

- [bitnyky-pershi-neformaly-v-zhytti-ta-literaturi/](#) (дата звернення: 09.10.2022).
2. Бім-покоління URL: <https://www.wikiwand.com/uk/Бім-покоління> (дата звернення: 09.10.2022).
 3. Рух бітників – історія і творчість бім-покоління. URL: <http://jak.koshachek.com/articles/ruh-bitnikiv-istorija-i-tvorchist-bit-pokolinnja.html> (дата звернення: 09.10.2022).
 4. Стиль 50-х років в одязі: втілення елегантності та жіночності. URL: <https://101oblik.ru/history/style-i-moda-50h-godov.html> (дата звернення: 10.10.2022).
 5. Стиль New Look в жіночому одязі. URL: <https://fashionapp.ru/modnye-sovety/stil-nyu-luk-v-zhenskoj-odezhde.html> (дата звернення: 10.10.2022).
 6. З силуета стиля New Look: история и современность. URL: <https://trendy-u.com/kak-odevatsya/new-look-istoriya-sovremennyi-platya-yubki-foto/> (дата звернення: 09.10.2022).
 7. Яка вона, чоловіча мода 50-х років? URL: <https://tkaner.com/stil/moda-50-h-godov-muzhchiny/> (дата звернення: 09.10.2022).
 8. New Look. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/New_Look (дата звернення: 11.10.2022).

Альона Савдід
(Полтава, Україна)

РОЗРОБКА КОЛЕКЦІЇ СУЧАСНОГО ОДЯГУ НА ОСНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

У роботі проаналізовано роботи дизайнерів, які використовували як джерело натхнення архітектурні мотиви стилю модерн, розглянуто характерні стилістичні ознаки стилю модерн. Особливу увагу приділено найбільш яскравим прикладам архітектури модерну – будівлям Антоніо Гауді.

Ключові слова: *трансформація архітектурних джерел, колекція одягу, стиль модерн, роботи Антоніо Гауді.*

За допомогою моди одяг дає можливість кожному з людей, які живуть на нашій планеті без слів донести до оточуючих деяку інформацію про свою особистість, а також про власне положення в

*Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Дизайн-освіта майбутніх фахівців: проблеми та перспективи»*

людському суспільстві. Крім цього мода є самим дійсним барометром людської культури незалежно від територіального розташування тієї або іншої країни. Мода може стосуватися не тільки того, що носить людина, але навіть форми її тіла, кольору її очей, зросту й інших його анатомічних особливостей. Певною мірою прагнення людини слідувати у всім тенденціям моди виявляє слабкість її характеру, суть якого полягає в прагненні злитися із соціумом, небажанні виділятися із загального оточення [4].

Мода – це процес соціального конструювання межі між модною й немодною частинами соціального простору й, відповідно, між модними й немодними людьми, що перебувають у них. Дотримуватися моди – це значить уловити її основний напрямок, нові силуети, лінії й пропорції, характерні колірні сполучення, принципи оздоблення, варіанти конструкцій у межах модного силуету [5].

Мета роботи – розробити колекцію сучасного жіночого одягу на основі трансформації архітектурних мотивів стилю модерн. Для того, щоб спроектувати колекцію потрібно пройти поетапний процес проектування одягу «з нуля». Процес містить в собі кілька основних етапів: аналіз об'єкту проектування та аналогового середовища, розробка концепції колекції одягу, проектна пропозиція, обґрунтування композиційного рішення колекції та техніко-економічне обґрунтування колекції. Кожен етап несе в собі невід'ємну частину проектно-конструкторських робіт, які всі разом і створюють загальний процес проектування [2].

Було проаналізовано роботи дизайнерів, які використовували архітектурні мотиви стилю модерн, якому характерно: в першу чергу, жива, динамічна маса, вільний, рухливий простір і дивовижний химерний, примхливий орнамент, основною темою якого стає лінія, що нагадує то в'юнку ліану, то набігає хвилею.

Однією з таких є колекція Інги Волкової «Пряники Гауді». Головним принципом на якому ґрунтується колекція є використання текстильних фактур на основі різних типів плетіння вовняними нитками. Сукні своїми плавними, хвилеподібними формами силуету та декоративністю в'язаної фактури нагадують пісочні будинки Гауді в парку Гуель [10], але як для колекції з використанням мотивів модерну вона надто однотипна: симетричний силует, одна довжина суконь, відсутність композиційного центру та недоречна кольорова палітра.

Ще однією колекцією з використанням мотивів модерну є колекція дизайнера Катерини Ялової, яка була представлена в 2013 році на Lviv Fashion Week [11]. У колекції використані: асиметричний декоративно архітектурний крій, декоративні прорізи, спеціально розроблені принти. Загальний образ побудований на поєднанні архітектурного ажурного верхнього одягу та білих суконь з яскравими принтами за мотивами творів Гауді [8], але притаманна всім творам Гауді декоративність не використовується, ігнорується в даній колекції.

Мотиви архітектури стилю модерн використовуються не тільки в колекціях прет-а-порте а і в колекціях «від кутюр». Наступною є колекція Сари Бертон – головного дизайнера будинку моди Alexander McQueen. У колекції представлені: спідниця-олівець, жакет, сукня-футляр та сукня трапецевидного силуету. В офіційному прес-релізі, випущеному незадовго до показу, йшлося про те, що «ця колекція – дослідження екстремальних меж краси» [9]. Незважаючи на агресивні елементи – корсети, широкі ремені, фетишистські туфлі і маски – колекція вийшла приголомшливо жіночною і повітряною, але не кожна жінка зважиться одягнути такий наряд, тільки екстравагантна, впевнена в собі особистість для якої відсутні будь-які правила та обмеження. Тканини, кольорова палітра, крій, декор, увага до найдрібніших деталей – все нагадує

архітектуру Гауді.

Розглянувши та проаналізувавши колекції дизайнерів з аналогічною темою можна зробити висновок: щоб досягти повної передачі архітектурного стилю модерн потрібно використовувати велику кількість декору, ручної роботи, нескладний крій, легкі тканини, неодноманітну кольорову палітру, відсутність прямих ліній.

Для розробки фор-ескізів потрібен не тільки аналіз модних тенденцій, а й аналіз творчого джерела та концепції на основі якого проектується дана колекція. Тільки після цього буде можливо створити ескізи, правильно композиційно та конструктивно організовані.

Джерелом натхнення для даної роботи стала архітектура стилю модерн. Модерн в архітектурі – це архітектурний стиль, що одержав поширення в Європі в 1890-і – 1910-і роки в рамках мистецького спрямування модерн. Архітектуру модерну відрізняє відмова від прямих ліній і кутів на користь більш природних ліній та використання нових технологій та матеріалів (метал, скло) [1].

У сучасному світі все взаємопов'язано. Науковий і технічний прогрес все більше і більше проникає в галузь мистецтва, архітектури і моди. Чим простіше ззовні, тим складніше всередині і навпаки. Кожен день людство наближається до «майбутнього» з фантастичними побудовами, розумною технікою і одягом, який може змінювати форму, колір, температуру. Безумовно, в першу чергу на моду чинить величезний вплив архітектура. Адже вона завжди є уособленням часу [6]. В наш час, коли навкруги дуже багато технічності, геометричності, скрізь присутнього конструктивізму, не вистачає природності, яка так характерна стилю модерн. Тому сьогодні актуальне звернення за натхненням до архітектури модерну, яка здається справами рук природи, а не людини.

Пам'ятники стилю модерн всі досить легко впізнати. Їх зовнішні стилістичні ознаки настільки характерні, незважаючи на їх різноманітність у різних країнах, що навіть непрофесіонал їх легко розпізнає. Лінія, як говорили майстри того часу, «стає духовно несучою», виконуючи роль основного виразного елемента, об'єднуючого загальним мотивом і ритмом всі складові елементи цілого. Але архітектори модерну ніколи точно не цитують природу, створені ними форми цілком абстрактні, придумані, але наділені такою потужною динамікою, що здаються живими. [7].

Серед розглянутих основних напрямків архітектури модерна особливу увагу привертають роботи Антоніо Гауді. Його творчість відбиває ілюзії і фантазії нового століття, і його радісна, світла архітектура – гімн природі і красі. У цьому сенсі найбільш яскравими прикладами можуть служити будівлі Антоніо Гауді в Барселоні такі, як собор Саграда Фамілья, Каза Міла, Каза батл або ворота, павільйони та інші споруди в Парку Гюель.

Слова Йозефа Відемана найкраще характеризують творіння А. Гауді: «Його будівлі – пахучі оазиси серед збіговиська будівель цільового призначення; вони – дорогоцінні камені, вкраплені в середу одноманітного і сірого, мелодійно пульсуючі структури в мертвому оточенні» [3].

За основу для розробки колекції в стилі модерн взяті такі характерні особливості архітектурних форм Гауді як:

- форми витіюватих драбини та павільйонів, схожих на гребенясті раковини;
- пряникові будиночки біля входу з їхніми незвичайними баштами;
- культ вигнутої лінії та об'ємних форм;
- архітектурно-скульптурний декор, що складається з ніби живих,

застиглих тільки на мить форм;

– гармонія кольору і пластична фактура матеріалу;

– «пластичне та архітектурне втілення природи» Каса Міла – одночасно і кам'яна гора, і море, вкрите хвилями, шматок живої природи, вирваний із скель Каталонії;

– форма яйця та спіралі.

У колекції використовуватимуться плавність і текучість силуету, фактури тканин ручної роботи, хвилеподібні орнаменти, пастельна кольорова гамма.

Концепція колекції базується на декоративності за рахунок використання різноманітних фактур. Слова Гауді: «Декоративність – початок архітектури» – є творчим кредо авторської колекції жіночого вечірнього вбрання. Світ природи є головним джерелом натхнення при вирішенні як художньо-образних, так і конструктивних завдань. Органічні, природні форми (хмар, дерев, скель, тварин) є джерелами конструктивних форм та фактурних фантазій колекції.

Концепція колекції також базується на униканні прямих ліній. Гауді говорив, що пряма лінія – це породження людини, а форма яйця – породження Бога. Саме ці принципи є базовими в даній колекції.

Будувати замки з піску з матеріальної точки зору – це будувати крапельний замок, виготовлений змішуванням піску з водою і крапанням його з кулака, піднятого згори. Така техніка дуже нагадує роботи Гауді. Фігурально ж цей вислів символізує прекрасну недовговічність кожного неповторного творіння на землі.

Дана колекція своєю фактурою буде нагадувати крапельний пісок, а кожен з її образів втілюватиме витончену недовговічність, що своєю легкістю та красою створить оманливу мрію. Та все ж таки, пісок – це один з головних будівельних матеріалів. Піщинки, об'єднуючись

стараннями рук людини, можуть перетворитися на прекрасні шедеври, а можуть так і залишитися просто пляжем або кар'єром. Яким буде цей замок з піску і чи бути йому взагалі – залежить від нас.

ЛІТЕРАТУРА

1. Архітектоніка об'ємних форм URL: <http://abc.vvsu.ua> (дата звернення: 09.10.2022).
2. Дональд Потар: Мода – це війна між дизайнерами URL: <http://zaxid.net> (дата звернення: 09.10.2022).
3. Курсова робота: Антоніо Гауді URL: <http://www.bestreferat.ua> (дата звернення: 09.10.2022).
4. Мода URL: <http://uk.wikipedia.org> (дата звернення: 10.10.2022).
5. Мода URL: <http://prostoweb.kiev.ua> (дата звернення: 11.10.2022).
6. Мода і архітектура. URL: <http://archnest.com> (дата звернення: 09.10.2022).
7. Модерн в одязі. URL: <http://works.tarefer.ua> (дата звернення: 10.10.2022).
8. Свою колекцію у Львові показала Катерина Ялова. URL: <http://photo.ukrinform.ua> (дата звернення: 09.10.2022).
9. Alexander McQueen Primavera-Verano 2012: larga vida al rey URL: <http://www.trendencias.com/> (дата звернення: 10.10.2022).
10. INGA VOLKOVA в'язаний одяг URL: <http://www.lookatme.ua> (дата звернення: 09.10.2022).
11. KAMENSKAYA KONONOVA URL: <http://www.lvivfashionweek.com> (дата звернення: 09.10.2022).

*Ілона Самчук
(Полтава, Україна)*

СПЕЦИФІКА СТВОРЕННЯ ЕКСКЛЮЗИВНОГО ОДЯГУ З РУЧНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ У МАЙСТЕРНЯХ БУДИНКІВ ВИСОКОЇ МОДИ

У статті представлено аналіз основних напрямків творчості модельєрів другої половини XVIII ст., розглянуто умови створення Синдикату високої моди. Особливу увагу приділено особливостям виготовлення ексклюзивного одягу з ручним оздобленням у майстернях

*Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Дизайн-освіта майбутніх фахівців: проблеми та перспективи»*