

УДК687.016.5:7.05

**ХУДОЖНЄ ПРОЄКТУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ ЗА
ДЖЕРЕЛОМ НАТХНЕННЯ – ІСТОРИЧНИМ КОСТЮМОМ**

Л.В. КРАСНЮК, В.Г. ГУМЕНЮК

Хмельницький національний університет

Дизайн - це мистецтво та наука, що вимагає не лише технічної вправності, але й безмежної творчості. Для дизайнера натхнення - це паливо, яке рухає його вперед у пошуку новаторських ідей та виразних концепцій. Одним із таких невичерпних джерел творчості є історія костюму, що переплітає епохи і надає нового життя концепціям минулого. У цьому контексті, стиль рококо виступає величезним джерелом естетичних скарбів, що пропонує не тільки елегантні форми, але й безмежні можливості для експерименту та творчого розвитку в сучасному дизайні.

Тому метою роботи є аналіз можливості використання історичного костюму як джерела натхнення в процесі художнього проєктування 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 проєктування в ході ескізного розроблення авторської колекції одягу [1, 2]. Під час проведення наукової роботи використано наступні методи: аналітичний, морфологічний, структурно-графічний аналіз історичного костюму та образно-асоціативний метод.

Для дизайнера одягу вибір джерела натхнення є основним завданням, оскільки саме це джерело визначає важливий фактор у створенні виразних образів під час розробки нової колекції одягу. В даній роботі джерелом натхнення було обрано історичний костюм епохи Рококо (рис.1).

Рис. 1. Історичний костюм епохи Рококо

Жіночий костюм епохи Рококо, що тривала з 1720-х до середини 1760-х років, відзначався розкішшю, вишуканістю, легкістю, елегантністю і відображав естетику та смак того часу [1].

Ключовим елементом жіночого костюму був корсет, який створював вузьку талію та підкреслював жіночні форми. Силует жіночого одягу часто був в формі перевернутого бокалу або літери «S», що надавало спідниці об'єму в області стегон.

Жіночий костюм складався з двох головних частин - верхньої сукні та спідниці. Спідниці були широкими, зазвичай з великою кількістю рюш та оборок. Сукня виглядала дуже жіночно та елегантно. Широко використовувались дорогі тканини, такі як шовк і мереживо, що підкреслювало розкіш та соціальний статус носія. Сукні були часто прикрашені вишивкою, мереживом, аплікаціями та стрічками. Рукави суконь часто були широкими та пишними. Деталі були дрібними, елегантними та вишуканими.

Популярні кольори включали пастельні відтінки, такі як блідо рожевий, блакитний, лавандовий та слонова кістка. Глибокі насичені кольори також були популярні серед вищого класу. Аксесуарами виступали великі капелюхи з квітами, шовкові панчохи, рукавички, черевики на високих підборах.

У творчій діяльності, спрямованій на пошук нових концепцій та образів у процесі створення авторської колекції, використання Moodboard (дошки настрою) виявляється невід'ємною частиною.

Moodboard, чи дошка настрою, є необхідним етапом на початку роботи, і по суті, вона визначає перший крок у втіленні дизайн-проекту. Основна мета цієї дошки полягає в тому, щоб відобразити основний напрямок, настрої та ідею майбутньої колекції.

Іншими словами, це ілюстрована наративна історія, яку розповідає автор про свій проект, допомагаючи визначити ключові концепції зовнішнього вигляду майбутнього одягу. Важливо відзначити, що Moodboard може бути використано протягом всього процесу розробки проекту, допомагаючи дизайнеру утримувати правильний курс на кожному етапі створення колекції [3].

Для авторської колекції одягу «Весільна соната», Moodboard представлений різноманітними зображеннями, що відображають візуальну концепцію майбутньої колекції. Основна інформація на дошці настрою передає стилістичний напрямок - це одяг для весільних церемоній, спрямований на жінок молодшої вікової групи.

Оформлення кольорового рішення Moodboard - це ключовий етап у визначенні кольорового настрою та концепції для дизайн-проекту. У даному випадку було обрано білий та золотий кольори, які були вибрані під впливом колірної гами та вишуканості того часу (рис.2).

Рис. 2. Moodboard колекції одягу «Весільна соната»

Після створення та аналізу Moodboard, а також визначення загального напрямку проєкту, наступним кроком стало визначення основних художньо-композиційних елементів джерела натхнення – історичного костюму епохи Рококо. Цей костюм став витоком для розробки авторської колекції одягу «Весільна соната» (рис.3).

Рис. 3. Колекція жіночого одягу «Весільна соната»

Розроблено оригінальний ескізний проєкт колекції жіночого одягу, який включає п'ять моделей (рис. 3). Ця колекція складається з різноманітних виробів, що представляють різний асортимент – шорти, штани, спідниці, корсети, сукня, накидка. В колекції основною характеристикою художньо-композиційного оформлення є активне використання ліній членування в одязі. Цей метод надає моделям унікальний авторський стиль.

На окрему увагу заслуговує кольорове вирішення та оздоблення, які представлені в білих і золотих кольорах і передають настрій святковості, елегантність, вишуканий смак, грацію та усю вишуканість епохи Рококо.

Отже, у дослідженні розглядалися аспекти, пов'язані із розробкою творчих підходів до створення авторської колекції одягу, заснованих на концепції використання історичного костюму як джерела натхнення для дизайнера одягу. Аналіз художніх та образотворчих особливостей історичного костюму епохи Рококо розкрив можливість використання його як натхнення при розробці авторської колекції жіночого одягу для весільних церемоній з елегантним та вишуканим образним рішенням.

Шляхом аналізу основних характеристик історичного костюма епохи Рококо визначено його ключові атрибути, такі як елегантність, вишуканість і легкість. Ці особливості виступили основою для створення творчої концепції та ключовим фактором у формуванні художньо-композиційних рис, емоційного та стильового вираження моделей авторської колекції одягу «Весільна соната».

Таким чином, розглянуто принципи створення Moodboard та авторської колекції одягу під гаслом «Весільна соната», базуючись на історичному костюмі епохи Рококо. Застосування таких підходів до художнього проектування авторської колекції одягу, які базуються на використанні історичного костюма як джерела творчості, має потенціал підвищити якість одягу шляхом поліпшення його естетичних характеристик.

Література

1. Історія моди. Мода епохи рококо (1730-1789) [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://government.com.ua/moda/istoriya-modi-moda-epokhi-rokoko-1730-1789.html>.

2. Краснюк Л. В, Троян О. М. Образно-асоціативний метод в художньому проектуванні авторських колекцій одягу/ Л. В. Краснюк, О. М. Троян О.М. // Збірник тез Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберіг. технології легкої, текстильної і харчової промисловості», м. Хмельницький, 10-11 жовтня 2019 р. – Хмельницький : ХТУ, 2019. – С. 134-137.

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.