

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну

Кафедра мистецтва та дизайну костюма

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему

Трансформація художньо - композиційних характеристик періоду

Ренесанс в дизайні сучасного жіночого одягу

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

Виконала: студентка групи БДо1-21
Кеменяш Ю. М.

Науковий керівник к. т. н.
Кокоріна Г.В.

Рецензент д. мист., проф.
Чупріна Н.В.

Київ 2025

АНОТАЦІЯ

Кеменяш Ю. М. Трансформація художньо - композиційних характеристик періоду Ренесанс в дизайні сучасного жіночого одягу – Рукопис.

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

У кваліфікаційній роботі надані результати аналізу гармонії та естетики періоду Ренесансу та його впливу на сучасний дизайн костюма. Проаналізовані відповідні творчі джерела, наукові дослідження в сфері дизайну одягу, актуальні тенденції в моді сезонів останніх років. Досліджено особливості костюма та мистецтва періоду Ренесансу, обґрунтовані підходи для розробки моделей сучасного жіночого одягу. Отримані результати дозволили розробити колекцію в системі гардероб з використанням таких дизайнерських засобів як трансформація та стилізація. Встановлено, що аналогічні підходи успішно реалізують сучасні дизайнери світового рівня. Доведено, що окремі варіанти конструктивних та декоративних рішень костюму Ренесансу та його загальної естетики органічно адаптуються до сучасних модних тенденцій. Розроблено рекомендації щодо оптимального вибору текстильних матеріалів та технології виготовлення одягу.

Ключові слова: *дизайн одягу, період Ренесансу, гармонія костюма, пропорції одягу, мода періоду Ренесансу.*

SUMMARY

Kemenyash Y. M. Transformation of artistic and compositional characteristics of the Renaissance period in the design of modern women's clothing - Manuscript.

Qualification work of the first (bachelor's) level of education in the specialty 022 Design - Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2025.

The qualification work provides the results of the analysis of the harmony and aesthetics of the Renaissance period and its influence on modern costume design. Relevant creative sources, scientific research in the field of clothing design, current trends in fashion of recent seasons are analyzed. The features of the costume and art of the Renaissance period are studied, and reasonable approaches to the development of models of modern women's clothing are substantiated. The results obtained allowed to develop a collection in the wardrobe system using such design tools as transformation and stylization. It was established that similar approaches are successfully implemented by modern world-class designers. It is proven that individual variants of constructive and decorative solutions of the Renaissance costume and its general aesthetics organically adapt to modern fashion trends. Recommendations have been developed for the optimal choice of textile materials and clothing manufacturing technology.

Keywords: clothing design, Renaissance period, costume harmony, clothing proportions, Renaissance fashion.

ЗМІСТ

ВСТУП	7
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ	10
1.1 Аналіз та опис творчого першоджерела	10
1.2 Комплексний аналіз особливостей культури періоду Ренесансу	12
1.2.1 Науково-технічних прогрес епохи Відродження	12
1.2.2 Мистецтво доби Ренесансу	15
1.2.3 Основні принципи гармонії доби Ренесансу	17
1.2.4 Мода епохи Ренесансу	21
1.3 Актуальність художніх традицій Ренесансу в контексті сучасної моди	25
Висновки до розділу 1	30
РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ	31
2.1 Трансформація першоджерела та робота з колажами	31
2.2 Визначення типу та образу споживача	34
2.3 Опис загальної концепції авторської колекції одягу	36
2.4 Композиційна побудова колекції та характеристика асортиментного складу	39
Висновки до розділу 2	45
РОЗДІЛ 3. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ	46
3.1 Вибір моделей для проєктування	46
3.2 Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції	50
3.3 Вибір способу розробки об'ємно-просторової форми моделей колекції	53
3.4 Розробка конструкції моделей колекції	55
Висновки до розділу 3	60
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	62
ДОДАТКИ	68

ВСТУП

Актуальність теми. На сьогоднішній день у сфері моди відбувається багато подій: глобалізація, сталий розвиток, нові технології та переосмислення історичних естетичних цінностей. Важливим є використання культурної та естетичної спадщини для створення нових дизайн концепцій. Естетика доби Ренесансу, що поєднує в собі прагнення до ідеалу, гармонію образів та пропорцій, увагу до деталей і багатство декоративних елементів, є багатою темою для дизайн концепцій. Особливу увагу привертає досвід провідних модних будинків, які створювали колекцію на основі інтерпретації естетики доби Ренесансу, таких як Valentino, Dolce & Gabbana, Chanel та інших. Розробка авторської колекції сучасного жіночого одягу на основі гармонії доби Ренесансу є актуальним та цікавим завданням.

Метою роботи є виявлення та трансформація найбільш характерних художньо-композиційних рис періоду Ренесансу в дизайн сучасного жіночого одягу.

Для досягнення означеної мети в дослідженні були поставлені наступні **завдання:**

- провести комплексний аналіз доби Ренесансу, що включає у себе соціально-історичні умови, фактори, що впливали на моду та мистецтво;
- проаналізувати сучасні модні тенденції та обґрунтувати актуальність використання гармонії Ренесансу в сучасному жіночому костюмі;
- визначити та трансформувати художньо-композиційні елементи естетики доби Ренесансу в процесі розробки авторської колекції одягу;
- визначити вихідні дані для розробки колекції жіночого одягу в системі гардероб;
- розробити ескізи колекції та обґрунтувати її композиційну побудову та засоби формоутворення;

- обґрунтувати вибір способу розробки об'ємно-просторової форми трьох одиничних зразків з колекції та розробити відповідні конструкції одягу.

Об'єктом дослідження є процес удосконалення дизайн-проектування сучасного жіночого одягу.

Предмет дослідження – проєктні рішення сучасного жіночого одягу на основі інтерпретації моди та естетичних принципів доби Ренесансу.

Методи дослідження. В процесі роботи були використані загальноприйняті методи наукового дослідження. Історичний аналіз, візуально-аналітичний та описовий методи дозволили систематизувати великий обсяг візуальної та текстової інформації щодо мистецтва та костюма періоду Ренесансу. Метод трансформації був використаний для перетворення найбільш характерних рис у авторську колекцію жіночого одягу. Метод асоціації був використаний для створення нового костюму авторського бачення.

Наукова новизна дослідження полягає в розробці підходів щодо створенні сучасного одягу, який відображає гармонію та естетику доби Ренесансу, досвід створенні творів з ідеальними пропорціями, адекватне і раціональне використання декоративних елементів. Розроблена в даній роботі авторська колекція унікальна тим, що при розробці ескізів бралось до уваги не тільки зовнішні та декоративні елементи творів мистецтва доби Ренесансу, а й філософське значення та мистецькі течії цієї доби, а також правило Золотого перетину.

Практичне значення роботи полягає у визначенні принципів проєктування колекції жіночого одягу та адаптації художньо-композиційних характеристик мистецтва періоду Ренесансу до актуальних напрямів дизайну костюма в ХХІ столітті.

Апробація результатів дослідження. Колекція була представлена в рамках міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани» (2025 р.). На основі дипломної бакалаврської роботи були написані та

опубліковані тези для VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну».

Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна бакалаврська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (47 найменувань) та додатків. Загальний обсяг бакалаврської роботи складає 61 сторінку комп'ютерного тексту.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІТИЧНИЙ

В даному розділі надано розгорнутий аналіз особливостей культури періоду Ренесансу. З метою забезпечення об'єктивності дослідження було виконано огляд наукових, науково-популярних та візуальних джерел. На даному етапі роботи було також проведено аналіз сучасних тенденцій моди, з урахуванням можливостей їх поєднання з означеним вище творчим джерелом. Виявлені ключові фактори впливу на формування модного образу як в часи Ренесансу, так і в актуальній сучасній моді.

1.1 Аналіз та опис творчого першоджерела

Джерелом натхнення для даного дослідження є період та естетика доби Ренесансу. Ренесанс з перекладу французької мови означає “Відродження”. Це культурно-філософський рух кінця Середньовіччя - початку Нового часу (кін.13 - поч.17 ст.) [1]. Це ключовий період в історії людства, що походить від відродження інтересу до класичної, а точніше греко-римської культури. Епоха Відродження характеризується розквітом мистецтва, літератури та науки, це один з найважливіших періодів Європи. За цей історичний період відбувся перехід від “темних віків” до більш освіченого суспільства, оскільки активно розповсюджувалися нові ідеї, вчення стародавнього світу, котрі зосереджені на можливостях людства. В основі був гуманізм та повернення до античних ідеалів в мистецтві, літературі, архітектурі та моді. Ця епоха справила значний вплив на різні сфери життя, також започаткувала формування гармонійних і пропорційних форм, декоративного багатства та концепції краси.

Основні принципи доби Відродження:

1. Класицизм. Епоха Ренесансу, що в прямому сенсі означає відродження, базується на пошані до класичного світу. Багато хто вважав, що суспільства Стародавнього Риму та Греції продемонстрували якості, надзвичайно важливі для успіху

цивілізації, і що їхнє наслідування відновить загальмований прогрес Європи під час «темних віків». Саме в цей період почалася боротьба за втрачені стародавні тексти, коли гуманісти шукали монастирські бібліотеки Європи, де книги лежали на запорошених полицях. Також Класицизм втілювався в архітектурі епохи Відродження, де симетрія, пропорції та гармонія були основними принципами краси [2].

2. Гуманізм. Цей рух приділяв велику увагу та інтерес до вивчення людей та їх діяльності протягом історії, Гуманізм поставив людину в центр її власного всесвіту. Таким чином, цей рух проник в багато аспектів життя епохи Відродження, де широко поширювались гуманістичні вчення. Головною ціллю гуманістів, котрі поширювали гуманістичні вчення, було створити суспільство, де кожна людина, громадянин міг би вільно говорити та читати, вмів би писати красномовні тексти і заохочувати чесноти один в одному - як на думку гуманістів було в суспільствах класичного світу [2].
3. Індивідуалізм та секуляризм. Через велику увагу до людського потенціалу та самовираження, виникла концепція індивідуалізму. Вона полягала в тому, що людина здатна на великі речі і повинна прагнути бути всебічно розвиненою та вмілою в багатьох дисциплінах - одна з найдоречніших і тривалих ідей того часу [3]. На відміну від середньовіччя, митці та мислителі Відродження почали досліджувати теми поза релігією. Секуляризм - філософсько-світоглядний напрям, котрий полягав в тому, щоб зменшити та відділити роль релігії від політичного, світського та особистого життя. Зображення побуту висвітлювались всюди, від пейзажів до портретів. Почали приділяти значення життю на землі та тому, щоб зробити його кращим та зручнішим, ніж просто передати його в стражданнях у подорожі на небо. Багато діячів епохи Відродження вважали, що міста та громадські місця, зокрема, повинні бути

красивими, щоб підняти дух своїх громадян і заохотити їх поводитися цивілізовано та благородно [5, 6].

4. Скептицизм. Скептицизм у західній філософії означає ставлення до знань з різних областей з сумнівом. Ідея скептицизму заохочує розмірковувати, ставити запитання та експериментувати. До прикладу, середньовічна церква заохочувала віру в Бога і Божий план без зайвих запитань, це мала бути непохитна віра, на відміну від епохи Відродження, котра просуvala ідею про те, що світ сповнений таємниць, котрі мають бути відкриті людьми, за допомогою їх досягнень. Епоха Ренесансу зробила ніби перехід від старого до нового світу. Після періоду Середньовіччя, коли вся наука була в стані застою почалися нові відкриття в різних науках: в астрономії, анатомії, географії, математиці та інженерії [2, 4].

1.2 Комплексний аналіз особливостей культури періоду Ренесансу

1.2.1 Науково-технічних прогрес епохи відродження

Епоха Відродження поділила світ на до та після, кинувши виклик середньовічним нормам мислення та вираження. Найбільш відома як період неперевершених мистецьких інновацій і технічного прогресу, який революціонізував спосіб створення, сприйняття та оцінки мистецтва.

Відродження та інновації в текстильному виробництві. Епоха Відродження характеризується відродженням класичної освіченості та мудрості, що справило глибокий вплив на текстильне виробництво. Ремісники, натхненні відновленням інтересу до стародавніх культур, почали експериментувати з новими техніками та моделями, що призвело до значного прогресу у виробництві текстилю. У цей період з'явилися більш складні ткацькі верстати та техніка ткацтва, що дозволило створювати складніші та вишуканіші тканини. Також дуже вплинула на текстиль світова торгівля. Розширення світових торгових шляхів в епоху Відродження відіграло вирішальну роль в еволюції текстильного мистецтва. Цей період

ознаменувався посиленням взаємодії зі Сходом, зокрема через Шовковий шлях і морські шляхи. Це знайомство зі східними тканинами, зокрема шовком і кашеміром, надихнуло європейських ткачів і дизайнерів, що призвело до злиття східного та західного стилів у текстильному дизайні [7].

В цей період розкішний текстиль став символом статусу та багатства. Європейське дворянство та купецький клас шукали екзотичні тканини, такі як шовк, оксамит і парча, щоб продемонструвати своє багатство та витонченість. Цей попит на розкішний текстиль підштовхнув інновації та творчість серед європейських ткачів і дизайнерів, які почали виробляти тканини, які були не лише розкішними, але й мистецькими шедеврами. Мистецтво текстилю в епоху Відродження полягало не лише в функціональності, це була форма художнього вираження. Тканини прикрашали складними візерунками, яскравими кольорами та складною вишивкою, що відображало мистецькі тенденції епохи. Прикладом інтеграції мистецтва в текстиль є гобелени того часу, які були не лише декоративними, але й оповідальними засобами, що відображали історичні події, міфи та релігійні історії (рис.1, 2) [7].

Рис. 1. Гобелен. Тріумф слави.
1502-1504 роки [8]

Рис. 2. Гобелен. Битва зі Стрільцем
і нарада в Ахілесовому наметі (з
сюжетів Троянської війни). 1470-
1490 роки [8]

Впровадження нових технологій фарбування, розробка більш ефективних прядильних коліс і винайдення валяльного млина, який очищав і потовщував тканину, сприяли розвитку більш складної текстильної промисловості. Ці досягнення не тільки покращили якість тканин, але й збільшили виробництво, зробивши текстиль більш доступним. Прогрес у виробництві текстилю та дизайні в цей період не лише змінив галузь, але й залишив міцну спадщину, яка продовжує впливати на світ текстилю та моди [7].

Друкарство. У 1450 році німецький ювелір Йоган Гутенберг винайшов механічний рухомий друкарський верстат. Ця подія є однією з найважливіших подій другого тисячоліття і є революцією того часу. Цей винахід дозволив покращити комунікацію по всій Європі та сприяти швидшому поширенню ідей. Тексти ранніх гуманістичних авторів, котрі сприяли оновленню римської та грецької культури та цінностей, були надруковані в маси. Серед таких авторів, Франческо Петрарка та Джованні Бокаччо. Винахід друкарського верстату дозволив поширювати в маси ідеї гуманізму та нових підходів у мистецтві [9, 10].

Математика. Італійський математик Лука Пачолі (приблизно 1446-48 – 1517) був надихаючою постаттю для найважливіших філософів, вчених і митців свого часу, таких як Марсіліо Фічіно, Леон Баттіста Альберті, Леонардо да Вінчі. Всі західні математичні знання епохи Відродження об'єднує в собі праця Пачолі. Найважливішою книгою з математики європейського Відродження вважається робота Луки Пачолі «Сума арифметики, геометрії, дробів, пропорцій і пропорційності». Книга була надрукована в 1494 році і складається з двох частин. В першій частині увага здебільшого приділяється арифметиці та алгебрі, в другій - геометрії, стереометричній геометрії та правильним тілам. Відповідно до практичного підходу Пачолі, один з розділів книги під назвою «Трактат про обчислення та записи» містить формулювання основних принципів сучасного бухгалтерського обліку, ці розділи ілюструють застосування арифметики та алгебри до проблем, пов'язаних з бізнесом.

Наприклад, це перший друкований текст, який розкриває метод подвійного запису, метод, який приніс Пачолі титул «батька бухгалтерії» [11] [12].

Різні науково-технічні досягнення. Геліоцентрична модель Сонячної системи Коперника, запропонована в праці «Про обертання небесних сфер» (1543), кинула виклик пануючому геоцентричному погляду. Спостереження Галілея за допомогою телескопа, включаючи супутники Юпітера та фази Венери, підтвердили модель Коперника. Йоганн Кеплер (1571-1630) розробив закони руху планет, удосконаливши геліоцентричну модель. Вільям Гарвей (1578-1657) описав систему кровообігу, зробивши революцію в розумінні анатомії та фізіології людини. Розвиток лінійної перспективи в мистецтві призвів до прогресу в оптиці та розумінню зору [13].

1.2.2 Мистецтво доби Ренесансу

Епоха Ренесансу - це період, котрий революціонізував спосіб створення, сприйняття та оцінки мистецтва, період мистецьких інновацій. У цю епоху художники удосконалили техніки, котрі трансформували образотворче мистецтво. Одним із найпомітніших досягнень було володіння лінійною перспективою, за допомогою неї митці створювали більш реалістичні та динамічні сцени. Лінійна перспектива дозволяла художникам створювати ілюзію глибини та тривимірного простору на двовимірній поверхні. Також характерною рисою епохи Відродження було використання світлотіні. Відомий художник того часу Леонардо да Вінчі удосконалив тонке змішування кольорів для створення м'яких переходів і атмосферних ефектів, або іншими словами, як це називають - сфумато. Технічні інновації та акцентування на анатомічну точність і натуралізм вплинули на те, як художники зображали людське тіло на своїх роботах [5].

Проаналізуємо більш детально образотворче мистецтво епохи Ренесансу. Багато митців зробили великий вклад в мистецтво доби Відродження, але безперечно ключовою фігурою став митець та винахідник з Флоренції - Леонардо да Вінчі (рис.3). Він написав багато відомих картин, що

на сьогоднішній день високо цінують, серед них: “Мона Ліза” (рис.4), “Пані з горностаєм” (рис.5) та інші.

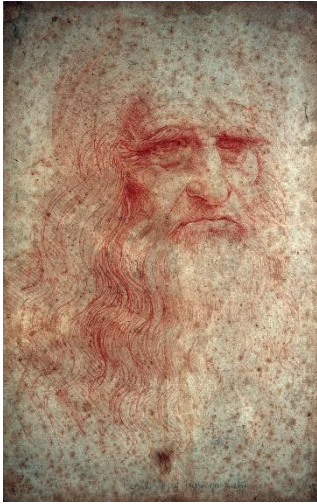

Рис. 3. Леонардо да Вінчі. Автопортрет [14]

Рис. 4. Леонардо да Вінчі. Мона Ліза [14]

Рис. 5. Леонардо да Вінчі. Пані з горностаєм [14]

Окрім Леонардо да Вінчі є також не менш відомі художники, що зробили великий вклад в мистецтво того часу, серед них:

- Сандро Боттічеллі, картини “Народження Венери” (рис.6), “Весна” (рис.7) [15, 16]
- Тіціан, картини “Мадонна Альдобрандіні” (рис.8), “Святе сімейство з пастирем” (рис.9) [17]
- Рафаель Санті, картини “Сикстинська Мадонна” (рис.10), “Форнаріна” (рис.11) [18]
- Андреа дель Вероккіо, картина “Богородиця з немовлям і двома ангелами” (рис.12), та інші [19].

Рис.6. Сандро Боттічеллі.
Народження Венери [15]

Рис.7. Сандро Боттічеллі. Весна
[16]

Рис.8. Тіціан. Мадонна
Альдобрандіні [17]

Рис.9. Тіціан. Святе сімейство з
пастирем [17]

Рис.10. Рафаель
Санті. Сикстинська
Мадонна [18]

Рис.11. Рафаель
Санті. Форнаріна
[18]

Рис.12. Андреа дель
Вероккіо. Богородиця з
немовлям і двома ангелами
[19]

1.2.3 Основні принципи гармонії доби Ренесансу

Епоха Відродження відома своє тягою до краси, ідеалу та гармонійних пропорцій. Адже пропорції та краса закладені в самій природі, залишається лише відкрити ці знання. В цей період було переосмислено багато відкриттів стародавнього світу, одне з яких “Золотий перетин”. Уявлення про золоті пропорції мали стародавні єгиптяни, знали про них і на Русі, але вперше, науково золотий перетин пояснив монах Лука Пачолі у книзі «Божественна

пропорція» (1509), ілюстрації до якої ймовірно зробив Леонардо да Вінчі. Пачолі вбачав у золотому перерізі божественну триєдність: малий відрізок уособлював Сина, великий – Батька, а ціле – Святий дух. Універсальне правило, що відображає структуру і порядок нашого світоустрою або “асиметрична симетрія” - так називає на сьогоднішній день “Золотий перетин” сучасна наука [20].

Найбільш повне визначення золотого перерізу свідчить, що менша частина відноситься до більшої, як більша до всього цілого. Приблизна його величина – 1,6180339887. В заокругленому процентному значенні пропорції частин цілого будуть співвідноситися як 62% на 38%. Це співвідношення діє у формах простору і часу. Золотий перетин зустрічається всюди в житті, в природі, науці, мистецтві, це універсальний прояв структурної гармонії (рис.13). Безпосереднім чином з правилом Золотого перетину пов'язане ім'я італійського математика Леонардо Фібоначчі. В результаті вирішення одного із завдань вчений вийшов на послідовність чисел, відому тепер як ряд Фібоначчі: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 і т. д. (рис.15). Розташування насіння соняшника, мушля равлика, рух урагану, структура галактик та будова ДНК укладають в собі ряд Фібоначчі [20].

Рис. 13. Розташування насіння соняшника [21]

Рис. 14. Закручення по спіралі в природі [20]

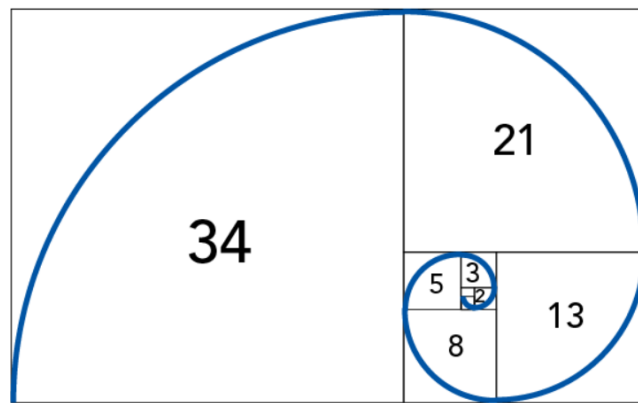

Рис. 15. Ряд Фібоначчі

Рис. 16. Ряд Фібоначчі у природі на прикладі пелюстків квітів [22]

Винахідник з Флоренції - Леонардо да Вінчі, також багато часу присвятив вивченню особливостей Золотого перетину, швидше за все саме йому належить і сам термін. Його малюнки стереометричного тіла, утвореного правильними п'ятикутниками, доводять, що кожен з отриманих при розтині прямокутників дає співвідношення сторін в Золотому перетині [20].

“Вітрувіанська людина” - знаменитий малюнок з пояснювальними написами Леонардо да Вінчі (рис.17). Малюнок ілюструє теорію про ідеальні людські пропорції, що написані римським архітектором Вітрувієм в книзі про архітектуру в I столітті до нашої ери. На малюнку зображена фігура оголеного чоловіка в двох позиціях, що накладаються одна на одну. Цей малюнок також називають канонічними пропорціями. Таким чином Леонардо да Вінчі намагався встановити пропорції людського тіла. Малюнок Леонардо да Вінчі “Вітрувіанська людина” вважається найбільш знаковим для епохи Відродження, тому що поєднує в собі математику, філософію та мистецтво, що є характерним для цієї епохи [14, 20].

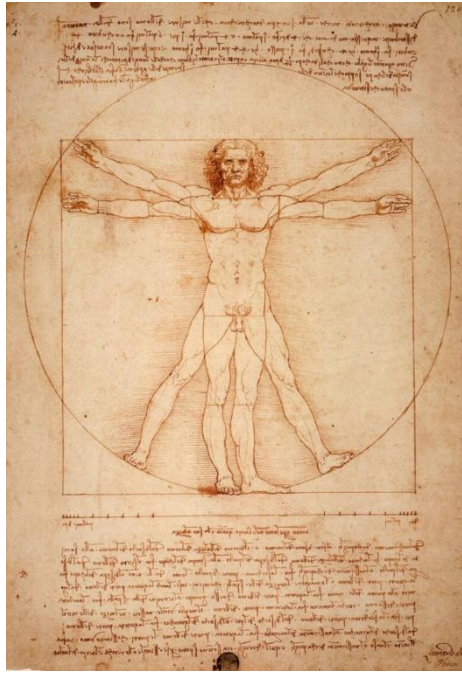

Рис.17. Леонардо да Вінчі. Вітрувіанська людина [20]

Згодом про Золотий перетин дещо забули, але його заново “відкрив” німецький дослідник - Адольф Цейзінг у своїй праці «Естетичні дослідження» (1855 р.) [23]. Адольф Цейзінг, досліджуючи пропорційність людини, проробив колосальну роботу. Він виміряв близько двох тисяч людських тіл, а також безліч античних статуй і вивів, що золотий перетин виражає середньостатистичний закон. В людині йому підпорядковані практично всі частини тіла, але головний показник золотого перетину це поділ тіла точкою пупа [20].

Також, якщо говорити про принципи гармонії, то не можна не згадати, що класицизм властивий епосі Ренесансу. Якщо коротко, то класицизм це напрям в європейському мистецтві, для якого є характерним наслідування зразків античного мистецтва, раціоналізм та нормативність [25]. Класицизм можна прослідкувати в архітектурі епохи Відродження, де симетрія, пропорції та геометрія розглядалися як красиві та цінні атрибути, які були основними принципами гармонії. Хорошим прикладом є Базилика Святого Петра у Ватикані, побудована між 1506-1626 роками в стилі Відродження, її колони, купол і арки нагадують архітектурний дизайн стародавнього Риму (рис.18, 19).

Рис. 18. Базилика Святого Петра у Ватикані [26]

Рис. 19. Базилика всередині [26]

1.2.4 Мода епохи Ренесансу

Проаналізуємо жіночу моду епохи Ренесансу, акцентуючи увагу на відмінностях в одязі різних країн Європи. На початку 1520-1530 років для одягу італійської знатті характерні ліфи з низьким вирізом, які створюють широкі лінії плечей, розширені за допомогою цибулинних верхніх рукавів, іноді з оголеними грудьми, але часто заповненими вишитою сорочкою (рис.20). Сукні шиють із розкішних шовкових атласів і оксамиту, які мають різноманітну смужку, вишивку, прорізи та дуття (рис.21) орнаментовані бантами. Рукавички та шкури з соболя теж були звичайною частиною гардеробу заможних людей (рис.22, 23). Бальсо (рулон позолоченого ажурного) – це звичайний головний убір (рис.21, 22) [27].

Рис. 20. Тиціан. Ла Белла. 1536 рік [27]

Рис. 21. Бартоломео Венето. Портрет дами

Рис. 22. Тиціан. Ізабелла д'Есте, бл. 1534-36 [27]

в зеленій сукні , 1530
[27]

Рис. 23.
Парміджаніно.
Антея (Портрет
молодої жінки), бл.
1530-35 [27]

Рис. 24. Парміджаніно.
Камілла Гонзага,
графиня Сан-Секондо,
та її сини. 1535-37 [27]

Рис. 25. Тиціан. Портрет
Елеонори Гонзаги, 1538
р. [27]

Камілла Гонзага, дружина П'єра Марії де Россі, носить “характерний венеціанський ліф, довгий і загострений спереду, але короткий ззаду” (рис. 24). І Камілла Гонзага, і Елеонора Гонзага носять сорочки зі стоячими комірами з гофрованими краями, які в другій половині століття перетворюються на рюші (рис.25). Елеонора Гонзага, герцогиня Урбіно: “Зі своїм італійським тюрбаном... носить італійську сукню, з якої решта Європи через Катерину Медічі розвине свій стандартний костюм другої половини XVI ст.” [27].

Хоча можна було б припустити, що королева Франції втілюватиме тенденції французької моди, Елеонора Австрійська не допустила цього очікування, коли вийшла заміж за Франсуа I. На її портреті роботи ван Клева, зачіску та форму хутряних рукавів можна вважати особливо іспанськими. Ліф сукні квадратного вирізу з невеликим підйомом у центрі (типовий для Франції) виготовлений із красивої золотистої парчі та оздоблений перлами та дорогоцінним камінням. Її рукави повніші, ніж це було типово для Франції, і покриті сорочкою, роздутою в проміжках між брошками. Незвичайні звисаючі білі хутряні нарукавники драпіруються з її плеча (рис. 26) [27].

Більш типові елементи французького стилю можна побачити, за іронією долі, в портреті Анни Бoleyн, майбутньої королеви Англії (рис. 27), яка служила фрейліною Марії Тюдор, королеви Франції. Серед тенденцій французької моди: характерний головний убір - французький капюшон; квадратний виріз декольте був звичайним протягом усього шістнадцятого століття [27].

Рис. 26. Йоос ван Клеве. Елеонора, королева Франції. 1530 рік [27]

Рис. 27. Художник невідомий. Анна Бoleyн, бл. 1533-1536 роки [27]

В Німеччині нижні рукави мають воронкоподібну форму, як і спідниця, яка була описана як "без шлейфа за голландським фасоном", у період, коли англійські жіночі сукні, майже одні, зберігали їх. Підшивка або частина та манжети сорочки не з іспанської вишивки, яку бачили досі, а з крою. Це передує мереживу, яке насправді виросло з різьблення, мереживо виготовляється з XV ст. (рис.28) [27]

Потрійний портрет принцес Саксонії розкриває інші типові германські елементи одягу (рис. 29). Рукава сукні залишаються вузькими (ліворуч), іноді з підколотими рулонами чи відкритими швами (у центрі), або звичайними манжетами, що затягують їх (праворуч). Ліф з низьким вирізом іноді заповнений лише важким золотим ланцюжком або, можливо, дуже прозорою часткою (в центрі). Широкий отвір ліфа зашнуровується на білій сорочці

внизу. Дуже пишні спідниці створюються завдяки жорсткій складці на талії. Дві сестри носять неймовірно тонкі рожеві рукавички, які відкривають їхні каблучки знизу. Їхні стилі головних уборів також типові. У Німеччині капелюхи були з широкими полями і пришпилювалися під кутом на ковпаки або сітки для волосся із золотих ниток. Велика кількість страусиних пір'я часто встановлювалась у формі квіткових пелюсток навколо країв. Браслети та сережки були рідкістю в Німеччині, оскільки їх зазвичай не можна було побачити, оскільки манжети довгих рукавів майже доходили до кісточок пальців, а складні головні убори зазвичай приховували принаймні одне вухо [27].

Рис. 28. Ганс Гольбейн Молодший. Анна Клевська (1515-1557), бл. 1539 рік [27]

Рис. 29. Лукас Кранх Старший. Принцеси Сібілла (1515-1592), Емілія (1516-1591) і Сидонія (1518-1575) Саксонські, бл. 1535 рік [27]

В епоху Відродження почали більше приділяти увагу нижній білизні, вона стала більш сексуальних форм, що раніше вважалося верхом непристойності. Також при створенні вбрання велика увага приділялася пропорціям одягу, все мало бути в гармонії між собою: ліф з сукнею, рукав з виробом - це те на чому базувалася епоха Відродження, на пропорціях та гармонії.

1.3 Актуальність художніх традицій Ренесансу в контексті сучасної моди

На сьогоднішній день є модні тренди, котрі певною мірою співпадають з елементами естетики доби Ренесансу. Серед таких тенденцій, наприклад, мода на прозорі тканини – з органзи чи іншого матеріалу, сьогодні це називається “голе одягання”. Певний період часу прозорість була невеликою, але сьогодні «голе одягання» стало звичним явищем кожного сезону, особливо в весняно-літніх колекціях, коли погода стає приємнішою. Цей тренд на прозорість прослідковувався у таких брендах, як: Tom Ford, Philosophy Di Lorenzo Serafini, Simone Rocha, Sportmax [30, 35].

Рис. 30. Фото: Daniele Oberrauch / Gorunway.com. Nensi Dojaka, прет-а-порте весна 2025 [30]

Рис. 31. Фото: Daniele Oberrauch / Gorunway.com. Dries Van Noten, весна 2025 [30]

Нижня білизна та мереживо також прослідковується у колекціях дизайнерів (рис. 32-34). Багато хто з дизайнерів використав цей тренд у своїх колекціях [34, 36].

Рис. 32. Christian Dior
Couture весна-літо
2025 [34]

Рис. 33. Christian Dior
Couture весна-літо
2025 [34]

Рис. 34. Georges
Hobeika Haute Couture
весна-літо 2025 [36]

Як повідомляє журнал Glamour, однією з головних тенденцій 2025 року весна-літо є квіткові принти та мотиви, що так відповідає естетиці епохи Ренесансу (рис. 35-37) [33].

Рис. 35. Elie Saab
Couture весна-літо
2025 [37]

Рис. 36. Versace весна-
літо 2025/2026 [38]

Рис. 37. Versace весна-
літо 2025/2026 [38]

Ключовий колір на показах весна-літо 2025 став червоний в томатних відтінках у всій своїй яскравій красі. Він був усюди, починаючи від базових виробів і закінчуючи яскравими виробами й аксесуарами [30].

Рис. 38. Standing Ground, прет-а-порте весна 2025

Рис. 39. Sportmax, весна 2025 прет-а-порте

Також головними кольорами сезону є: “спалені апельсини”, кобальтовий блюз і темно-бордові відтінки. «Палений апельсин» можна помітити в блиску напівпрозорих блискіток, а також у сильно випраному денімі вуличного одягу (рис.40). Тим часом характерний «кобальтовий синій» використовувався як у верхньому одязі, так і в одязі для вечірок. Проте одним кольором, який зберіг відчуття об’єднаності, був темно-бордовий, який з’являвся в основному на шкіряних або схожих на шкіру моделях [31]. Цей колір підкорив вже не тільки подіум, а й вийшов у широке використання та став однозначно кольором сезону (рис.41) [32].

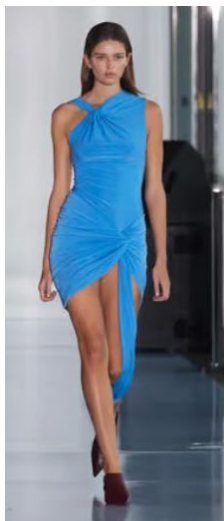

Рис.40. Resort 2025: Ulla Johnson, Besc + Bridge, Gucci [31]

Рис.41. Tishelle_ua [32]

Модні будинки, котрі черпали натхнення з доби Ренесансу. Особливу увагу привертають дослідження провідних модних будинків, таких як Valentino (рис. 42), Dolce & Gabbana (рис.43), Chanel та інші.

Мода та живопис епохи Відродження були переосмислені та трансформовані в такі елементи як пишні «рукави Джульєтти», шифонові та тафтові сукні, детальні квіткові принти та «шекспірівські рюші», аксесуари для волосся у вигляді пов'язки на голову та головні убори з коштовностями [40].

Рис. 42. Valentino. Fall couture 2016 [39]

Instagram

Рис.43. Dolce & Gabbana. 2018 [41]

Instagram

Рис.44. Dolce & Gabbana. 2018 [42]

У показах 2025 року також були присутні дизайнери, що черпали натхнення з Відродження (рис. 45).

Рис. 45. Курорт 2025: Verner, Dior та Chanel [31]

Особливий вплив на деяких дизайнерів мав чоловічий одяг Середньовіччя, а традиційний піджак-дублет, мабуть, вплинув на силуети та крої верхнього одягу та блузок. Деяких дизайнерів, як от Dior, привабили

лицарські обладунки, яка була використана в силуетах та лініях. Музою для Dior стала Марія, королева Шотландії [31].

Висновки до розділу 1

В ході виконання даного розділу роботи був проведений комплексний аналіз доби Ренесансу. Виконано огляд візуальних та текстових джерел, включаючи такі, які характеризують соціально-історичні передумови розвитку дизайну даного періоду. Встановлено соціально-історичні передумови, течії та винаходи, що вплинули на історію даного періоду та людство. Виявлено головні елементи на чому базується даний період - симетрія та гармонія повсюди. Виконаний аналіз головних модних тенденцій цього періоду - квадратний ліф, рукава з дуттям у прорізах, багаті глибокі природні відтінки, дорогоцінні каміння та шуби з соболя, сукні орнаментовані геометричними чи природніми візерунками - це все про моду епохи Відродження. Проаналізовані сучасні модні тенденції в контексті теми дослідження, та дизайнери що використовували цю тему у своїх колекціях.

РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

Сьогодні дизайнери часто надихаються історичними періодами, переосмислюючи їх та створюючи нові неперевершені образи. Серед таких періодів - епоха Ренесансу, котра багата своїми декоративними елементами, лініями та формами. Навіть сьогодні основні принципи гармонії та пропорцій, котрі були детально описані в період Відродження, всюди використовуються. Ренесанс - це про легкість, пропорції, гармонію у всьому, що нас оточує, це про довершеність, вишуканість та натуральність. Шляхом аналізу текстових та візуальних джерел, аналізу фактур, притаманних декоративних елементів, крою та кольорової гамми була розроблена колекція, що складається з шести блоків. В даному розділі надано опис процесу розробки ескізів колекції, логіку використання певних декоративних елементів, кольорової гамми та силуетів. В результаті була розроблена колекція одягу, що відповідає вимогам споживчого сегмента, має єдиний стиль та гармонійну структуру.

2.1 Трансформація першоджерела та робота з колажами

Джерелом натхнення для даного дослідження стала естетика доби Ренесансу, культурно-філософського руху кінця середньовіччя – початку Нового часу (14-16 ст.), в основі якого був гуманізм та повернення до античних ідеалів в мистецтві, літературі, архітектурі та моді. Ця епоха справила значний вплив на різні сфери життя, також започаткувала формування гармонійних і пропорційних форм, декоративного багатства та концепції краси.

Проаналізувавши інформацію, можна виділити такі естетичні принципи Ренесансу:

1. Гармонія та пропорційність. Відображення "золотого перетину" у формах, пропорціях і композиціях. Золотий перетин був присутнім всюди, від картин художників та архітектури до моди.
2. Симетрія. Форми й композиції будувалися навколо симетричних осей, що створювало відчуття гармонії та завершеності.

3. Ідеалізація людської краси. Оскільки людина була в центрі, мистецтво надихалося красою людського тіла.
4. Витонченість деталей, гармонія між окремими елементами твору мистецтва.
5. Багатство декоративних елементів, від флоральних до геометричних елементів.
6. Звернення до природи. Всюди були присутні природні мотиви.

На основі аналізу естетики доби Ренесансу було створено мудборт, що передає характерні особливості доби: від кольорової гамми, пропорційності до лінії та форми (рис.2.1).

Мудборт – колаж із графічних елементів, які передають настрій проєкту. Це зазвичай фото, малюнки, описи, взірці, що слугують для відображення тематики майбутнього дизайну. Зображені на дошці елементи представляють візуальну концепцію, спрямовують напрямок дизайну. Така візуалізація ідеї дає змогу: сприйняти емоційне спрямування; уточнити стилістику, характер ліній; підібрати основні зображення кольору, фактури, матеріалів; представити моделі – аналоги одягу з журналів мод, сайтів [44].

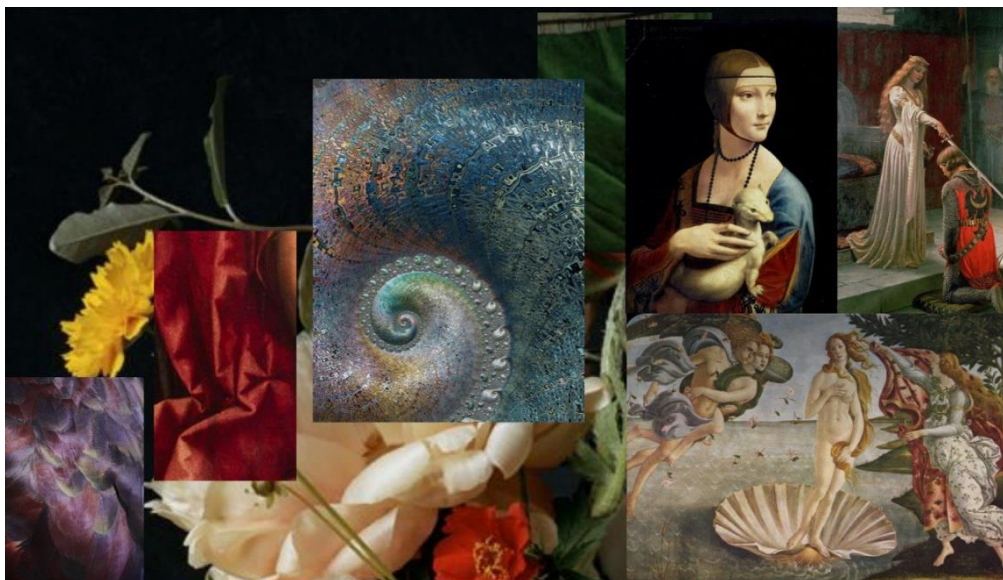

Рис. 2.1. Мудборт: естетика доби Ренесансу

Дослідження джерела дозволило визначити певні підходи до розробки форми та інших важливих композиційних характеристик майбутньої колекції.

Було прийняте рішення, що головна форма в першу чергу має бути пропорційна, гармонійна та здебільшого симетрична. Їй характерні плавні, довгі повторювальні лінії з видимим центром. Форма органічна, має природні та геометричні мотиви. Форма передає величність і досконалість, водночас зберігає елегантну простоту та легкість, що так характерно для епохи Відродження.

Відповідно композиційних характеристик було розроблено візуалізовані варіанти головної форми: композиційні риси (рис.2.2), типові характерні елементи (рис.2.3), пластика (рис.2.4).

Рис.2.2. Композиційні риси головної форми

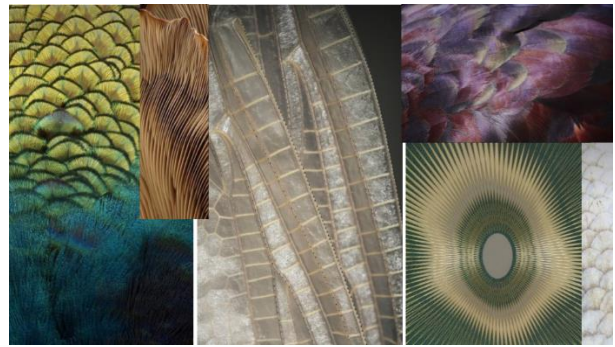

Рис.2.3. Типові характерні елементи

Рис.2.4. Пластика головної форми

На основі найбільш притаманних композиційних рис була створення асоціативна замальовка форм та ліній майбутньої колекції (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Трансформація найбільш характерних форм та ліній в ескізні образи колекції (на основі алюзій на твори С. Ботічеллі та А. Дюрера)

2.2 Визначення типу та образу споживача

Одним із важливих пунктів проектування колекції є визначення типу та образу споживача. Щоб колекція відповідала умовам реально ринку, дизайнер має розуміти, кому продає колекцію. Для того, щоб це зрозуміти потрібно проаналізувати деякі критерії, зокрема соціальні, психологічні та поведінкові.

В нашому випадку потенційний споживач - це дівчина чи жінка. Вікова група споживача становить 20-35 років. Це медійна людина, актриса чи співачка, яка любить бути в центрі уваги та привертати до себе увагу за допомогою одягу. В вільний час від роботи любить займатися саморозвитком чи просто відпочити біля басейну. Це людина, котра вміє радіти життю. Має високий, або вище середнього рівень заробітку. Споживач, для якого

2.3 Опис загальної концепції авторської колекції одягу

Колекція, джерелом натхнення котрої є естетика доби Ренесансу, буде базуватися на основі пропорційності та симетрії. Композиційними характеристиками колекції стали:

1. Пропорційність. Силуети одягу розробляються за допомогою правила “золотого перетину”.
2. Симетричність. Симетричність додає спокою та рівновагу, тим самим пропорційність. Можливе легке відхилення від симетрії, адже Ренесанс базується на природних мотивах, а у природі не все симетричне.
3. Плавні лінії, які відображають легкість, природність і гармонію форм.
4. Декоративні елементи: флора (завитки виноградної лози, квіти), геометричні елементи, дорогоцінні каміння.
5. Глибокі насиченні натуральні кольори.
6. Форми та вирізи, що притаманні цьому періоду.
7. Прилеглі чи напівприлеглі силуети.
8. Тканини, що спадають і мають складки, напівпрозорі тканини чи мереживо.

Форма та структура мають бути пропорційними та симетричними, можливе легке відхилення від симетрії. Одним з головних принципів гармонії Ренесансу є ідеальне співвідношення форм, яке виражається через "золотий перетин". Симетрія додає спокою та рівноваги, вона не обов'язково має бути жорсткою, може бути динамічною, що дозволяє поєднувати природний баланс із легким відхиленням. Лінії мають бути плавними та легкими. Все має бути між собою логічно поєднано.

Текстурне рішення можна передати за допомогою матеріалів. Гармонія епохи Відродження часто передавалась через використання гладких, матових і шовковистих поверхонь, які викликали відчуття цілісності та досконалості, також цінувалися натуральні матеріали, що відповідали ідеї гармонії з природою. Це можуть бути матові, гладкі текстури, які нагадують про

натуральність і автентичність: шовк, атлас, віскоза та інші. Використання драпірування, напівпрозорих тканин чи мережива буде доречним.

Другорядні текстурні рішення можна передати через деталі. Так можна використовувати рослинні, природні мотиви (рис.2.7) та геометричні візерунки (рис.2.8), дорогоцінні каміння та хутро (рис.2.9). З цікавих елементів, які можна використати – це рукави оригінальної форми: “Її рукави повніші, ніж це було типово для Франції, і покриті сорочкою, роздутою в проміжках між брошками” (рис.2.10). Ліф сукні з квадратним вирізом був типовим елементом (рис.2.11). Всі ці деталі прослідковуються на картинах відомих художників [3].

Рис. 2.7. Фрагмент картини. Artist unknown (Netherlandish, 16th century). Portrait of a Young Woman [27]

Рис. 2.8. Фрагмент картин. Hans Holbein the Younger (German, 1497-1543). Anne of Cleves [27]

Рис. 2.9. Фрагмент картини. Titian (Venetian, 1488-1576). Isabella d'Este (1474-1539) [27]

Рис.2.10 Фрагмент картини. Bartolomeo Veneto (Venetian, 1502-1555). Portrait of a Lady in a Green dress, 1530 [43]

Рис.2.11. Фрагмент картини. Artist unknown (English, 16th century). Anne Boleyn [27]

Колір відіграє величезну роль у дизайнерській творчості. Колір, крім свого фізичного впливу на людину, має і вплив почуттєво-психологічний. Тут існує два основних аспекти, на які варто загострити свою увагу – ілюзорний і символічний. Під ілюзорним аспектом мають на увазі здібності кольору створювати те або інше враження (т.з. ілюзію) на глядача. Це особливо характерно для живопису, дизайну тому, що саме в них, колір має найбільший ступінь емоційного впливу [45].

Кольорова гамма колекції була сформована на основі аналізу картин художників того часу (рис.2.12). Живописна палітра доби Відродження відповідає натуральним, насиченим кольорам, таким як: теплий беж, охра, м'який зелений, небесно-блакитний, теракотовий, золотистий, бордовий і синій. На картинах можна помітити, що кольори складні та глибокі, також достатньо пігментовані. На основі цього дослідження було розроблено мудборд кольорової гамми (рис.2.13), та саму кольорову гамму (рис.2.14).

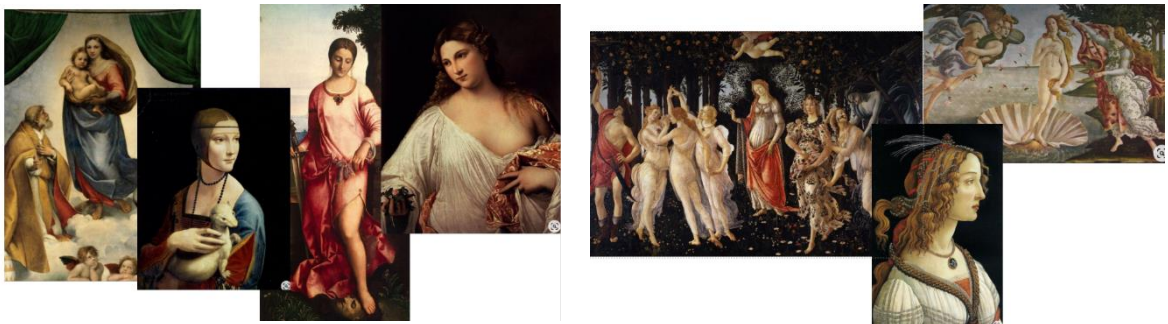

Рис.2.12. Муборд з картин відомих художників

Рис.2.13. Мудборд кольорової гамми

Рис.2.14. Кольорова гамма

2.4 Композиційна побудова колекції та характеристика асортиментного складу

Колекція, яку було розроблено, складається з 37 ескізів, які організовано в 6 блоків. Кожен блок враховує стиль та концепцію колекції та має своє призначення. За допомогою такої структури можна систематизувати та організувати моделі в колекції, створюючи зручну та зрозумілу композицію для споживача.

Колекція складається з 6 блоків, об'єднаних за стилістикою, кольоровою гамою та композицією, але різних за призначенням: повсякденний одяг, повсякденно - діловий одяг, урочистий одяг, домашній (білизна), верхній одяг та одяг для відпочинку (хобі).

Яскраві, вишукані сукні можна вдягнути для урочистих подій. Одяг, що складається з костюма, блузки чи піджака підходить як для ділових зустрічей так і для походу в театр чи ресторан. Влітку можна одягнути легку блузку, корсет з штанами чи спідницею, в більш холодну пору року накинути піджак до образу. Для прогулянки по місту чи парку підійдуть штани з блузкою, легка міні сукня чи комбінезон. Для зими було розроблено варіанти верхнього одягу - два класичні хутра, але водночас цікаві. Щоб вдома відчувати себе на висоті, потрібно ходити в гарному одязі. Тому для проведення часу вдома за переглядом фільму чи іншого заняття, а також для сну, була розроблена гарна та зручна білизна, піжами, халати та легкі шовкові сукні. Для хобі (плавання) було розроблено 2 комплекти купальників в ніжних кольорах.

Перший блок колекції, який призначений для повсякденного використання. В цьому блоці представлений повсякденний одяг для прогулянок в парку чи зустрічей в кафе. Кольорова гама: небесно-голубий, бордовий, кораловий, “цегляний”, білий, сірий та сливовий. З декоративних елементів: прорізи в рукавах кофти, вишиті вільні та плавні лінії на блузці та гарний флористичний принт на тканині, з якої пошита міні сукня (рис.2.15).

Рис. 2.15. Ескізи блоку колекції “Повсякденний одяг”

Другий блок під назвою “Повсякденно-діловий” являє собою не строгий діловий одяг, призначений для відвідування офіційних заходів з нестрогим дрескодом. Кольорова гама: приглушенні глибокі кольори: сливовий, смарагдовий, коричневий, охра, білий та чорний, біла смужка (рис.2.16).

Рис.2.16. Ескізи блоку колекції “Повсякденно-діловий”

Третій блок, що має назву “Вечірній” призначений для відвідування різних світських подій та заходів, виходів на публіку. Цей блок одягу найбільший, він складається з 16 одиниць вбрання. Virізняється складними силуетами та унікальними дизайнерськими рішеннями. Цей блок максимально передає всю красу та гармонію доби Ренесансу, його можна використовувати як для виходів на червону доріжку так і на тематичні заходи, які мають відношення до Ренесансу. Багато одиниць одягу мають драпіровку, мереживо та напівпрозорі тканини, декоровані дорогоцінним камінням. Кольорова гама: глибокі насичені бордові, охрові, небесно-блакитні, зелені, помаранчеві та сливові відтінки кольорів (рис.2.17).

Рис.2.17. Ескізи блоку колекції “Вечірній”

Рис. 2.17. Ескізи блоку колекції “Вечірній” (продовження)

Четвертий блок під назвою “Білизна” являє собою одяг для сну та для дому. Він відрізняється своєю ніжністю, естетичністю та гармонійністю. Білизна представлена в м’якій та ніжній кольоровій гамі: ніжно фіолетовий, голубий та смарагдовий відтінок (рис.2.18).

Рис. 2.18. Ескізи блоку колекції “Білизна”

П’ятий блок під назвою “хобі”, складається з двох комплектів купальників, щоб проводити свій вільний час біля басейну. Кольорова гама: голубий та ніжно-фіолетовий (рис.2.19). Шостий блок “Верхній одяг” складається з верхнього одягу, хутра. Класичні, але водночас стильні та оригінальні рішення верхнього одягу (рис. 2.20).

Рис. 2.19. “Хобі”

Рис.2.20. “Верхній одяг”

Розглянемо особливості колористичної гами колекції. Колекція виконана в яскравих базових кольорах з глибокими відтінками. Кольорова

гама повністю відповідає темі першоджерела, адже глибокі зелені, охрові, бордові, небесно-блакитні кольори були основними кольорами естетики доби Ренесансу. На сьогодні бордовий та рожевий теж є трендовими кольорами. Для блоку “повсякденний одяг” використані чисті відтінки бордового, блакитного, сливового, рожевого кольорів. Чисті кольори ідеально підходять на кожен день, тому що одяг має приносити задоволення та бути життєрадісним. Для наступного блоку - “повсякденно-діловий” використані більш глибокі приглушені кольори, що цілком відповідає діловому стилю. Для третього блоку під назвою “Вечірній” використані чисті яскраві кольори з глибокими багатими відтінками, що так і кричать, щоб звернути на них увагу. Для четвертого блоку “Білизна” використовувались теплі й ніжні відтінки фіолетового, смарагдового та голубого кольору, що додає естетичного та затишного забарвлення. Для блоку “Верхній одяг” та “Хобі” використовувались базові кольори джерела натхнення.

При створенні колекції неможливо проігнорувати декор та драпірування, оскільки першоджерело багате на ці елементи. Особливу увагу приділяється тканинам, що немов спадають як водопад, що добре драпіруються. З декору використовується флористичні мотиви, що повністю відповідає темі першоджерела та сучасним тенденціям. В блоці “Вечірній одяг” використовуються дорогоцінні каміння на тканині, що надає святковості, також використанні напівпрозорі тканини та цікаві складні силуети з притаманними вирізами, як от квадратний ліф. Це зроблено для того, щоб придати одягу унікальності та відповідності темі першоджерела. Цей блок зібрав у собі найбільше яскравих елементів.

Асортиментний склад колекції являє собою широкий спектр одягу: блузи, спідниці, сукні, брюки, піджак, комбінезон, гольфи, білизна, купальники, та верхній одяг - хутро. Ці речі мають задовільнити різні потреби споживача.

Висновки до розділу 2

У проєктно-композиційному розділі кваліфікаційної роботи було проведено детальний аналіз проєкту авторської колекції модного одягу. Джерело натхнення - естетика та гармонія доби Відродження показав, що естетика цієї епохи має значний потенціал для сучасного дизайну. Для натхнення авторської колекції стали принципи симетрії, пропорційності, а також природні кольорові рішення, що разом дає відчуття гармонії та балансу. Щоб досягнути цієї мети, були виконані різні завдання. Було визначено тип та образ споживача, для кого розробляється дана колекція. Далі було визначено призначення колекції, її функціональне та естетичне значення. Звернувшись до періоду доби Ренесансу, було виокремлено найбільш характерні риси, які в подальшому використані та трансформовані в модний одяг колекції. Також розроблена кольорова гама на основі творчого джерела. Визначено композиційну побудову та формоутворення колекції. Колекція була поділена на 6 блоків, кожен з яких має своє призначення, характеристику та асортиментний склад.

РОЗДІЛ 3

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

В даному розділі представлені результати практичної частини кваліфікаційної роботи, а саме технологічно-конструкторські аспекти розробки колекції, її окремих елементів. Був виконаний аналіз сучасних модних тенденцій з огляду на особливості актуальних конструкторських та технологічних рішень. В конструкторському розділі даної роботи представлені технічні малюнки моделей, описані методи розробки первинної конструкції та подальше моделювання виробу, було виконано 5 образів в матеріалі. Відповідно творчому джерелу були підібрані текстильні матеріали для виготовлення зразків одягу з урахуванням сучасного стану вітчизняного ринку тканин. Даний розділ роботи дає можливість автору в повній мірі відчувати всі аспекти розробки колекції - від ідеї до готового виробу.

3.1 Вибір моделей для проєктування

Вибрано для виготовлення та опису три одиничні вироби з розробленої колекції, а саме: модель сукні та дві моделі штанів. Всі моделі було обрано з блоку «повсякденний одяг» (рис. 3.1).

Рис.3.1. Моделі колекції, обрані для виконання в матеріалі

На наступному етапі роботи були виконані технічні рисунки обраних моделей (рис. 3.2-3.7) та сформовані вихідні дані для отримання конструкції.

Запропонована модель 1 для виконання в матеріалі – це сукня бордового кольору з оригінальною фактурою, пришивним верхом з білого напівпрозорого шифону по лінії верху ліфа та з широкими рукавами. Опис зовнішнього вигляду сукні з характеристикою конструкції виробу в цілому й окремих частин надається для подальшої розробки конструкторсько-технічної документації.

Таблиця 3.1

Формування вихідних даних для отримання конструкції.

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Сукня
2	Поло-вікова ознака	Жіночий, мол. вік. група
3	Силует	Прилеглий
4	Покрій	Верх з шифону та вільними широкими рукавами
5	Розмірно-повнотна ознака	Р - 165-170 см, ОгIII - 92 см, Ост - 98 см
6	Прибавка Пг	2 см
7	Матеріал	Штучна шкіра, шифон, підкладка

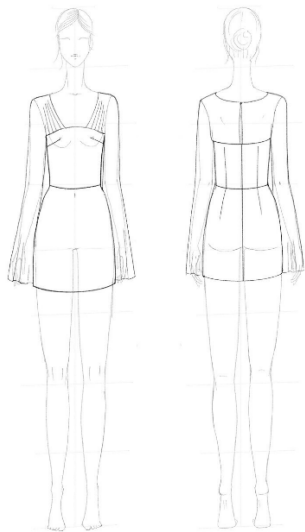

Рис. 3.2. Технічний малюнок моделі 1. Вигляд на фігурі спереду та ззаду

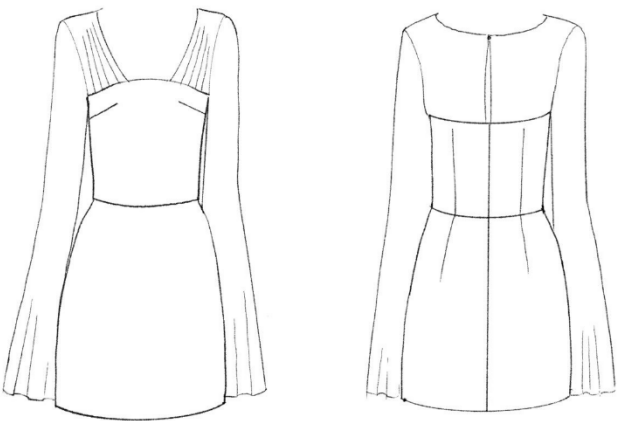

Рис. 3.3. Технічний малюнок моделі 1. Вигляд спереду та ззаду

Опис зовнішнього вигляду моделі 1. Сукня повсякденна, літня та демісезонна для жінок молодшої вікової групи з штучної шкіри та шифону на підкладці. Сукня прилеглого силуету, довжиною вище лінії колін, з вшивним рукавом, відрізна по лінії талії.

Пілочка з нагрудними виточками, що виходять збоку та пришивним верхом. В пришивний верх по лівій та правій стороні закладені по 4 складки, котрі йдуть з лінії плеча та заходять у лінію ліфа. Нижня частина сукні без талієвих виточок звужена до низу.

Спинка з талієвими виточками та пришивним верхом. Нижня частина сукні з талієвими виточками звужена до низу.

Рукав вшивний, одношовний, довгий, широкий з розширенням до низу.

У бічному шві потаємна застібка блискавка, пришивний верх з шифону тримається на 1 гудзику посередині пинки.

Запропонована модель 2 для виконання в матеріалі - прилеглі штани з розширенням до низу сливового кольору. Опис зовнішнього вигляду штанів з характеристикою конструкції виробу в цілому й окремих частин надається для подальшої розробки конструкторсько-технічної документації.

Таблиця 3.2

Формування вихідних даних для отримання конструкції.

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	штани
2	Поло-вікова ознака	Жіночий, мол. та сер. вік. група
3	Силует	кльош
5	Розмірно-повнотна ознака	Р - 165-170 см, ОгIII - 92 см, Ост - 98 см
6	Матеріал	креп

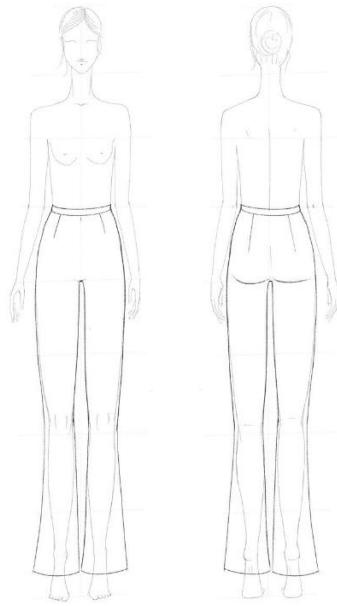

Рис. 3.4. Технічний малюнок моделі 2. Вигляд на фігурі спереду та ззаду

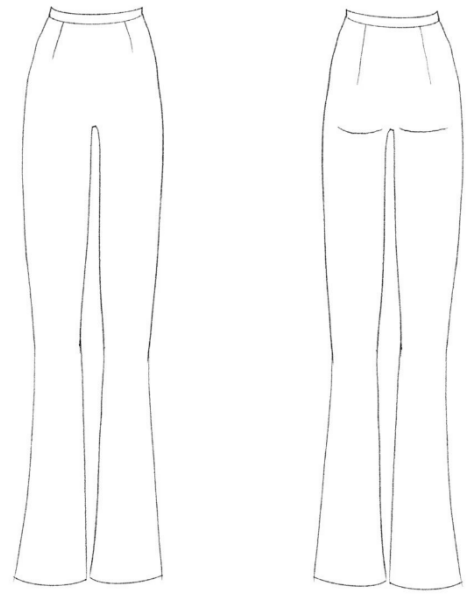

Рис. 3.5. Технічний малюнок моделі 2. Вигляд спереду та ззаду

Опис зовнішнього виду моделі 2. Штани жіночі прямого силуету для молодшої та середньої вікової групи. Призначення повсякденно-діловий. Штани з передніми та задніми талієвими виточками з потаємною застібкою - блискавкою у боковому шві, з пришивним поясом, довгі по довжині. Штани сливового кольору з тканини креп.

Запропонована модель 3 для виконання у матеріалі - сірі штани прямого силуету. Опис зовнішнього вигляду штанів з характеристикою конструкції виробу в цілому й окремих частин надається для подальшої розробки конструкторсько-технічної документації.

Таблиця 3.3

Формування вихідних даних для отримання конструкції.

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	штани
2	Поло-вікова ознака	Жіночий, мол. та сер. вік. група
3	Силует	прямий
4	Покрій	3 карманами-рамками
5	Розмірно-повнотна ознака	Р - 165-170 см, ОгIII - 92 см, Ост - 98 см
6	Матеріал	Стрейч-котон

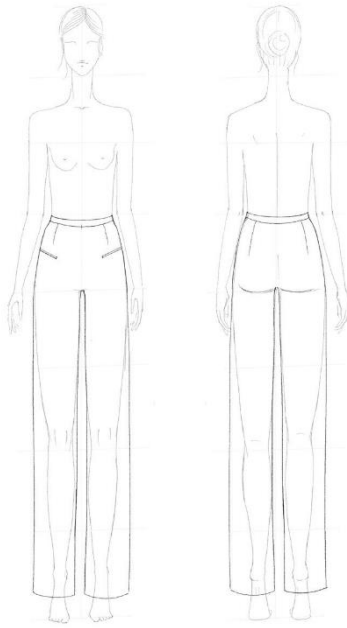

Рис. 3.6. Технічний малюнок моделі 3. Вигляд на фігурі спереду та ззаду.

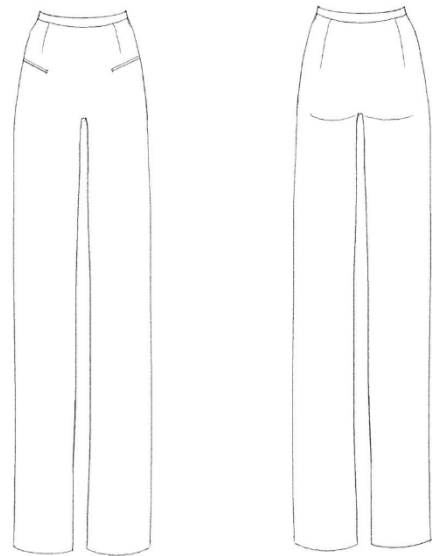

Рис. 3.7. Технічний малюнок моделі 3. Вигляд спереду та ззаду.

Опис зовнішнього вигляду моделі 3. Штани жіночі повсякденні для молодшої та середньої вікової групи, виконані з тканини - стрейч-котон сірого кольору. Штани прямого силуету довжиною до низу з пришивним поясом. Штани мають талієві передні та задні виточки. Також є кармани-рамки, кармани-обманки на передній половинці штанів на лінії стегон. З центру талієвої виточки виходять кармани. Застібка знаходиться у боковому шві.

На основі вихідних даних визначається спосіб розробки об'ємно-просторової форми моделей колекції та здійснюється вибір матеріалів для їх виготовлення.

3.2 Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції

Здатність матеріалу утворювати просторову форму деталей одягу і стійко зберігати її в умовах носіння виробу визначається його механічними властивостями, здатністю до різних видів деформації: стоншування, вигину, розтягування і стиснення. Товщина матеріалу істотно впливає на теплозахисні

властивості, жорсткість, драпірованість одягу. У кожного матеріалу свій набір характеристик: волокнистий склад, товщина, щільність, здатність до зминання, усадочні і т.ін. Виразності форми можна досягти, тільки залишаючись вірним природі тканини, трикотажного полотна, шкіри. Художник, перш ніж проектувати форму, повинен оцінити властивості матеріалу і вирішити, яке з них головне: блиск, прозорість, жорсткість або здатність красиво драпіруватися. Оздоблення, крій, що відповідають природі матеріалу, допомагають розкрити його «характер», несхожий на інші [46].

Для виконання у матеріалі міні сукні було обрано 2 основні матеріали та підкладка. Сукня в основному виконана з неймовірно гарної штучної шкіри бордового кольору, що до речі зараз є трендом 2025 року. Штучна шкіра, або як її називають «костюмка», має фактуру, на ній зображені узори квітів та листочків по всій тканини, що відповідає Ренесансу, його естетиці та моді. Верх сукні виконаний з білого напівпрозорого шифону. Ці два матеріали - штучна шкіра та шифон, добре поєднуються за фактурою. Оскільки, основний матеріал сукні - це штучна шкіра, яка доволі на вигляд важка, то верх урівноважує гармонію сукні, оскільки шифон дуже легкий та летючий. Він ніби надає сукні подих. Підкладка підібрана в тон сукні.

Для виконання штанів кльош, які є частиною образу з блузою, було обрано креп сливового кольору. Цей матеріал ідеально підходить на сезон весна-літо. Фактура не є глянцевою, тому можна поєднувати з багатьма верхами.

Для виконання в матеріалі штанів прямого силуету, що є частиною образу з лонгслівом, було обрано тканину стрейч-котон світло сірого кольору. Оскільки це матеріал в своєму складі здебільшого містить бавовну з додаванням еластану, то він підходить як у теплу пору року, так і в прохолодну, як от весна чи осінь.

Всі ці матеріали є досить популярними та актуальними й використовуються сучасними дизайнерами для створення костюмів.

Таблиця 3.4

Структурні параметри текстильних матеріалів для моделі 1

№ п/п	Призначення	Назва тканини	Оформлення поверхні	Переплетен ня ниток
1	Основний матеріал	Штучна шкіра	Матова з глянцевою фактурою, однотонна	полотняне
2	Верх сукні	Шифон	Однотонний, напівпрозорий, гладкий	полотняне
3	Підкладна тканина	Підкладна	Однотонна, матова	полотняне

Таблиця 3.5

Структурні параметри текстильних матеріалів для моделі 2

№ п/п	Призначення	Назва тканини	Оформлення поверхні	Переплетен ня ниток
1	Основний матеріал	креп	Матова, однотонна	полотняне

Таблиця 3.6

Структурні параметри текстильних матеріалів для моделі 3

№ п/п	Призначення	Назва тканини	Оформлення поверхні	Переплетен ня ниток
1	Основний матеріал	Стрейч- котон	Матова, однотонна	полотняне

Фактори, які відіграють важливу роль при створенні одягу - це вибір нитки, фурнітури та методу обробки. Ці фактори в подальшому впливають на естетичний вид, комфорт та зносостійкість. Щоб забезпечити ці критерії: комфорт, зносостійкість та зовнішній вигляд запропоновано використання певних засобів кріплення та фурнітури. Щоб виріб витримував рух, шви

повинні бути міцними, відповідно нитки теж мають бути хорошої якості. Адже нитки з низькою якістю можуть рватися, що знижує міцність одягу та його довговічність, а разом і цінність. Фурнітура, така як гудзики, застібка-блискавка, також має бути міцна, щоб нічого не рвалося та не ламалося. Сучасні виробники пропонують великий вибір ниток та фурнітури, тому на сьогоднішній день, це не є проблемою.

Отже, правильний вибір ниток, фурнітури, методу пошиття та обробки є важливим етапом практичної реалізації колекції.

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

Одяг проектується для людини, а тому для отримання якісної конструкції виробу необхідно знати анатомічні особливості тіла людини та характеристики його зовнішньої форми. До основних морфологічних ознак, що лежать в основі визначення зовнішньої форми тіла людини, відносять: загальні розміри (зріст, обхват грудей, маса), пропорції, тілобудову та поставу [47].

Для отримання модельної конструкції міні-сукні було використано розрахунково-графічний метод. Дана модель має класичну форму і легко створюється за авторською методикою конструювання, отриманою під час проходження спеціалізованих курсів. Для верху сукні також було використано розрахунково-графічних метод з подальшим моделюванням.

Оскільки сукня відрізна по лінії талії, то для початку було побудовано базову конструкцію спідниці та ліфу.

Для побудови базової конструкції спідниці потрібні такі данні:

От-71 см	Дбп-107см
Об-99см	Дпп-105см
Вб-21см	Дзп-106см
Дс-43см	

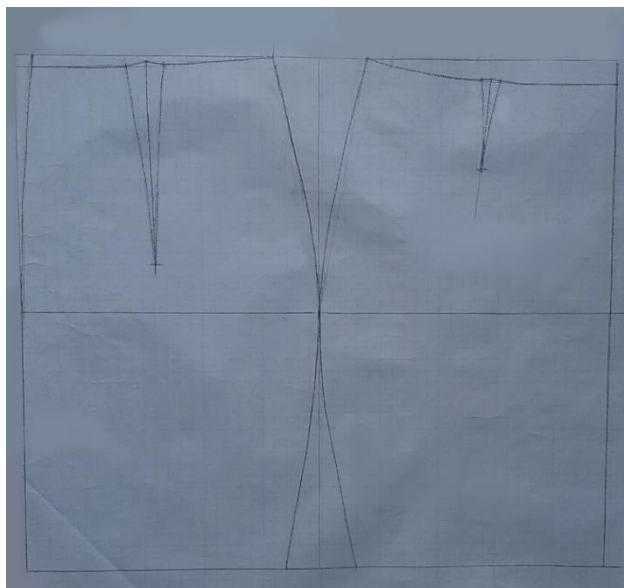

Рис. 3.8. Схема конструкції спідниці

Для побудови базової конструкції ліфу були використані такі дані:

Огр1-88,5см	Вгр-27см	Дпл-11см
Огр2-97см	Цгр-17см	Дгс-41см
Огр3-88см	Шп-31см	Впкс-44,5см
Огр4-76см	Впкп-43,5см	Шсп-37см
От-71см	Вб-21см	Ош-38см
Дтп-44см		

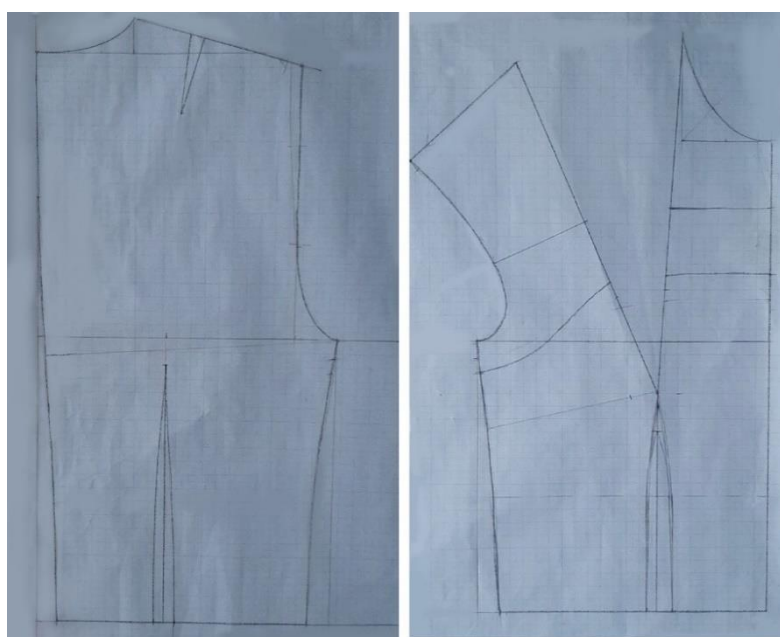

Рис. 3.9. Схема конструкції ліфу

Для отримання штанів класичних та штанів кльош також використовувався розрахунково-графічний метод.

Для побудови базової конструкції штанів потрібні такі данні:

От-71см

Он зв-58см

Об-99см

Ок-44см

Дбр-104см

Шн бр-40см

$Vc = Cб/2 + 2.5 - 27.25 \text{ см}$

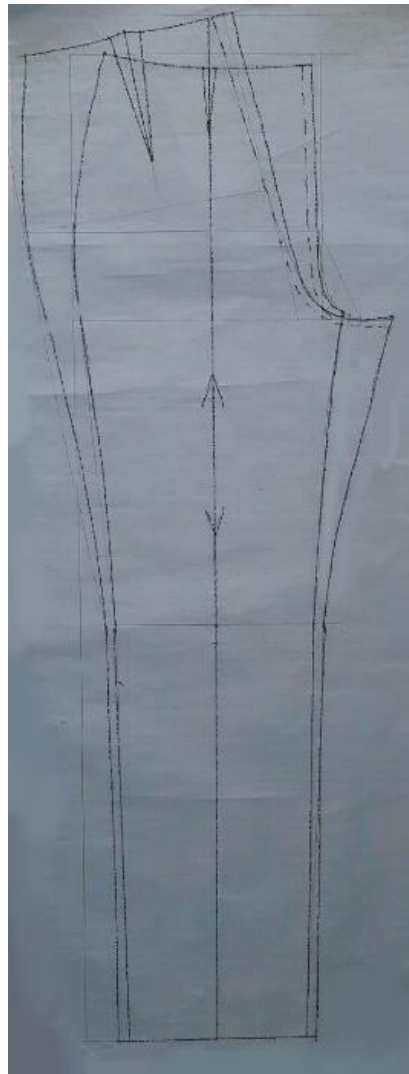

Рис.3.10. Схема конструкції штанів

3.4 Розробка конструкції моделей колекції

До лекал конструкції, котру ми побудували, були внесені певні зміни у вигляді перетворень крою виробу. Модель сукні бордового кольору відрізня по лінії талії та з пришивним верхом з білого шифону. Моделювання сукні

виконувалось наступним чином. Виточка передньої половинки спідниці була перенесена в боковий шов. Виточка ліфу перенесена в лінію боку, та вимальована верхня лінія ліфу, де пришивається з шифоном. Верхня частина ліфу, що з шифону, змодельована з паралельно-конічним розширенням, було закладено 4 складки по 4 см. З деталі спинки ми забрали плечову виточку. На примірці було подовжено задню виточку спідниці.

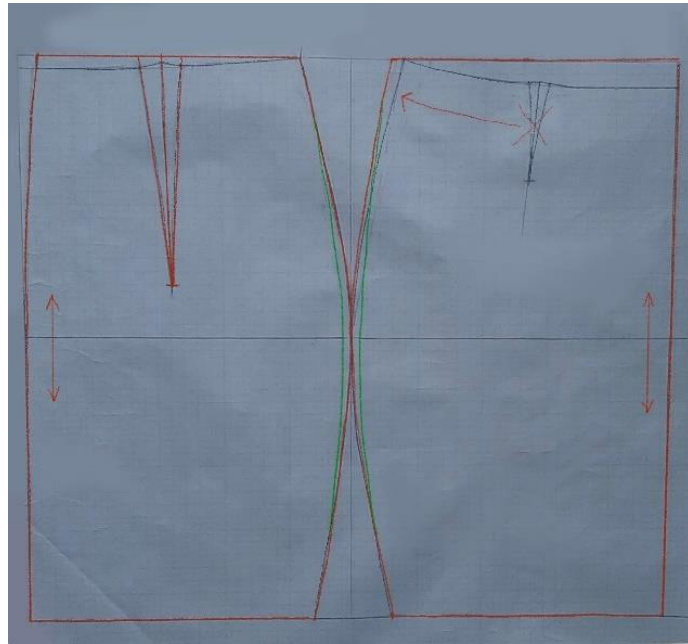

Рис.3.11. Схема конструктивного моделювання моделі 1. Спідниця

Рис. 3.12. Схема конструктивного моделювання низу ліфа (перший етап)

Рис. 3.13. Схема конструктивного моделювання низу ліфа (другий етап)

Таблиця 3.8

Специфікація деталей моделі 1

№	Найменування деталі	Кількість лекал	Кількість деталей крою
1	Верхня частина половинка пілочки	1	2
2	Верхня частина половинка спинки	1	2
3	Нижня частина половинка пілочки	1	1
4	Нижня частина половинка спинки	1	2
7	Переднє полотнище спідниці	1	1
8	Заднє полотнище спідниці	1	2

Для моделювання штанів моделі 2 було внесено певні корективи у конструкцію. Штани прилеглі по верхній частині ніг з плавним розширенням до низу. Моделювання виконувалось наступним чином. Ширина низу штанів обрана 55 см, тому по передній половинці низ штанів був розширений з 19 см на 26,5 см, по задній половинці з 21 см на 28,5 см. По лінії коліна було

зроблено звуження на 2 см по передній половинці штанів. Штани прилеглі по стегнам, розширення плавно починається з лінії коліна до лінії низу штанів. При створенні конструкції було внесено та уточнено, що застібка-блискавка буде в боковому шві. На примірці було подовжено виточку задньої половинки.

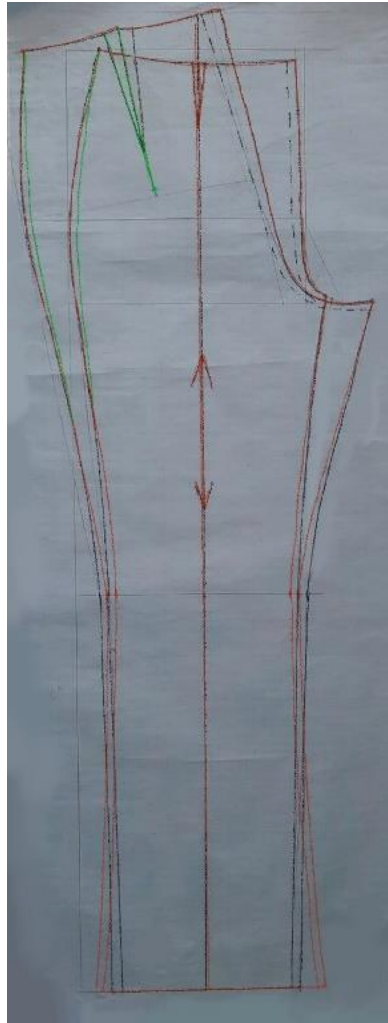

Рис.3.14. Схема конструктивного моделювання штанів моделі 2

Таблиця 3.9

Специфікація деталей моделі 2

№	Найменування деталі	Кількість лекал	Кількість деталей крою
1	Передня половинка	1	2
2	Задня половинка	1	2
3	Пояс	1	2

Для моделювання штанів моделі 3, штанів прямого крою, виконувались наступні дії. Спочатку низ штанів був розширений з 40 см на 54 см, потім з лінії стегон та лінії банта плавно упускалась лінія до низу штанів.

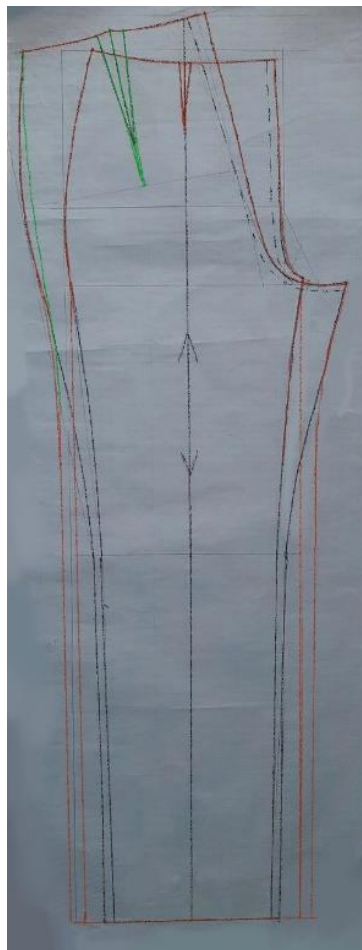

Рис.3.15. Схема конструкції штанів прямого крою

Таблиця 3.10

Специфікація деталей моделі 3

№	Найменування деталі	Кількість лекал	Кількість деталей крою
1	Передня половинка	1	2
2	Задня половинка	1	2
3	Пояс	1	1

В додатках до кваліфікаційної роботи представлено фотографії готових виробів, міні сукні та комплектів, до складу яких входять штани.

Висновки до розділу 3

У конструкторському розділі кваліфікаційної роботи обґрунтовано та надано результати практичної реалізації дизайн-проекту, метою якого є створення колекції жіночого одягу на основі уявлень про гармонію доби Ренесансу. Дане дослідження дозволило розробити ескізи, технічний опис та технічні рисунки моделей за допомогою сучасних графічних засобів. Обрано метод, за якими розроблялась базова конструкція з подальшим моделюванням. Обґрунтовано вибір матеріалів та текстилю, що відповідає як творчому джерелу так і вимогам якості моделі. Фото готових виробів наведені в додатках до роботи.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Результатом даної кваліфікаційної роботи стала розробка авторської сучасної колекції жіночого одягу на основі трансформації художньо-композиційних характеристик періоду Ренесансу. В процесі роботи були виконані всі завдання, які відповідають вимогам до кваліфікаційної роботи здобувача освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн. Основні результати роботи наступні.

1. Проведений комплексний аналіз доби Ренесансу, а саме: течії, що формували історичний період, соціально-історичні передумови, що впливали на формування мистецтва, архітектури та моди періоду Відродження, вплив Золотого перетину на мистецтво та моду, а також проаналізовано модні тенденції періоду Ренесансу.
2. Проаналізовані сучасні модні тенденції в контексті теми дослідження та виявлено взаємозв'язок між творчим джерелом і сучасними тенденціями.
3. На основі аналізу візуальних та текстових джерел створена та описана основна концепція колекції. Також визначено тип та образ споживача.
4. Розроблені ескізи колекції, котра складається з 6 блоків різного призначення. Визначено основні художньо-композиційні характеристики колекції, які забезпечили єдність стилю та кольорової гами.
5. Описаний асортиментний склад колекції та обрано спосіб розробки об'ємно-просторової форми трьох одиничних зразків з колекції. Обґрунтований вибір матеріалів для виробів з розробленої жіночої колекції.
6. Представлені основні етапи створення колекції, виготовлено три моделі з колекції (міні сукня та два види штанів), проведено фотозйомку готових виробів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Відродження. URL:
<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%94%D0%B8%D0%B2.%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6>
 (дата звернення: 05.03.2025).
2. Lily Johnson. 5 Key Ideas of the Renaissance. URL:
<https://www.historyhit.com/key-ideas-of-the-renaissance/> (дата звернення: 05.03.2025).
3. How did the concept of individualism emerge during the Renaissance? URL:
<https://www.tutorchase.com/answers/ib/history/how-did-the-concept-of-individualism-emerge-during-the-renaissance> (дата звернення: 05.03.2025).
4. Skepticism. URL: <https://www.britannica.com/topic/skepticism/Skepticism-from-the-19th-century-to-the-present> (дата звернення: 05.03.2025).
5. Influence of the Renaissance on Art and Culture. URL:
<https://www.liviusprep.com/influence-of-the-renaissance-on-art-and-culture.html> (дата звернення: 05.03.2025).
6. Секуляризм. URL:
<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC> (дата звернення: 05.03.2025).
7. The Renaissance Era: A Boom in Textile Artistry. 2024. URL:
<https://monticellicashmere.com/blogs/news/the-renaissance-era-a-boom-in-textile-artistry> (дата звернення: 12.03.2025).
8. Thomas P. Campbell. How Medieval and Renaissance Tapestries Were Made. URL: <https://www.metmuseum.org/essays/how-medieval-and-renaissance-tapestries-were-made> (дата звернення: 12.03.2025).
9. Renaissance. 2018. URL: <https://www.history.com/articles/renaissance> (дата звернення: 12.03.2025).

10. Renaissance technology. URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_technology (дата звернення: 12.03.2025).
11. Antonio Carnevale. Luca Pacioli and the mathematical Renaissance. URL:
<https://www.conceptualfinearts.com/cfa/2021/05/04/luca-pacioli/> (дата звернення: 12.03.2025).
12. Лука Пачолі. URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96 (дата звернення: 12.03.2025).
13. The Renaissance Unit 1 – The Renaissance: Key Characteristics. URL:
<https://library.fiveable.me/the-renaissance/unit-1> (дата звернення: 12.03.2025).
14. Alicja Zelazko. 10 Famous Artworks by Leonardo da Vinci. URL:
<https://www.britannica.com/list/10-famous-artworks-by-leonardo-da-vinci> (дата звернення: 12.03.2025).
15. Mark Cartwright. A Gallery of 50 Renaissance Paintings. 2021. URL:
https://www.worldhistory.org/collection/120/a-gallery-of-50-renaissance-paintings/21/#gallery_wrapper (дата звернення: 15.03.2025).
16. Mark Cartwright. A Gallery of 50 Renaissance Paintings. 2021. URL:
https://www.worldhistory.org/collection/120/a-gallery-of-50-renaissance-paintings/23/#gallery_wrapper (дата звернення: 15.03.2025).
17. Titian. URL: <https://www.nationalgallery.org.uk/artists/titian> (дата звернення: 15.03.2025).
18. Margaret Carrigan. The 10 Best Artworks by Raphael, Seraphic Genius of the Renaissance—Ranked. 2024. URL: <https://news.artnet.com/art-world/10-greatest-artworks-raphael-seraphic-genius-renaissance-ranked-1047047> (дата звернення: 15.03.2025).

19. Andrea del Verrocchio. URL: <https://www.nationalgallery.org.uk/artists/andrea-del-verrocchio> (дата звернення: 15.03.2025).
20. Що таке Золотий перетин? 2017. URL: <https://mors.in.ua/main/2015-scho-take-zoloty-peretyn.html> (дата звернення: 15.03.2025).
21. Pinterest. URL: <https://www.pinterest.com/pin/685321268329474597/> (дата звернення: 15.03.2025).
22. Fibonacci and Golden Ratio. 2023. URL: <https://letstalkscience.ca/educational-resources/backgrounders/fibonacci-and-golden-ratio> (дата звернення: 15.03.2025).
23. Золотий перетин. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD (дата звернення: 15.03.2025).
24. Adolf Zeising. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Zeising (дата звернення: 15.03.2025).
25. Класицизм. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC> (дата звернення: 15.03.2025).
26. Lyssy In The City. Rome – St. Peters Basilica. 2023. URL: <https://lyssyinthecity.com/2023/08/14/rome-st-peters-basilica/> (дата звернення: 18.03.2025).
27. Justine De Young. 1530-1539. 2019. URL: <https://fashionhistory.fitnyc.edu/1530-1539/> (дата звернення: 18.03.2025).
28. Ancient. URL: <https://fashionhistory.fitnyc.edu/category/ancient/> (дата звернення: 18.03.2025).
29. Стиль Ренесансу в історії моди. 2019. URL: <https://liza.ua/lifestyle/fashion/stil-renessansa-v-istorii-modyi/> (дата звернення: 18.03.2025).

30. Alice Cary and Mia Portet. The Key Spring/Summer 2025 Trends To Know Now. 2025. URL: <https://www.vogue.co.uk/article/spring-summer-2025-fashion-trends> (дата звернення: 18.03.2025).
31. Rachel Douglass. Foils, chainmail and bubble hems: 7 Resort 2025 trends that encapsulated the off-season. 2024. URL: <https://fashionunited.com/news/fashion/foils-chainmail-and-bubble-hems-7-resort-2025-trends-that-encapsulated-the-off-season/2024060760264> (дата звернення: 18.03.2025).
32. Tishelle_ua. URL: https://www.instagram.com/tishelle_ua/profilecard/?igsh=ODhvc3E1eTI1OGtu (дата звернення: 02.04.2025).
33. Jake Henry Smith. 5 Key Summer 2025 Fashion Trends You Need to Know Now. 2025. URL: <https://www.glamour.com/story/2025-fashion-trends> (дата звернення: 02.04.2025).
34. VOGUE. Christian Dior Couture весна-літо 2025. URL: <https://vogue.ua/collections/chrisian-dior-couture-vesna-lito-2025-9144.html> (дата звернення: 02.04.2025).
35. Hannah Oh. These Spring 2025 Fashion Trends Are Totally Worth the Investment. 2025. URL: <https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/fashion/a64272587/spring-2025-fashion-trends/> (дата звернення: 02.04.2025).
36. VOGUE. Georges Hobeika Haute Couture весна-літо 2025. URL: <https://vogue.ua/collections/georges-hobeika-haute-couture-vesna-lito-2025-9145.html> (дата звернення: 02.04.2025).
37. VOGUE. Elie Saab Couture весна-літо 2025. URL: <https://vogue.ua/collections/elie-saab-couture-vesna-lito-2025-9152.html> (дата звернення: 06.04.2025).
38. VOGUE. Versace весна-літо 2025/2026. URL: <https://vogue.ua/collections/versace-vesna-lito-2025-2026-9178.html> (дата звернення: 06.04.2025).

39. VOGUE RUNWAY. Valentino FALL 2016 COUTURE. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-couture/valentino> (дата звернення: 06.04.2025).
40. Lydia Figes. From canvas to catwalk: how art history inspires contemporary fashion. 2020. URL: https://artuk.org/discover/stories/from-canvas-to-catwalk-how-art-history-inspires-contemporary-fashion?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 06.04.2025).
41. Instagram. dolcegabbana. Relive the backstage moments from the Dolce&Gabbana Alta Moda and Alta Sartoria Fashion Show, Milano, December 2018. URL: https://www.instagram.com/p/Bs6MBJHnZC7/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ce4b185a-86ea-455f-9a50-599bb356bb08 (дата звернення: 06.04.2025).
42. Instagram. dolcegabbana. Dolce&Gabbana's Alta Moda inspired by Bellini's "I Capuleti e i Montecchi". URL: https://www.instagram.com/p/B50FpGuDqat/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again (дата звернення: 06.04.2025).
43. Portrait of a Lady in a Green Dress. URL: <https://www.timkenmuseum.org/collection/portrait-of-a-lady-in-a-green-dress/> (дата звернення: 06.04.2025).
44. Кулешова С. Г. Основи композиції : лабораторний практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 182 «Технології легкої промисловості». Хмельницький : ХНУ, 2023. 72 с. URL: https://tksv.khmnu.edu.ua/metod/2023/osnovy_kompozytsiyi_2023.pdf (дата звернення 06.04.2025).
45. Вергунова Н. С., Голюс В. А. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи композиції в дизайні» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі

спеціальності 022 – Дизайн). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2021. 21 с..URL:
https://eprints.kname.edu.ua/60184/1/2021%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20560%D0%9C%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%A0_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F.pdf
 f(дата звернення 10.04.2025).

46. Пуць В. С. Основи ергономіки та художнього конструювання. Навчальний посібник. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. 128с. URL:
https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/Посібник_ОЕтаХК_182_ТЛП_2018.pdf (дата звернення 15.04.2025).
47. Єжова О. В. Конструювання одягу. Курс лекцій. Кіровоград: Лисенко В. Ф., 2013. 172 с. іл. URL:
https://phm.cuspu.edu.ua/images/doc/navch_material/ezova/1.pdf (дата звернення 15.04.2025).

ДОДАТКИ

Додаток А. Фото моделей, виконаних в матеріалі

Рис. А.1. Модель 1

Рис. А.2. Модель 2

Рис. А.3. Модель 3

Додаток Б. Тези доповіді на конференцію «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 4 квітня, 2025. Київ, КНУТД

VII Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ»
Київ, КНУТД, 04 квітня 2025 р.

УДК 7.03/687.016

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ В КЛАСИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ ОДЯГУ

КОКОРИНА Галина¹, МАМЛАЙ Анастасія², КЕМЕНЯШ Юлія³

^{1,2,3} Київський національний університет технологій та дизайну
galinaramasanova@gmail.com

Стаття представляє результати дослідження особливостей створення гармонійних жіночих образів в мистецтві Стародавньої Греції та доби Відродження. Проаналізоване значення одягу та його трансформація протягом розвитку європейського класичного мистецтва, інтерпретація окремих його форм в сучасному дизайні. Розглядаються стилістичні особливості зображень жінок в живопису та скульптурі, їх символіка та художні прийоми, які й сьогодні надихають митців. Особливий акцент робиться на зв'язку між класичною гармонією форм і сучасними тенденціями дизайну, а також на адаптації античних мотивів до сучасних мистецьких практик. Дослідження презентує досвід переосмислення європейської культурної спадщини, яка продовжує впливати на креативні індустрії XXI століття, зберігаючи тісний зв'язок між минулим і сьогоденням.

Ключові слова: дизайн одягу, образ, мистецтво Стародавньої Греції, Ренесанс, засоби гармонізації, класичний стиль.

ВСТУП

Мистецтво Стародавньої Греції відіграло ключову роль у формуванні естетичних канонів, які вплинули на розвиток світової культури, зокрема Ренесансу, ампіру, модерну та становленні класичного стилю в одязі. Жіночі образи в класичному мистецтві відображали не тільки ідеали краси і гармонії, а й глибокі соціокультурні уявлення про роль жінки в суспільстві, її зв'язок з міфологією, божественністю, природою. Скульптура, вазопис, фрески та інші види мистецтва демонструють низку стилістичних рішень, які і сьогодні продовжують надихати дизайнерів фешн сфери.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є дослідження характерних особливостей жіночих образів у мистецтві Стародавньої Греції та Ренесансу, а також їх вплив на сучасний дизайн одягу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Зображення жінки в давньогрецькому мистецтві відображали тогочасні уявлення про красу, мораль і роль жінки в суспільстві. Грецьке мистецтво створює широкий спектр образів жінок – від могутніх богинь до простих смертних, і кожен з них має своє значення та символіку. Одним із найпоширеніших образів у мистецтві були богині, які символізують різні сфери життя. Богиня полювання та дикої природи Артеміда зображена в короткій туніці, що підкреслює її незалежність і активність (рис. 1а). Богиня кохання і

краси Афродіта втілювала жіночу витонченість і гармонію, тому її часто зображують напівоголеною або оголеною, як у знаменитій «Афродіті Кнідській» Праксителя. У грецькому мистецтві жіночі фігури окремо класифікувалися як німфи – духи природи, пов'язані з водою, лісами та горами. Вони символізують молодість, життя і нерозривний зв'язок людини з природою. Німфи зображені яскравими та загадовими, з яскраво підкресленими квітами та аксесуарами. Найвідоміші з них - Океаніди, Дріади, Нерейди - зустрічаються на вазописах і рельєфах, де вони супроводжують богів або беруть участь в міфологічних сценах. На відміну від богинь, зображення смертних жінок зустрічаються в грецькому мистецтві рідко, що пов'язано з патріархальним устроєм суспільства. Але в деяких випадках художники надзвичайно досконало зображують традиційний жіночий костюм, передаючи деталі ансамблю та особливості драпірування (рис. 1.6).

а

б

в

Рис. 1. Жіночі образи в мистецтві Стародавньої Греції та Ренесансу: а – Богиня Артеміда, Пракситель, V ст. до н.е. [1]; б – розпис аттичного кілика, V ст. до н.е. [2]; Гірландайо Д., деталь фрески «Народження св. Івана Хрестителя», XV ст. [3]

Протягом подальшої еволюції, європейські митці неодноразово поверталися до античних традицій. Однією з важливіших ознак культури доби Відродження є повернення до античної естетики, до раціонального сприйняття краси людського тіла. Щоб вважатися гарною, жінці потрібно було відповідати певним стандартам: вона мала бути пишною, мати струнки руки й ноги, високий бюст, світлу шкіру і світле волосся, тонкі риси обличчя. Костюм часів Ренесансу відповідав саме такому ідеалу краси, коли перевага віддавалася зрілості – фізичній і духовній, відповідаючи певним уявам про здоров'я і доцільність так саме, як це було в часи Стародавньої Греції. В епоху Ренесансу костюм мав бути симетричним, його гармонічність часто спиралася на правила золотого перетину. Типовими елементами італійського

ренесансного костюма були напівпрозорі тканини та різноманітні драпірування (рис. 1в).

Зображення жінки в класичному європейському мистецтві значно вплинуло на розвиток костюмного дизайну в XX та XXI століттях. Гармонійні пропорції, чіткі лінії та натхненний вираз жіночої краси, характерні для грецького мистецтва, стали джерелом натхнення для таких дизайнерів як Поль Пуаре, Маріано Фортуні, Мадлен Віонне (рис. 2а, 2б). Принципи античної моди, її пропорції та пластика знайшли відображення в сучасному дизайні костюма (рис. 2в, 2г). Грецький хітон з його складками та розрізами сприяв створенню багатьох сучасних предметів одягу. Дизайнери та стилісти високої моди часто надихаються образами Афродіти чи німф. Крім того, скульптури з білого мармуру, вплинули на кольори в моді, популяризуючи мінімалістичну палітру та простоту форм.

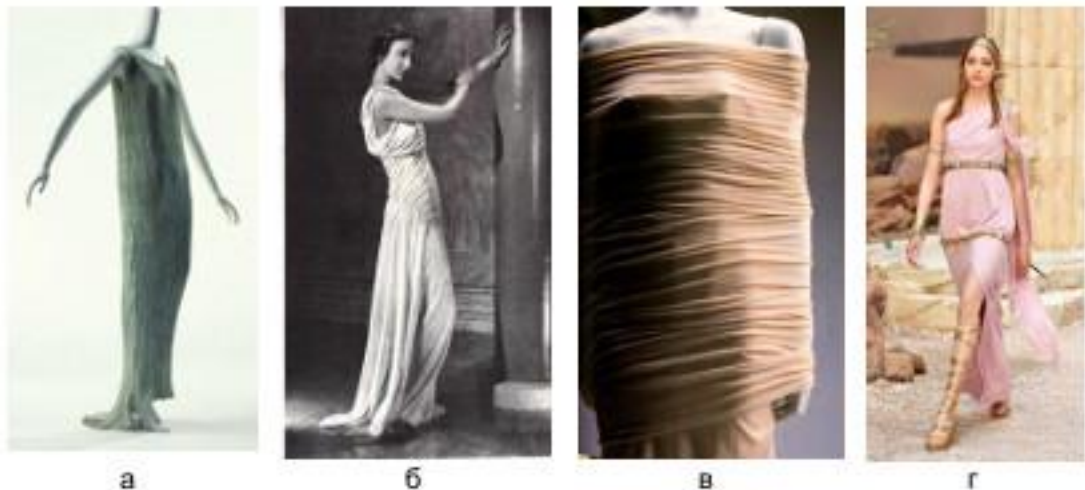

Рис. 2. Античний стиль в моді XX - початку XXI ст. [4]: а - Фортуні М., сукня «дельфос», 1909 [5]; б – М. Віонне, сукня 1930-х рр. [6] ; в – Міяке І., модель 1998 р. [7]; г - Лагерфельд К., модель 2017 р. [8]

В 2017 р. відомий модний бренд Chanel створив колекцію, натхненну давньогрецьким мистецтвом під назвою Chanel Resort 2. Сукні були виготовлені у свіжому стилі, який перетворив жінок у богоподібні фігури, схожі на античні статуї. Дизайнером колекції став знаменитий Карл Лагерфельд. Свою колекцію він прокоментував таким чином: «Критерії краси в стародавній і класичній періоди все ще актуальні. Ніколи не створювали красивіших образів жінок». Використання білих і нюдових кольорів у його колекції навіяно грецькими артефактами, які він бачив у музеях. Його сукні нагадували античні хітон (нижній одяг), пеплос (верхній одяг) і гіматій (плащ), які носили жінки Стародавньої Греції.

ВИСНОВКИ

У ході дослідження було виявлено, що жіночі образи в мистецтві Стародавньої Греції та Ренесансу відіграли важливу роль у формуванні естетичних канонів, які залишаються актуальними в світі дизайну одягу і

сьогодні. Художники класичних епох створювали ідеалізовані жіночі образи, що поєднували в собі гармонійність пропорцій, витонченість рухів і символічне значення образів. Живопис та скульптура відображали не лише зовнішню красу, а й соціокультурні уявлення про жіночу роль, силу та божественність. Сучасна мода активно звертається до старих мотивів і переосмислює їх у нових формах, образи жінок у мистецтві минулого є не лише частиною історії, але й продовжують жити в сучасному дизайні, демонструючи, як культурна спадщина може гармонійно поєднуватися з останніми тенденціями моди XXI століття.

ЛІТЕРАТУРА

1. Koda H. Classical Art and Modern Dress. URL: <https://www.metmuseum.org/ru/essays/classical-art-and-modern-dress>
2. Nigro J. Ancient Greek Dress: The Classic Look. URL: <https://www.artic.edu/articles/966/ancient-greek-dress-the-classic-look>
3. Доменіко Гірландайо. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki>
4. Sackett H. Forgotten Women and their Work: An Examination of Ancient Greek Textiles. URL: <https://sites.rhodes.edu/sackett/forgotten-women-and-their-work-examination-ancient-greek-textiles>
5. Delphos Dress. URL: <https://collections.vam.ac.uk/item/O88649/delphos-delphos-dress-fortuny-mariano/>
6. ICONS: Madeleine Vionnet «The architect of fashion». URL: <https://yolancris.com/icons-madeleine-vionnet/>
7. Componentes básicos del diseño de Indumentaria. URL: <https://diseñodeindumentaria2.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/04/forma-textura-color1.pdf>
8. Greek drama: Chanel recreates Parthenon for Paris show 2017. URL: <https://greekworldmedia.com/category/greece/page/2/>

KOKORINA H., MAMLAY A., KEMENASH Y.

INTERPRETATION OF THE FEMALE IMAGE IN CLASSICAL ART IN THE CONTEXT OF THE PROBLEMS OF CONTEMPORARY FASHION DESIGN

The article presents the results of a study of the peculiarities of creating harmonious female images in the art of Ancient Greece and the Renaissance. The importance of clothing and its transformation during the development of European classical art, as well as the interpretation of its individual forms in contemporary design are analysed. The stylistic features of women's images in painting and sculpture, their symbolism and artistic techniques that still inspire artists today are considered. Particular emphasis is placed on the connection between the classical harmony of forms and modern design trends, as well as on the adaptation of ancient motifs to contemporary artistic practices. The research presents the experience of rethinking the European cultural heritage, which continues to influence the creative industries of the twenty-first century, maintaining a close connection between the past and the present.

Keywords: fashion design, image, art of Ancient Greece, Renaissance, means of harmonisation, classical style.

Додаток В. Сертифікат учасника конкурсу «Печерські каштани»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА

XXV Міжнародний конкурс молодих дизайнерів-модельєрів

«ПЕЧЕРСЬКІ КАШТАНИ»

ЮЛІЯ КЕМЕНЯШ

Ректор
Іван ГРИЩЕНКО

