

УДК 687.016

**РОЗРОБКА АВТОРСЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ НА ОСНОВІ
ЖИВОПИСУ ПЕТРА КОНЧАЛОВСЬКОГО**

О. М. ТРОЯН, Л. В. КРАСНЮК, В. В. ЛЩУК
Хмельницький національний університет

Сьогодні індустрія моди є однією із сфер бізнесу, що активно розвивається. Гостра конкурентна боротьба за споживача спонукає підприємства швейної галузі до розробки колекцій одягу з високими показниками якості. Споживач повсякчас потребує від розробників нових, естетично привабливих моделей одягу. Саме тому основним завданням дизайнера та художника-модельєра галузі є пошук креативних ідей, які дозволять отримати нові цікаві образи. Використання джерелом натхнення живопису в процесі розроблення авторських колекцій одягу надає швейним виробам особливої привабливості та креативності [1].

Тому метою роботи є аналіз можливості використання живопису як джерела натхнення в процесі дизайн-проектування колекції жіночого одягу. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: вибір та візуальне вивчення джерела натхнення, виділення його домінуючих властивостей та якостей, перенесення їх на об'єкт проектування в ході ескізного розроблення авторської колекції одягу.

Під час проведення дослідної роботи використано наступні методи: аналітичний, морфологічний, структурно-графічний аналіз вихідних об'єктів дослідження та образно-асоціативний метод.

Вибір джерела натхнення є первинним завданням творця одягу, адже саме джерело є найважливішим чинником для створення виразних образів під час проектування нової колекції одягу. Джерелом натхнення в даній роботі обрано живописний твір, а саме картину художника Петра Кончаловського «Бузок у кошику» (рис. 1).

Рис. 1. Петро Кончаловський, «Бузок у кошику» (1933 р.)

На цьому живописному полотні на тлі темної стіни зображено плетений з лози кошик, що стоїть на столі, а в кошику – пишні грона різнокольорового бузку.

Картина «Бузок у кошику» викликає захват, вражаючи буйством і яскравістю фарб, здається, що квіти недавно зрізані і ще пахнуть. Багато своїх полотен Петро Кончаловський присвятив саме бузку. До речі, він був відмінним садівником і любив вирощувати квіти.

Живописне полотно Кончаловського викликає відчуття радості, воно поліпшує настрій, наповнює душу теплом і умиротворенням. В картині художник використав різноманітні кольори бузку: білий, бузковий, ліловий, бордовий, блакитні відтінки. Така різнобарвність підкреслює чарівну красу весни і саме ця властивість живописного полотна лягла в основу під час розроблення авторської колекції жіночого одягу під девізом «Purple story».

Творча робота у напрямку пошуку нових ідей та образів в процесі дизайн-проектування авторської колекції неможлива без використання Fashion board (модної дошки) [2]. Розрізняють декілька видів дощок: Inspiration Board, Moodboard, Style Board та Concept Board, які служать різним цілям і які використовують на різних етапах процесу розроблення колекції одягу [2]. Такі дошки, як Style Board та Concept Board зазвичай використовують на пізніх етапах виготовлення колекції, вони допомагають визначитись із стильовим та концептуальним вирішенням готової колекції.

Inspiration Board (дошка натхнення) створюється на початкових етапах роботи над проектом. Вона представляє собою колаж із фотографій, малюнків, текстів, які зібрані для візуалізації і вибору джерела натхнення майбутньої колекції.

Moodboard (дошка настрою) також створюється на початку роботи, по суті, це перший крок до виконання дизайн-проекту, а її основним завданням є показати головний напрямок, настрій, ідею майбутньої колекції. Тобто це ілюстрована розповідь автора про проект, яка допомагає визначити найбільш генеровану ідею про зовнішній вигляд майбутньої колекції [2, 3]. Слід зазначити, що Moodboard може бути використано протягом усього процесу роботи над проектом, адже вона допомагає дизайнеру залишатись на вірному шляху на усіх етапах розроблення колекції.

Moodboard авторської колекції одягу «Purple story» виконано у вигляді різноманітних зображень (фотографій та малюнків), які представляють візуальну інформацію про стильовий напрямок майбутньої колекції, а саме одяг романтичного стилю, який призначений для жінок молодшої вікової групи (рис. 2).

Колористичне вирішення Moodboard, а саме розтяжки ніжних припудрених бузкових кольорів, які обрані під впливом картини «Бузок у кошику», допомагають визначитись із кольорами майбутньої колекції одягу. Надпис «*tenderness is the dignity of women*» («ніжність – це достоїнство жінки») завершує формування загального настрою та головного ідейного напрямку цього проекту, допомагає сформулювати образне вирішення майбутньої колекції одягу.

Рис. 2. Moodboard колекції одягу «Purple story» (автор Владислава Ліщук)

Після розроблення і аналізу Moodboard та визначення ідейного напрямку дизайн-проекту на наступному етапі роботи виконано переосмислення домінуючих властивостей живописного полотна «Бузок у кошику» та перенесення їх на форми виробів, силуети, пропорції, модельні особливості, конструктивні елементи та колористику моделей авторської колекції одягу «Purple story» (рис. 3).

Рис. 3. Колекція жіночого одягу «Purple story» (автор Владислава Ліщук)

У відповідності із метою дослідження розроблено авторську колекцію жіночого одягу, що складається з п'яти моделей. Колекція сформована із

виробів різного асортименту – це блузки, сукні, жакети, гольфи, пальто, спідниці, штани, кюлоти. Особливістю моделей є активне використання асиметрії у виробках. Такий прийом надає моделям додаткової динаміки, притягуючи погляд до асиметричних деталей, які в свою чергу оздоблені вишивкою із рослинними мотивами за фрагментами картини.

Окрему увагу заслуговує колористичне вирішення колекції, в якому передано усю палітру цвітіння бузку – від ніжно-рожевого до насиченого бузкового. Бузкову палітру відтіняють невеликі фрагменти зелені, що асоціюються із листками бузку та нейтральні сірі площини. Загальну ідею підтримано за допомогою форми виробів і їх деталей – так рукави блузок, форма штанів, спідниць, пелерин асоціюються із формою квітки.

Отже, в роботі вивчені питання, пов'язані з розробкою творчих підходів до проектування авторської колекції одягу, заснованих на принципах використання живопису, як джерела натхнення дизайнера одягу. Аналіз образно-художніх особливостей живописного полотна «Бузок у кошику» художника Петра Кончаловського дозволив виявити можливість використання його джерелом натхнення при проектуванні авторської колекції жіночого одягу романтичного стилю з яскравим образним вирішенням.

На основі аналізу домінуючих властивостей картини «Бузок у кошику» виокремлено його основні якості, а саме: палітра кольорів, форма, фактура, пропорційність, контрасти світла та тіні. Саме ці властивості стали фундаментом у формуванні творчої концепції та визначальним чинником у формуванні художньо-композиційних ознак, емоційної та стильової виразності моделей авторської колекції одягу «Purple story».

На конкретних прикладах розглянуто принципи формування Moodboard та авторської колекції одягу під девізом «Purple story» на основі картини «Бузок у кошику». Використання запропонованих підходів до художнього проектування авторської колекції одягу, заснованих на принципах використання живопису, як джерела творчості, дозволить підвищити якість одягу через покращення його естетичних показників.

Література

1. Krasniuk L., Troyan O. Designing the author's collection of women's clothing with the use of painting as the source of inspiration. *Vlakna a Textil (Fibres and Textiles)*. 27(3), 2020, pp. 97-102.
2. Munk J.E., Sorensen J.S., Laursen L.N. Visual boards: mood board, style board or concept board? / *International Conference on Engineering and product design education*, 10-11 September 2020, Via design, Via university College, Yerning, Denmark. <https://doi.org/10.35199/EPDE.2020.47>
3. Розробка колекцій одягу: Навчальний посібник / А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова, О.В. Колосніченко. – Київ: ПП НВЦ Профі, 2014. – 140 с.