

Підсекція «Художнє моделювання костюма»

УДК 687.016:687.14+7.037.5

**СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕТНІЧНОГО СТИЛЮ В ОДЯЗІ ДЛЯ
МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

Асп. Д.І. Кулябко

Наукові керівники: проф. Т.В. Ніколаєва

доц. Т.І. Ніколаєва

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета і завдання – дослідження зв'язку мистецьких напрямків сюрреалізму, виявлення художньо-композиційних особливостей напрямку, можливість їх використання в проектуванні максимально комфортного та естетично привабливого молодіжного одягу для жінок.

Об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом дослідження є можливість використання художньо-композиційних характеристик стилю сюрреалізм для покращення ергономічних та естетичних характеристик сучасного одягу для молоді та спорту. Предметом дослідження є поглиблене вивчення мистецького напрямку сюрреалізм, творчості Сальвадора Далі та особливостей пластичної будови архітектурних форм Антоніо Гауді.

Методи та засоби дослідження: використання літературно-аналітичного та предметно-аналітичного методів дослідження; проведення соціологічного дослідження (анкетування); проведення тектонічного аналізу форм, методів класифікації та аналогії.

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів полягає у пошуку взаємозв'язку пластичної виразності і принципів будови архітектурних форм Антоніо Гауді та художніх особливостей стилю сюрреалізм і творчих робіт Сальвадора Далі, з метою проектування сучасної колекції молодіжного одягу.

Результати дослідження. Сучасний дизайн все частіше розглядають не тільки як функціональне мистецтво, але й як мистецтво візуального впливу. Дуже часто дизайнер черпає натхнення вивчаючи та розглядаючи культуру та мистецтво, як надбання людства. В результаті виходять унікальні витвори – гармонійні та духовно насичені. Найважливіше місце серед образотворчих мистецтв, традиційно, займає живопис. Він має чудову властивість створювати на площині неймовірно достовірну ілюзію глибини простору, передавати нюанси сонячного світла, гармонійно поєднувати художню виразність образів з їх реалістичністю.

Основним питанням для людини, сьогодні, стає час – швидкість плину, нестача, метушня. Якщо розглядати світове мистецтво - найяскравіше плинність часу відображено в роботах сюрреалістів (художників, архітекторів, скульпторів). Загальні особливості сюрреалізму, художнього напрямку початку 1920-х р.р ХХст. – фантастика абсурду, алогізм, парадоксальні поєднання форм, зорова нестійкість, мінливість образів тощо. Цікаві знахідки сюрреалістів – оптичні ілюзії, що дозволяють бачити на одній картині два різні зображення. Тому твори сюрреалістів викликають найскладніші, суперечливі асоціації. Страхітливі бачення, буйство і смиренність, відчай і віра – ці почуття в різних варіантах проступають у творах сюрреалістів, активно впливаючи на глядача. При всій цій абсурдності і, навіть, певній кумедності деяких творів сюрреалізму, вони здатні стимулювати свідомість, будити асоціативну уяву. Сюрреалісти, в своїй творчості, звернулись до питань, які були і завжди залишаться актуальними для різних сфер досліджень – філософії, мистецтва або точні науки. У

**Сучасні матеріали і технології виробництва виробів
широкого вжитку та спеціального призначення**

Художнє моделювання костюма

художньому плані сюрреалісти були такі плідні, що їх діяльність, так чи інакше відбилася у всіх наступних художніх течіях і видах мистецтва.

У живопису сюрреалізм розвивався за двома напрямками. У роботах таких художників, як М. Ернст, Ж. Міро, Ж. Арп, Р. Магрітт, М. Дюшан переважали вільно текучі образи, довільні форми, що переходять у абстракцію. Інший напрям очолював Сальвадор Далі, який ґрунтувався на ілюзорній точності відтворення ірреального образу, що виникає в підсвідомості. Його картини відрізняються від картин інших художників, точною передачею світлотіні, перспективи, що характерно для живопису. Глядач, піддаючись переконливості ілюзорного живопису, втягується в лабіринт обманів і нерозв'язних загадок: тверді предмети розтікаються, щільні набувають прозорість, несумісні об'єкти скручуються і вивертаються, масивні предмети набувають невагомість, і все це створює образ неможливий в реальності.

Цікавим був прояв фантастичного, дещо містичного бачення форм одного із самих відомих засновників модерну в архітектурі – Антоніо Гауді. Об'ємно-просторові споруди архітектора мали незвичну пластичну форму. Подібний принцип архітектурної побудови вперше з'явився саме в творчості Гауді, мистецьки прийоми якого відбилися пізніше в роботах художників-дадаїстів, кубістів і сюрреалістів. Особливе значення в творчому методі іспанського майстра має такий прийом, як використання гіперболічних параболоїдів, гіперболоїдів і гелікоїд. В роботі складено таблиці класифікації конструкцій та пластики форм архітектурних споруд Антоніо Гауді. Гіперболічним параболоїдом називається геометрична просторова фігура, яка утворюється при ковзанні прямої по двом іншим, непаралельним прямим в просторі. При цьому направляючі прямі виявляються паралельними. Гіперболоїд - це тіло, що отримується при обертанні гіперболи навколо її осі (уявної або дійсної). Гелікоїд (гвинтова поверхня) утворюється рухом прямої, що обертається навколо перпендикулярної до неї осі і, одночасно, поступально рухається в напрямку цієї осі, причому швидкості цих рухів пропорційні. Подібні просторові фігури і стали основою художнього методу, розробленого Антоніо Гауді у поєднанні з об'єктами живої природи. При цьому архітектор не просто копіював біологічні форми, а й видозмінював їх, запозичуючи у природи геометричну форму і геометричний принцип будови.

В процесі дослідження першочерговим є визначення наявності споживацького попиту, шляхом проведення анкетування орієнтовної групи споживачів. Важливим було виявлення питання актуальності предмета дослідження, а саме зацікавленості споживача мистецьким напрямком сюрреалізм та творчої інтерпретації мотивів мистецтва та архітектури цього напрямку в моделях одягу.

Для визначення тектонічних ознак форми та пошуку декоративного наповнення виробів, що проектуються, використано фільтри графічного редактора Adobe Photoshop, а саме поетапне перетворення (узагальнення) зображень з картин художників-сюрреалістів. Виявлено характер пластики ліній та форм, масштабно-пропорційних співвідношень, метро-ритмічних чергувань ліній – пляма та інші тектонічні ознаки моделей колекції.

Оскільки, мистецтво сюрреалізму передавало емоційну виразність за допомогою візуального бачення та оптичних ілюзій, важливим етапом роботи є вибір кольорової гами та урахування психоемоційного сприйняття кольорових співвідношень. Проаналізовано відсоткове співвідношення кольорів в роботах художників сюрреалістів. Шляхом роздроблення кольорів по «сітці» (фільтр графічного редактора Adobe Photoshop) та поетапного узагальнення суміжних клітин подібних кольорів сітки,

виявлено переваги або наявність кольору у відсотковому співвідношенні. Сформовано ряди основних та додаткових кольорів колекції одягу.

Висновки. Сьогодні споживач модного одягу вважає за краще носити взаємозамінні речі універсального плану, що легко поєднуються між собою. При цьому, замінюючи одну річ іншої, можна міняти і призначення комплекту костюма, використовуючи його для того або іншого виду діяльності. З кожним роком росте відсоток українських жінок, які займаються певною трудовою діяльністю, вони вимагають відповідного одягу, який би виконував представницьку функцію, був би практичним і задовольняв естетичні та функціональні потреби одночасно. Цей факт вимагає особливого підходу до художнього проектування одягу для сучасної жінки. Проектована колекція сформована асортиментними блоками взаємозамінних комплектів одягу повсякденного, офіційно-ділового, спортивного призначення та відпочинку.

Ключові слова: художня течія, мистецтво, дизайн, сюрреалізм, живопис, архітектура, плинність, пластичність, декорування.

УДК 687.016:687.12"19"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ЖІНОЧОМУ КОСТЮМІ 50-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА СУЧАСНИЙ КОСТЮМ

Студ. І.О. Ляпкало, гр. МгДк1-16
Наукові керівники: проф. Т.В. Ніколаєва
доц. Т.І. Ніколаєва

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета: дослідження художньо-композиційних ознак стилістики 50-х рр. ХХ ст., для впровадження отриманих результатів в процес проектування сучасної колекції жіночого одягу.

Виходячи із зазначеної мети, були поставлені наступні завдання:

- проаналізувати та обґрунтувати актуальність вибору теми дослідження та об'єкту дослідження;
- використати послідовний ряд методів досліджень для вирішення наукових задач;
- на основі отриманих результатів дослідження, розробити проект колекції сучасного жіночого одягу.

Об'єкт дослідження: процес вдосконалення пластики форми костюма на основі вивчення напрямків дизайну та загального образу 50-рр. ХХ ст.

Предмет дослідження: аналіз напрямків розвитку дизайну 50-рр. ХХ ст.

Наукова новизна та практичне значення: визначення та структуризація дизайну 50-х рр. ХХ ст. в якості інструменту творчої виразності для створення сучасних, оригінальних та естетично цікавих форм жіночого одягу.

Результати дослідження: мода 50-х рр. минулого сторіччя стала найбільш витонченою і чарівною за всю історію ХХ століття. Жінка, яка слідувала моді 50-х років, була схожа на прекрасну квітку. Костюм 50-х рр. ХХ ст. є чудовим джерелом