гарві | Київський національний академічний Молодий театр [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://molodyytheatre.com/repertoire/krolyk-garvi> 33.
17. Vogue: Fashion, Beauty, Celebrity, Fashion Shows | Vogue [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://www.vogue.com/>
18. The Moulin Rouge costumes, french tradition and creativity [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://www.moulinrouge.fr/en/behind-the-scenes-of-the-moulin-rouge-costumes/>
19. Українські дизайнери в сучасній світовій індустрії моди [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://tk-company.com.ua/uk/ukrayinski-dizaineri-v-suchasni-svitovii-industriyi-modi/>
20. Ukrainian Fashion Week [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://fashionweek.ua/uk/journal/>
21. Burlesque Beauty – Make Up Preparation [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://burlesquewithparis.co.uk/blog/2019/5/20/burlesque-beauty-make-up-preparation>
22. CABARET Haute Naturals™ Makeup Collection [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://josephinecosmetics.com/collections/cabaret-makeup-collection>
23. Cabaret | The Shows | Broadway: The American Musical [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://www.pbs.org/wnet/broadway/shows/cabaret/>
24. Аліса Ложкіна. Перманентна революція. Мистецтво України ХХ-початку ХХІ ст.
Книга провідної української кураторки та арт-критикині, що пов'язує історію розвитку вітчизняних образотворчих практик від зародження модернізму до наших днів.

25. V&A Museum: Theatre and Performance Collections
[Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.vam.ac.uk>
26. The Metropolitan Museum of Art: Fashion Institute
[Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.metmuseum.org>
27. Google Arts & Culture: Moulin Rouge
[Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://artsandculture.google.com>
28. ParisCityVision [History of the Moulin Rouge Cabaret][Электронный ресурс] /
Режим доступа: <https://www.pariscityvision.com/en/paris-by-night/moulin-rouge/cabaret-history>
29. University of Wisconsin-La Crosse: Costume Design Resources [Электронный
ресурс] / Режим доступа: <https://libguides.uwlax.edu/c.php?g=615980&p=4284942>
30. University of Connecticut: Costume Design Resources [Электронный ресурс] /
Режим доступа: <https://guides.lib.uconn.edu/dramaticarts/costume>
31. Evangel University: Open access to costume collections [Электронный ресурс] /
Режим доступа: <https://library.evangel.edu/costumedesign/openaccess>
32. University of Oregon: Costume and Design Resources collections [Электронный
ресурс] / Режим доступа: <https://researchguides.uoregon.edu/c.php?g=345169&p=2332739>
33. Europeana: Art Nouveau Fashion [Электронный ресурс] / Режим доступа:
<https://pro.europeana.eu/post/makewitheuropeana-art-nouveau-fashion>
34. Fashion & Lace Museum: Art Nouveau and Lace [Электронный ресурс] / Режим
доступа: <https://www.fashionandlacemuseum.brussels/en/saisons/art-nouveau-and-lace>
35. The Met Museum [Электронный ресурс] / Режим доступа:
<https://www.metmuseum.org/essays/henri-de-toulouse-lautrec-1864-1901>
36. "Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes" – Dana Thomas
(2019)
37. "Dressed: A Century of Hollywood Costume Design" – Deborah Nadoolman Landis
(2012)
38. The Fashion Institute of Technology (FIT), New York [Электронный ресурс] /
Режим доступа: <https://www.fitnyc.edu/>

39. "Fashion: The Definitive History of Costume and Style" – DK (2012)
40. "Fashion Forward: 300 Years of Fashion" – Suzanne Lussier (2016)
41. "The Fashion of Film: How Cinema Has Shaped Fashion" – Christopher Lavery (2017)
42. "The Art of Burlesque: History and Performance" – Michelle L. Woods (2016)
43. Moulin Rouge Movie: synopsis & casting [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.moulinrouge.fr/en/moulin-rouge-movie-synopsis-casting/>
44. "The History of Modern Fashion" (2012) – Daniel James Cole, Nancy Deihl
45. "The Vogue Factor: From Front Desk to Editor" (2013) – Kirstie Clements

ДОДАТКИ

Додаток А. Естетика кабаре «Мулен Руж»

Рис. А.1. Вистави Мулен Руж

Рис. А.2. Вистави Мулен Руж

Рис. А.3. Вистави Мулен Руж

Рис. А.4. Вистави Мулен Руж

Рис.А.5. Мулен Руж на сьогодні Мулен Руж в 1889-ого року

Рис.А.6. Афіша Мулен Руж

Рис.А.7. Королева канкану Ла Гулю

Рис.А.8. Мулен Руж афіши та картини Анрі Тулуз-Лотрека

Рис.А.9. Костюми для вистав Київського національного академічного Молодого театру. Костюми для вистави «Кролик Гарві»

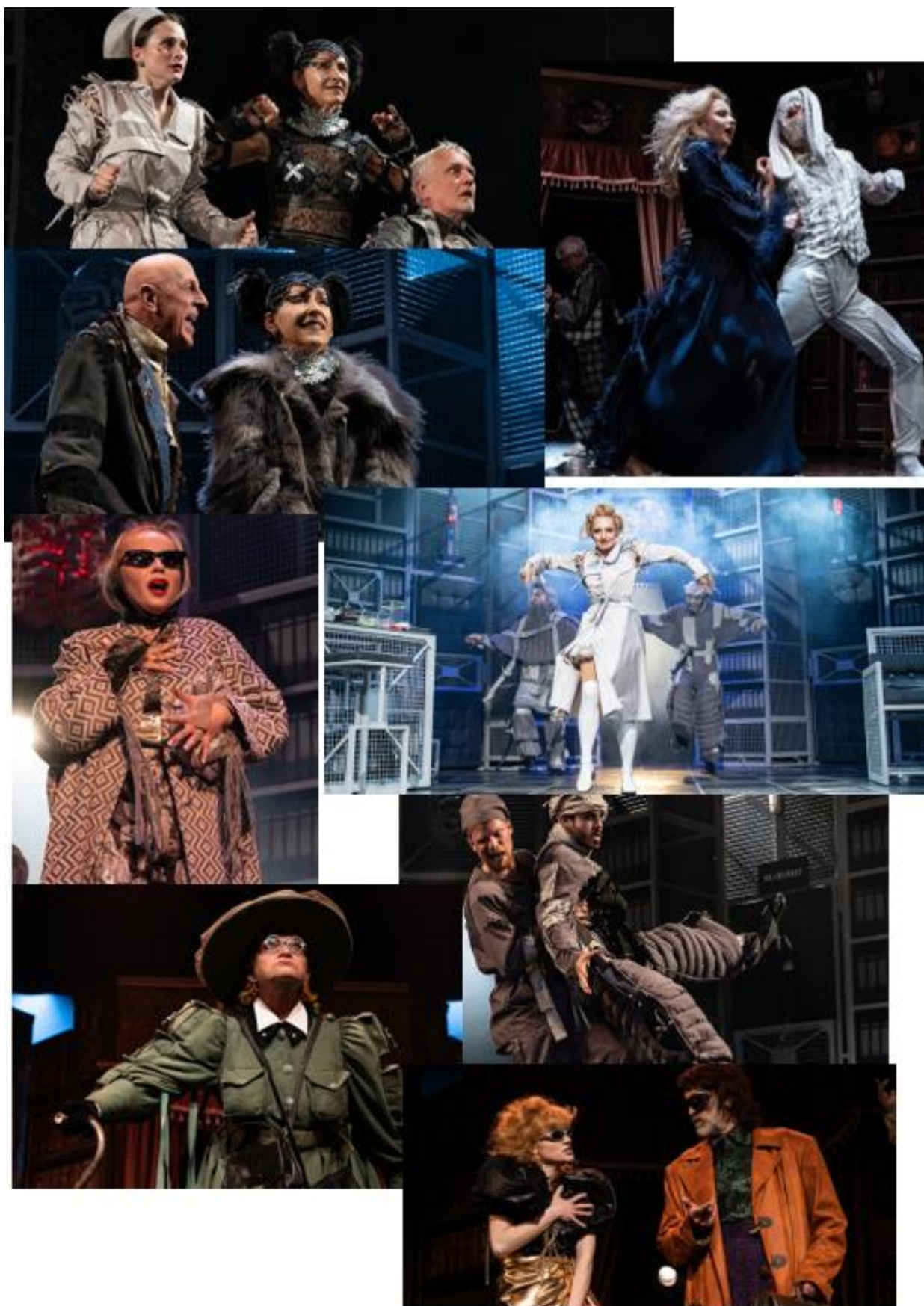

Рис.А.10. Костюми для вистав Київського національного академічного Молодого театру. Костюми для вистави «Кролик Гарві»

Рис.А.11. Костюми для вистав Київського національного академічного Молодого театру. Костюми для вистави «Кабаре»

Рис.А.12. Костюми для вистав Київського національного академічного Молодого театру. Костюми для вистави «Кабаре»

**Додаток Б. Адаптація естетики «Мулен Руж» до сучасних образів моди,
театру, кіно та естради**

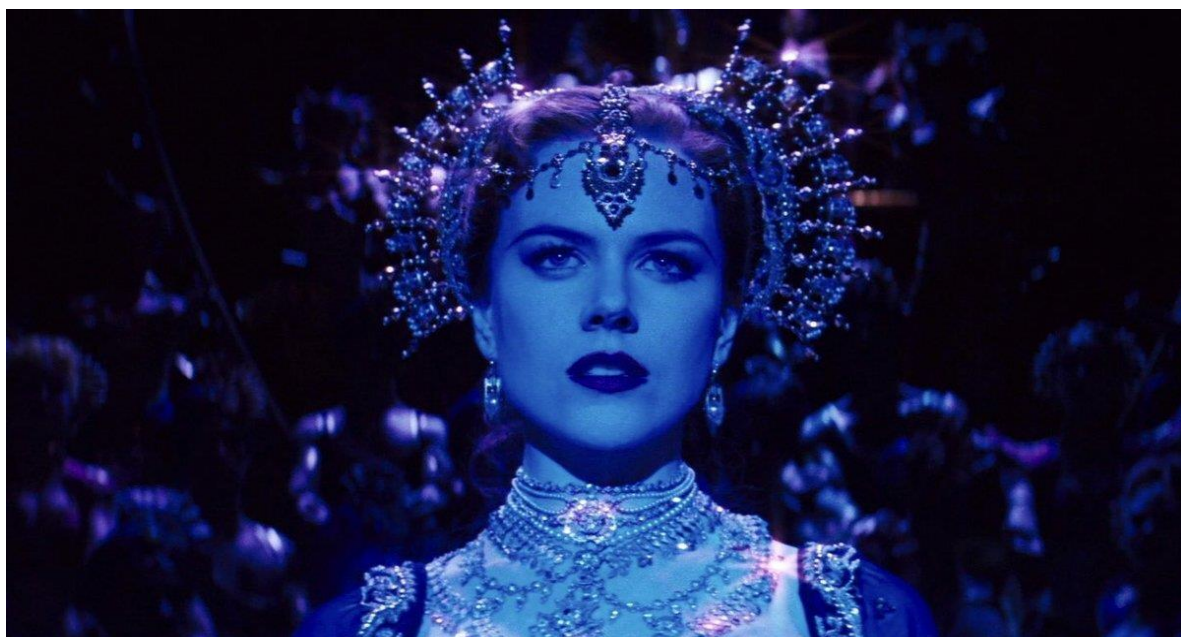
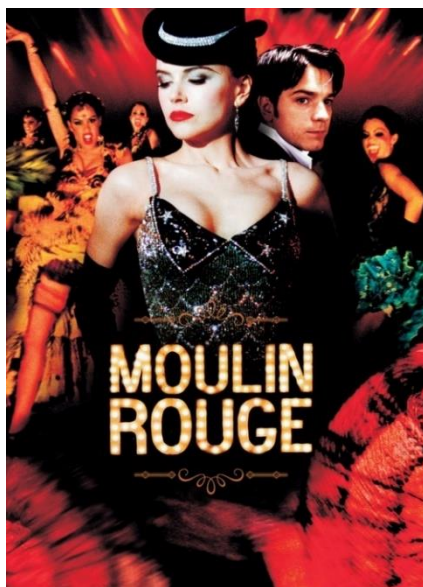

Рис.Б.1. Фільм «Мулен Руж»

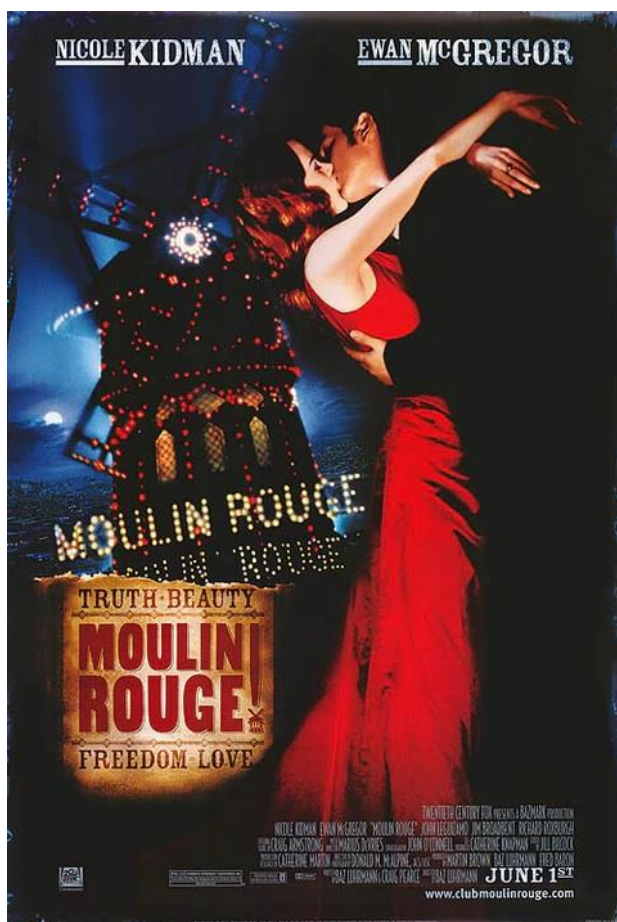

Рис.Б.2. . Фільм «Мулен Руж»

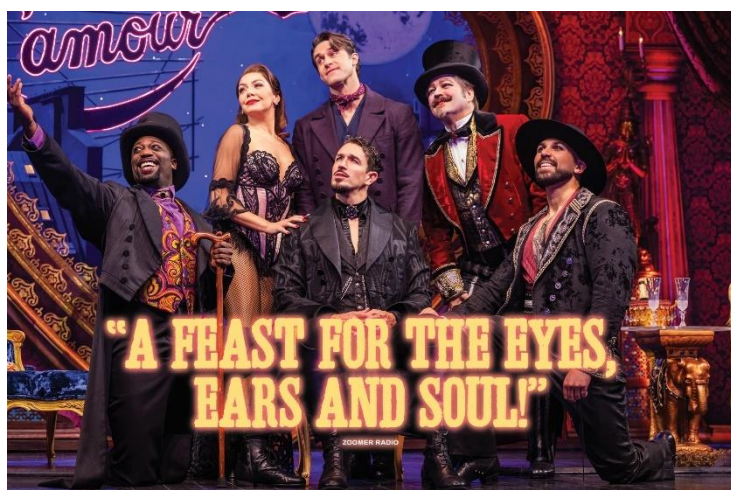

Рис.Б.3. «Мулен Руж!» (Moulin Rouge! The Musical)

Рис.Б.4. Jean Paul Gaultier канкан-панк haute couture

Рис.Б.5. Тренди майбутнього

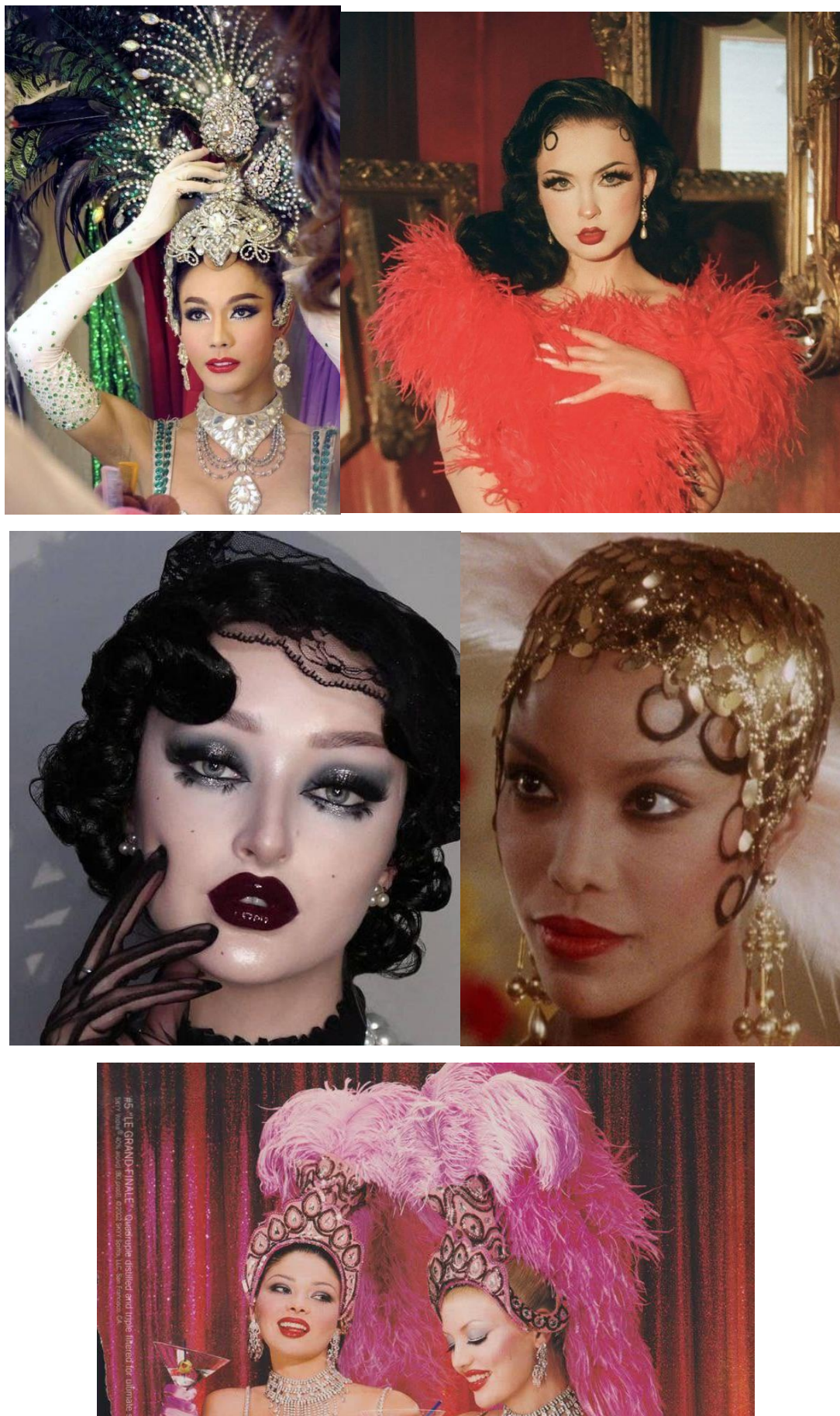

Рис.Б.6. Формування іміджу та стилю (макіяж, зачіски та аксесуари)

РисБ.7. Формування іміджу та стилю (макіяж, зачіски та аксесуари)

Рис.Б.8. Формування іміджу та стилю (макіяж, зачіски та аксесуари)

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

СЕРТИФІКАТ

УЧАСНИКА Х МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ДИЗАЙН ТА МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

ХНТУ

АНДОНОВА ТЕТЯНА САШО

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 15 | КРЕДИТІВ ЄКТС 0,5

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ

д.т.н., професор, ректор ХНТУ
Олена ЧЕПЕЛЮК

9-11 ЖОВТНЯ 2024 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | УКРАЇНА