

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 стилістики
1930-х років в дизайні сучасного жіночого одягу

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

Виконала: студентка групи БДо2-21

Захарець А.А.

Науковий керівник д-р. філософії, доц.

Герасименко О.Д.

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

Київ 2025

АНОТАЦІЯ

Захарець А. А. Трансформація художньо-композиційних характеристик стилістики 1930-х років в дизайні сучасного жіночого одягу. – Рукопис.

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2025 рік.

Кваліфікаційна робота присвячена розробці авторської колекції жіночого одягу, що візуально та концептуально інтерпретує характерні риси стилістики 1930-х років та актуальних тенденцій моди. У дослідженні розглянуто ключові риси силуету, конструкції, форми, кольори, декоративне оформлення та текстильні матеріали, притаманні моді 1930-х років, а також проаналізовано їхню інтерпретацію у сучасному дизайні одягу. Особливу увагу приділено культурно-соціальному підтексту періоду, який вплинув на формування модних тенденцій того часу: елегантність, стриманість форм, вишуканість та жіночність. Досліджено, яким чином естетичні принципи моди 1930-х років набувають нового значення в колекціях сучасних дизайнерів, які адаптуються до потреб споживача, його стилю життя та технічних можливостей сьогодення. Розроблено колекцію сучасного жіночого одягу молодшої та середньої вікових груп на основі синтезу актуальних тенденцій моди та стилістики одягу 1930-х років. Етапи створення колекції включають в себе: аналіз першоджерела, створення фор-ескізів та ескізів моделей колекції, розробка конструкцій одягу, лекал та виконання моделей у матеріалі.

Ключові слова: *мода 1930-х років, міжвоєнний період, дизайн, спортивний одяг, жіночий одяг, колекція.*

SUMMARY

Zakharets A. A. Transformation of artistic and compositional characteristics of the 1930s style in the design of modern women's clothing. – The manuscript.

Bachelor`s degree project in specialty 022 Design – Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2025.

The qualification work is dedicated to the development of an author's collection of women's clothing that visually and conceptually interprets the characteristic features of the 1930s style and current fashion trends. The study examines the key features of the silhouette, construction, shape, color, decorative design and textile materials inherent in the fashion of the 1930s, and also analyzes their interpretation in modern clothing design. Particular attention is paid to the cultural and social subtext of the period, which influenced the formation of fashion trends of that time: elegance, restraint of forms, sophistication and femininity. It is investigated how the aesthetic principles of 1930s fashion acquire new meaning in the collections of modern designers, which adapt to the needs of the consumer, his lifestyle and technical capabilities of today. A collection of modern women's clothing for younger and middle-aged groups has been developed based on a synthesis of current fashion trends and clothing styles of the 1930s. The stages of creating the collection include: analysis of the primary source, creation of fore-sketches and sketches of the collection models, development of clothing designs, patterns and execution of models in the material.

Keywords: *1930s fashion, interwar period, design, sportswear, women's clothes.*

ЗМІСТ

Вступ	6
Розділ 1. Аналітичний	8
1.1. Соціально-культурні фактори 1930-х років	8
1.2. Аналіз жіночого одягу 1930-х років та його характерних рис	10
1.3. Жіночий одяг в творчості дизайнерів 1930-х років	14
Висновки до розділу 1	23
Розділ 2. Проектно-композиційний	24
2.1. Тенденції 1930-х років в творчості сучасних дизайнерів	24
2.2. Художні засоби на основі тенденцій 1930-х років	28
2.3. Визначення типу та образу споживача	31
2.4. Характеристика блоків колекції та їх асортиментного складу	31
2.5. Розробка сценарного образу творчої колекції	38
Висновки до розділу 2	40
Розділ 3. Конструкторський	41
3.1. Опис зовнішнього вигляду моделей спортивного блоку «Modern Court»	41
3.2. Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції	47
3.3. Розробка конструкції моделей колекції	49
3.4. Символи та вимоги догляду за одягом	50
3.5 Характеристика ниток та фурнітури	51
Висновки до розділу 3	53
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	56
ДОДАТКИ	60

ВСТУП

Актуальність теми. Провідні будинки моди все частіше звертаються до історичних джерел для того, аби знайти натхнення для створення нових ідей в дизайні одягу. Вже декілька років поспіль мода 1930-х років викликає інтерес серед дизайнерів. Цей період в історії став уособленням витонченості, «холодної жіночності» та елегантності. Стилістика цієї доби формувалась під впливом соціокультурних та економічних подій міжвоєнного часу та виражалась у стриманих гармонійних силуетах, якісних матеріалах, глибоких кольорах та вишуканих декоративних рішеннях.

Актуальність теми зумовлена поверненням історичних стилів у сучасну моду та потребою в класиці в умовах соціальної нестабільності.

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження естетичних та конструктивних особливостей жіночого одягу 1930-х років та можливостей їхньої адаптації у сучасному дизайні одягу.

Для досягнення мети поставлено такі **завдання**:

- проаналізувати соціально-культурні умови розвитку моди 1930-х років;
- дослідити творчість провідних Будинків моди та дизайнерів 1930-х років;
- визначити художньо-композиційні риси стилю зазначеного періоду;
- виявити шляхи трансформації цих рис у сучасному дизайні одягу;
- створити авторську колекцію на основі стилістики 1930-х років та актуальних тенденцій моди.

Об'єктом дослідження є дизайн жіночого одягу 1930-х років, його художньо-композиційні особливості.

Предметом дослідження є трансформація художньо-композиційних характеристик стилістики 1930-х років в дизайні сучасного жіночого одягу.

Методи дослідження. Під час аналізу інформаційних (історична література та електронні джерела) джерел були застосовані літературно-

аналітичний та візуально-аналітичний методи. Для створення колекції одягу на основі актуальних тенденцій моди та стилю 1930-х років застосовано методи художньої трансформації та порівняння; для ескізування – метод візуалізації; для розробки лекал та моделювання одягу – експериментальний метод. Інформаційною базою слугують наукові публікації з історії моди 1930-х років, архівні джерела, фото та відео-матеріали колекцій заданого періоду.

Елементи наукової новизни одержаних результатів полягають у розробці концепції дизайну колекції жіночого одягу на основі трансформації стилістичних ознак 1930-х років у сучасному дизайні жіночого одягу.

Практичним результатом кваліфікаційної роботи слугує формування провідних рис стилю 1930-х років та їхнє застосування у дизайні сучасного жіночого одягу. А також створення колекції сучасного жіночого одягу, яка може бути адаптована до виробництва, використана як джерело натхнення для подальших креативних розробок у світі дизайну та як навчальний матеріал у фаховій підготовці дизайнерів одягу.

Апробація результатів дослідження. Участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 4 квітня 2025р. (додаток Г) та участь у XXV Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани», м. Київ, травень 2025 р., номінація одягу SPECIAL, III місце (додаток Г).

РОЗДІЛ 1

АНАЛІТИЧНИЙ

1.1. Соціально-культурні фактори 1930-х років

1930-ті роки характеризувались початком Великої Депресії – найбільшої економічної кризи в історії, яка розпочалась у США та згодом охопила країни Європи. Масове безробіття, соціальна нестабільність, біржовий крах, поразка ідеологічних цінностей – усе це справило неабияке враження на життя людей. Крім цього 1930-ті стали підготовкою до найстрашнішої Другої світової війни, причиною якої стало посилення тоталітарних режимів, таких як нацистська Німеччина і фашистська Італія [1].

Міжвоєнні 1930-ті роки стали періодом напруги, невизначеності майбутнього та поверненням консервативного штибу життя, тобто традиційної моралі [2].

1930-ті роки стали періодом, коли жінки та чоловіки повернулись до традиційної моралі. Жінці пасувало бути жінкою, а чоловікові – чоловіком. Повернення жінки до вибору на користь сім'ї, як оплоту благополуччя та стабільності. Крім цього вони прагнули жити у спокійному середовищі, де панує добробут та вірність партнера. Жінки займались дітьми, виконували роль господині, але крім цього могли працювати, зокрема у текстильній промисловості, на фабриках та у сфері обслуговування. Пізніше, у воєнний скрутний період, вміння шити стало для жінки можливістю добре виглядати на публіці. Жінки здобували вищу освіту, що допомагало їм ставати активними у культурній сфері – у літературі, мистецтві, театрі. Жінці притаманно було виглядати тендітно, доглядати за собою [3].

Якщо 1920-ті роки характеризувались вільним статевим життям, то у 1930-х розлучення та сексуальна свобода були соціально неприйнятними у багатьох країнах. Суспільство повинно було дотримуватись традиційних норм

поведінки, де шлюб і сім'я були пріоритетом. Жінки, що відхилялись від цих норм, ризикували зазнати стигматизації [4].

Жіноче спортивне життя теж мало свої обмеження: вони повинні були зосереджувати свою увагу на «тендітних» видах спорту, наприклад теніс або фігурне катання, але аж ніяк не бокс чи важка атлетика. Вище суспільство залишалось прикладом високої моди, але модельєри та кутюр'є все ще мали необхідність перетинати Атлантику, аби підтримувати свій бізнес у галузі, яка ставала більш глобальною. Новинкою стали авіаперельоти, а Амелія Ергарт стала першою жінкою, яка здійснила політ на великій відстані. Безперечно, це вплинуло на моду 1930-х років[5].

У період 1930-х років відбувається спалах популярності кінематографу. Причиною розвитку кінематографа стало бажання людства відірватись від жорстокої реальності. Це був період, коли моду диктували кінозірки, які стали кумирами для мільйонів. Для жінок стала музою В.Лі, яка зіграла роль Скарлетт у фільмі «Віднесені вітром». Вони хотіли наслідувати її ніжну красу: тонкі брови, пронизливий погляд, недоступність та загадковість. Також у цей період стає відомою Г.Гарбо, з її незабутніми очима та елегантною харизмою, яка стала легендою кінематографа. М.Дітріх, яка стала кумиром багатьом, прославилася своєю роллю у фільмі «Блакитний ангел» 1930р. Її загадковий, пронизливий погляд, чарівний образ на екрані став легендарним і захопив серця глядачів. Вона стала іконою стилю завдяки своєму сміливому підходу до моди, вмінню поєднувати класику і новаторство. Жінки прагнули мати усі якості, які були притаманні видатним жіночим постатям того часу [2].

Більшість європейців 1930-х років прагнули виглядати зі статусом та віддавали перевагу елегантній стриманості. Саме цей фактор призвів до зміни жіночого та чоловічого костюма. Людям було важливо передати свою життєву позицію через одяг [6].

Отже на жіночу моду 1930-х років вплинули соціальні та культурні фактори, зокрема Велика Депресія, повернення до традиційних цінностей, розвиток популярності кінематографу тощо.

1.2. Аналіз жіночого одягу 1930-х років та його характерних рис

Поступове зростання жіночності дало можливість жінці демонструвати округлий бюст та легкий вигин талії. Довге волосся, яке наполовину приховувало вуха, ховалося під крихітними капелюшками, які зсувалися назад і відкривали чоло. Спідниці мали довжину до середини гомілки і, як правило, були довшими ззаду, ніж спереду. Актуальними були спідниці годе або спідниці, оздоблені складками, довжиною нижче колін. В моді були короткі болеро, які використовували жінки як і в повсякденному, так і святковому варіанті. До святкових суконь, які шились з атласу, шифону або оксамиту, додавались болеро з натурального хутра. Зона декольте часто була драпірована, а рукава - у формі невеликих буфів, що додавало жіночому тілу ще більше плавності та м'якості. Жіночий силует ставав надзвичайно струнким та елегантним. В одязі актуальні кольори пастельних відтінків: блідо-акваморський, блідо-трояндовий, колір пергаменту. 1930-ті роки характеризувались тенденцією на рукавички, яких було декілька пар у гардеробі кожної жінки. До вечірніх суконь шились рукавички з атласу - в тон, або контрастного кольору, у той час як повсякденний одяг доповнювався рукавичками із тканини в смужку або з іншим візерунком, з капелюхом або шарфом [2].

У світ моди 1930-х увійшла бавовна, що популяризувала в своїх роботах дизайнерка К. Шанель. Вона представила колекцію з британської бавовни у Лондоні. У світі аристократії став популярним білий колір, який дебютантки одягали на бали, сукні яких були пошиті з органзи або піке замість шовку та атласу[2].

У цей період з'являється такий вид одягу, як піжама, у чотирьох варіаціях: як одяг для сну, як альтернатива негліже, як неофіційна сукня для вечору та як пляжний одяг. Перші два варіанти згодом зникли, тоді як решта залишились. Пляжний піжамний одяг виготовлявся з шантунга або

крепдешину. У такий комплект входили розкльошені штани та вільні короткі пальта, додавались великі капелюхи з м'яким обідком. 1930-ті також пов'язані з «виробами, натхненними формою моряків». Темно-синій колір особливо був актуальним, він використовувався у виготовленні штанів та спідниць, костюмів. Крім цього, цей «стиль форми моряків» характеризувався одягом у синю та білу смужку, що була запозичена з форми французьких матросів Тулона (додаток А, рис. А.1) [8].

Жіночі силуети в моді починають поступово трансформуватися в більш мускулінні. Акцент створювався не на округлості рукавів, а на ширині плечей (рис. 1.1-1.3). Цей дизайнерський прийом додавав образу ще більш строгого та елегантного вигляду. Пальта, костюми та сукні часто шились з підплічниками, які розширювали верхню частину тіла. Такий елемент створював ефект ще більш тонкої талії, що було так характерно для моди 1930-х [9].

Рукави різних об'ємних форм і плісировані рукави також додавали об'єму плечовому поясу та часто використовувалися кутюр'є в моделях одягу (додаток А рис. А.2–А.4) [9].

Кінематограф справив на життя людей неабиякий вплив. Це був метод відволіктись від реальності під час депресії. Усі голлівудські студії мали власних художників костюмів, зокрема Е. Хед в студії Paramount; Оррі-Келлі (Оррі Джордж Келлі) – в Warner Bros., (Адріан Адольф Грінберг) – в MGM. На екранах став популярним гламур. «Гламур – це сексуальність плюс розкіш, плюс елегантність, плюс романтика», – дала визначення цьому поняттю американська письменниця М. Торп. Місією художників по костюмах у студіях було створити образ актриси як богині, неземної жінки. Часто доводилось застосовувати різноманітні прийоми конструювання для недосконалих фігур за допомогою корсетів та інших візуальних засобів. Наприклад, у фільмі К. Брауна «Летті Лінтон» художник по костюмам Адріан створив величезні гофровані рукава, аби приховати широкі плечі зірки. Досить часто костюми кінозірок ставали бізнес-ідеєю для магазинів одягу, зокрема вищезгадану сукню Адріана скопіював універмаг Масы's і вона була куплена

у кількості 500 000 одиниць по всій території США. Наприкінці 1930-х років художники по костюмам мали власні колекції для роздрібної торгівлі та часто створювались версії екранної моди для домашнього пошиття одягу [8].

У 1932 році Будинок моди Chanel створює вечірню сукню з шифону та райдужних паєток для студії MGM. Їх контракт був недовгим, так як Г.Шанель не була прихильницею зайвих прикрас, тоді як для публіки потрібен був максимально яскравий образ, аби втекти від недосконалої реальності. Підхід дизайнерки Г.Шанель до суконь був надзвичайно елегантним та підкреслював аристократичний образ особи, яка носила це вбрання [9].

У 1937 році Будинок моди Ж. Пату створив сукню-плісе з бісеру золотистого кольору, яка є відсиланням характерного мотиву арт-деко, який був прикладом голівудського гламуру. Сукня розкльошена з плісе, вирізана по косій у стилі М.Віонне. Ця сукня стала стилізацією світського життя.

Під впливом гламуру сформувався образ жінки 1930-х років, одягненої в довгу сатинову сукню білого кольору, який так подобався Голівуду через здатність тканини відбивати світло прожекторів. Це була стримана елегантність, створена навскісним кроєм М. Віонне. Сукня з такої тканини додавала еластичності, завдяки чому вона ніжно огортала тіло жінки пластичними складками. Властивість тканини демонструвала звабливі вигини фігури, але не оголювала її. Відроджена пуританська мораль не давала оголювати груди, натомість альтернативою стала спина. Глибокі до талії вирізи на спині часто прикрашались пишним драпіруванням та довгим шлейфом, що надзвичайно ефектно виглядало у кінострічці [9].

Вироби з шовкових тканин доповнювались оздобленням хутра: соболь, шиншила, норка, персидський баран і чорнобурка. Хутро створювало ефект розкоші, багатства та соціального статусу. Такий матеріал додавали до обробки краю або окремого елемента гардеробу [8].

Кінострічки, створені в Голівуді, поширили тенденцію важливості догляду за собою: від макіяжу до педикюру, що стало необхідністю через моду на босоніжки з відкритим носиком. У 1937 році актриса К.Беннет заклала

лозунг кожної жінки: «..єдиний час, коли ми не на святі, це час, який ми проводимо перед нашим туалетним столиком» [8].

Жінка 1930-х років мала бути у всьому доглянутою, стрункою, спортивною, що стало причиною розповсюдження здорового способу життя, прогулянок на свіжому повітрі та корисній їжі. Особливу увагу жінки приділяли косметиці, так як вважали, що частково зможуть досягнути жіночної довершеності актрис кіно. Популярною була компактна пудра від компанії Макс Фактор. Створювали оксамитові дуги брів, використовували тіні для повік та олівці, що надавало очам глибини та виразності. Ідеальний овал обличчя створювався за допомогою рум'ян, також використовували контурні олівці для губ для створення ефекту соковитих губ. Змінилися зачіски з популяризацією Голівуду, жінки все частіше відрощували волосся і фарбували його у білий колір а ля білий янгол. Волосся завивали у невеликі м'які локони, які зачісували назад, спускаючи хвилястими лініями від потилиці до плечей. Це надавало образу жінки особливої чарівності та жіночності [8].

Сукня у формі підкови від нью-йорської кутюр'є Елізабет Хоус є втіленням техніки, яка полягає в тому, щоб конструкція сукні входила у її дизайн. Е.Хоус, як і М.Віонне моделювала свої сукні на маленькому дерев'яному манекені, використовуючи папір [9].

Крій сукні, елегантність, використання еластичної тканини передає стиль того періоду, в якому рукава та спина залишились оголеними. Скульптурний ефект сукні передається за допомогою десяти вузьких смуг, що вирізані з шовкового крепу кольору слонової кістки та шифону. За допомогою ефекту деталей візерунка в передній частині сукні створюється перевернутий трикутник, який візуально продовжує тулуб. Глибокий вузький V-подібний виріз на спині, привертає увагу до складних швів (додаток А, рис. А.5) [9].

1.3. Жіночий одяг в творчості дизайнерів 1930-х років

У 1932 році було засновано будинок моди Nina Ricci. Його заснувала М.Ньєрі. Французька модельєрка-дизайнерка італійського походження народилась у м. Турин, на північному заході Італії, у родині шевця [10]. Пізніше вона стає дизайнером, а далі співвласницею будинку моди «Raffin» до самого його закриття. Будинок моди Nina Ricci був заснований у 1932 р. та представлений у 130 країнах світу і став популярним [11].

Одяг Н.Річчі був наділений атмосферою розкоші за привабливими цінами (у 3 рази дешевші, ніж у Будинків моди Ланвін і Шанель), цей стиль характеризується французькою витонченістю, ідеальним кроєм, пластичністю. Н.Річчі створила образ жінки з вищого суспільства, який ніс у собі одночасно сексуальний та статусний, романтичний та повсякденний, звабливий і закритий, величний і ніжний характер. Одяг характеризувався вузьким довгим силуетом, що ділився трохи вище лінії талії, глибокі вирізи, шовкові глянцеви матеріали, розкішну вишивку золотом, дорожчості, хутро, маленькі сумочки. Н.Річчі була однією з паризьких кутюр'є, які випускали моделі за нижчими цінами, ніж у бутиках [12].

Дизайнерка Н.Річчі була відома своїм «живим» створенням суконь, використовуючи драпірування, компоновання та вирізання деталей тканини на жіночому тілі доки не отримувалось бажаного результату. Її будинок моди спеціалізувався на одяганні жінок з витонченим смаком, а також створення суконь для особливих вечірніх подій та костюмів для молодших жінок. Незважаючи на велику конкуренцію серед інших будинків моди, її бізнес процвітав та був прибутковим. Будинок моди Н.Річчі у 1930-ті роки став місцем виходу витончених, елегантних, практичних моделей одягу.

Будинок моди Nina Ricci стрімко розвивався у 1930-х роках. Драпірована тканина, подібна до античного костюму, стала фундаментом для створення дизайнерських колекцій кутюр'є.

У 1935 році Н. Річчі закладає основні цілі створення одягу власного

бренду: він повинен бути легким, аби це могло підійти навіть для танців та знайти ту унікальну деталь, яка б полюбилась клієнтам. Через рік будинок моди Річчі створює темно-червоний костюм з величезним хутряним коміром (додаток А, рис. А.6). Сукні часто мали сміливе декольте (іноді навіть до лінії талії), були приталеними з великою кількістю драпіровок та гофре. Дизайнерка використовувала візерункові тканини, розрізаючи їх по косій частині. Будинок моди Nina Ricci спеціалізувався на верхньому вбранні, зокрема у 1937 році було створено чорне зимове пальто, довжиною максі (додаток А, рис. А.7–А.8).

У 1939 році будинок моди Nina Ricci розширився: займав 11 поверхів у трьох будинках. У цей період була розроблена модель приталеного червоного жакета з хутряною окантовкою із загнутим переднім краєм та спідниця силуету А. Часто окантовку з хутра додавали для гармонійного поєднання з капелюшками дам [13].

Дизайнер М. Роша народився у Парижі. З дитинства він мав рішучий сильний характер, повністю віддавався навчанням своєї справи. Розквіт його кар'єри припадає на бурхливі 1920-ті рр. У 1924 році М.Роша відкриває свій будинок моди ROCHAS на вул. Сан-Оноре у співпраці зі своєю першою дружиною І.Кутансо. Його підтримали художник К.Берар та дизайнер П.Пуаре. У 1920-тих рр. журнал Vogue назвав його молодим дизайнером молоді.

М. Роша привернув увагу молоді сильним девізом: молодість, простота та особистість. Він швидко став популярним завдяки своїм рішучим моделям та наслідуванню модних тенденцій 1930-х років. Він стверджував, що винайшов назву брюки та слекси (додаток А, рис. А.9). У своїх моделях використовував фланелеві матеріали найвищої якості, створював брючні костюми. Його сукні та костюми відрізнялись елегантністю, пластичністю та особливою жіночністю, яка була притаманна 1930-тим рр. [14].

Дизайнер М. Роша почав запускати інші модні товари і його бізнес не спеціалізувався лише на виготовленні одягу. Він швидко став модельєром-

новатором. Протягом 1930-тих його стилю був характерний напрямок архітектурних ліній і фактурних тканин. Він надихався колоніальними виставками, архітектурою, птахами чи квітами [15].

У 1933 році М. Роша у своїх роботах наслідує тенденцію розширеного верху, а саме акцент на широких плечах. Для цього він використовував прийом декорацій рукавів, фактурні тканини та об'ємні форми. У 1934 році М. Роша створює легендарну сукню, яка була увінчана фотографом Г. Меєрсоном – «пташина сукня» чорного кольору з гігантською білою чайкою на декольте (додаток А, рис. А.10). Цей рік також відомий в творчій кар'єрі М.Роша як виготовлення вечірньої сукні Black metal lamé (додаток А, рис. А.11) та Ніпросампре чорного кольору Dent de Lyon, прикрашена чорним пером птаха з дзьобом зі стразів. (додаток А, рис. А.12). Крім цього М.Роша виготовляв повсякденний одяг (додаток А, рис. А.13, А.15) [17].

У 1935 році Vogue привернуло увагу його фактурна сукня з об'ємним низом та підкресленою талією (додаток А, рис. А.14). Його ескізи часто розробляв художник Л. Беніньї, зокрема ілюстрація ансамблю одягу на перші обкладинка журналу Modes & Travaux (додаток А, рис. А.15). Художник К.Берард у 1937 році створив ескіз вечірньої сукні для М.Роша (додаток А, рис. А.16). Будинок моди ROCHAS виготовляв верхній одяг, зокрема довга вовняна куртка блідо-блакитного кольору з незвичайними кишенями по нижніх боках, у комплект якої входить капелюшок такого самого кольору (додаток А, рис. А.17) [18].

Дизайнер Р.Піге народився у Івердон-ле-Бен у Швейцарії. У 1918 році він переїжджає до Парижу. Перші його малюнки були створені для будинку моди Lanvin, проте їх не сприйняли та відхилили. Це не зупинило молодого дизайнера і у 1920 році він відкрив власну справу за підтримки його брата юриста. Це не тривало довго, але він зміг знайти роботу у П.Пуаре та Дж.Редферна, що дало йому колосальний досвід у вивченні дизайнерської справи [19].

У 1933 році завдяки підтримці його сім'ї та вищезгаданих дизайнерів

Р. Піге відкриває свій власний Будинок моди. Американська модна публіцистка Е. Ламберт описувала Р. Піге як дизайнера «тонких костюмів» та вишуканих денних суконь, а журнал *Vogue* прозвав його «майстром маленької вовняної сукні». Дизайнер став відомим своєю мінімальною увагою до деталей, а величезною – до крою своїх моделей суконь (додаток А, рис. А.18) [20]. Дизайнер Р.Піге зробив великий вклад у творчість К. Діора та Ю. де Живанши. У 1937 році Р. Піге довірив К. Діору створити дизайн до трьох колекцій і це дало неабиякий прорив для К. Діора у модній кар'єрі. Однією з дизайнів К. Діора для Р. Піге стала колекція «Cafe Anglais» у 1938 році з пишними спідницями до колін (характерна риса, яка згодом стала притаманна для суконь К. Діора), яка була добре сприйнята суспільством (додаток А, рис А.19–А.20) [21].

Сукні Р. Піге відрізнялись своїм приталеним ніжним силуетом, який підкреслював тендітність, м'якість, елегантність жіночого тіла. Він створював моделі з відкритими плечима (додаток А, рис. А.21), прямокутною горловиною, яка є трендом і в наш час (додаток А, рис. А.22), використовував хутро (додаток А, рис. А.23) та тканини з геометричними візерунками (додаток А, рис. А.24).

Руф М. народилася у сім'ї творчих людей, тато був бельгієць, а мати німкеня. У 1902 році сім'я майбутньої кутюр'є відкрила в Парижі будинок моди Drécoll, а точніше філію відомого К. Дреколла, заснований у 1896 році [22]. На початку своєї кар'єри М. Руф була відома своїми спортивними дизайнами, а пізніше – жіночними, тонкими та елегантними силуетами у своїх моделях з рюшами, гофре та скошеним вирізом (додаток А, рис. А.25–А.26) [23].

Руф М. у своїх моделях використовувала сірчано-жовтий, грендж, кораловий, чорний, темно-синій, білий, смарагдовий, пудрово-блакитний кольори. Особливістю є те, що це були обов'язково складні кольори, унікальні, цікаві. Вона вважала, що не потрібно боятись використовувати ті кольори, які подобаються, а не ті, що диктує мода. Шовк і вовну використовувала для

денного одягу, також трикотаж у смужку та шерсть. Сукні для виходу шились з тафти, креп-сатину, цупкого атласу, прозорого мережива, шовкового трикотажу. Жакети-болеро часто розбавлялись плечами-реглан і були двобортними з шовкового попліну, файлю та золотого муару. Сукні з трендовими великими рукавами – буфами. Блузи виконувались з атласного крепу та тафти [24].

Ланвен Ж. – французька кутюр'є, засновниця будинку моди Lanvin. З 13 років вона почала вивчати швейну справу, яка згодом допомогла їй влаштуватись в капелюшне ательє, у якому була відповідальна за доставку капелюхів по всьому Парижу. У 1889р. відкриває свою справу – власну капелюшну майстерню. Досить швидко її ательє набирає популярності, оскільки вона створювала надзвичайно витончені та практичні моделі капелюхів, чого не можна було сказати про звичних тоді сюрреалістичних та незручних моделей. Крім цього вона шила одяг для своїх молодших сестер. Головні убори, створені Ж. Ланвен мали неабиякий успіх [25].

Найбільшим натхненням для Ж. Ланвен стала її дочка Маргарет. Через їхній тісний зв'язок народився один з найпопулярніших Будинків моди ХХ століття Lanvin. Це стало для кутюр'є натхненням заглибитись у дитячий одяг. Саме через Маргарет Ж. Ланвен почала шити витончені сукні. Будинок моди Lanvin був наділений материнською любов'ю, натхненням для своєї дитини, саме тому народився культовий логотип бренду: малюнок жінки та дитини, автором якого є художник П. Іріб (додаток А, рис. А.28) [26].

Lanvin регулярно відкривав нові відділи: головні убори, дитячий одяг, жіночий, чоловічий, нижня білизна, весільні сукні, парфуми і навіть предмети дизайну інтер'єра. Ж. Ланвен побудувала цілу імперію Lanvin. Слід зазначити, що вона була першою, хто запустив лінію дитячого одягу у 1908р., перша, хто запропонував на замовлення чоловічий одяг у 1926р. та створив змішану туалетну воду [26].

Ланвен Ж. завжди подорожувала, набираючись досвіду, вивчаючи культури інших країн: індійські сарі, китайський національний одяг, вбрання

тореадорів, етнічні вишивки та матеріали. Вона вивчала предмети, шматки тканини, які траплялись їй впродовж подорожей. Однією з її найкращих подорожей став Єгипет, у 1930р. (додаток А, рис. А.29) [26].

Найхарактернішими рисами одягу Ж. Ланвен були елегантність, жіночність та сучасність. Крім цього притаманним було використання яскравих кольорів, таких як синій, чорний, білий. У своїх роботах вона використовувала срібло, рослинні та геометричні орнаменти. Вона не вміла малювати та була самоучкою у швейній справі [27]. У її сукнях часто можна побачити єгипетські мотиви (додаток А, рис. А.30). У своїх виробках дизайнерка Ж. Ланвен використовувала приталені силуети, які здебільшого розширюються донизу – саме це створювало елегантний та жіночний вигляд (додаток А, рис. А.31–А.34). Улюбленим відтінком дизайнерки Ж. Ланвен став *bleu nuit*, тобто колір нічного неба. У її колекціях чимало одягу у такому кольорі, також використовувала пудрові відтінки, насичено жовтий (додаток А, рис. А.35) [27].

Ланвен Ж. часто співпрацювала з відомими кутюр'є Парижу, створюючи нові моделі суконь. У них є характерні дизайнерські риси: строгий, приталений силует, використання синього кольору, хутра, різноманітних накидок тощо (додаток А, рис. А.36–А.39) [27].

Будинок моди Lanvin у 1930-х диктував моду усьому світу, випускаючи елегантні, сучасні моделі одягу, у яких мріяли буди вдягненими усі модниці світу. Крім вечірніх суконь, створювався домашній, спортивний та інших призначень одяг (додаток А, рис. А.40–А.43) [27]. Будинок моди Lanvin залишив неабияку дизайнерську спадщину, будучи одним з найвідоміших брендів у світі.

Л. Лелонг – французький кутюр'є, успіх якого припадає на 1920-1940-ві рр. Його будинок моди у міжвоєнний період був одним з найбільших у Парижі. Народився майбутній митець у Парижі у сім'ї власників модного магазину АЕ Lelong. У 1913р. Л. Лелонг почав створювати свої перші дизайни, які перервала служба у війську під час Першої світової війни. Був нагороджений

Воєнним хрестом [28].

Лелонг Л. після закінчення війни повернувся до сімейного дизайнерського бізнесу, який згодом став одним з найперспективнішим будинком моди поряд з Ж. Пату та Е. Моліне. Лелонг Л. пропонував багатим світським дамам знижку за фотографування у його вбраннях [28].

У 1930-х рр. під час Великої депресії Л. Лелонг пропонував світу носити розкішний одяг. Протягом міжвоєнного періоду його будинок виражав французьку елегантність, витонченість, а клієнти складались з міжнародного суспільства та богеми. Л.Лелонг був вчителем багатьох відомих нам кутюр'є, серед яких К.Діор, П.Бельмен, Ю. Живанши. Він був добре відомий своїми якісними сукнями, які створювались лише з красивих тканин [29]. Його перша колекція прет-а-порте *Robes d'Edition* була випущена в 1934р. Вона складалася з виготовлених та замовних моделей одягу у п'яти розмірах обмеженої кількості (додаток А, рис. А.44). Лінійка була припинена у 1940 р. [29].

Практично усі сукні Л. Лелонга драпіровані та мають витончений крій. Він використовував у своїх моделях твід, креп, подвійні намиста, потрібні браслети та коштовності, аби додати ще більш розкоші вбранню. Його дружина Н. Лелонг була музою та символом ідеальної клієнтки. Досить багато суконь він одягав на неї для презентації своїх колекцій та фотосесій (додаток А, рис. А.45–А.48) [29].

Серед його відомих клієнток були Колетт, Г.Гарбо, герцогиня Віндзорська та М. Дітріх. Л. Лелонг часто співпрацював з відомими паризькими кутюр'є, створюючи елегантні дизайни та набираючись досвіду. Такими дизайнерами були Е.Скіапареллі, Г.Шанель, А.Бернар тощо (додаток А, рис. А.49–А.51) [29]. Одяг, створений Л. Лелонгом, вражав своєю елегантністю, красивим кроєм, складками, різноманітними деталями. Він прагнув творити сучасну моду. Використовуючи складні моделювання, приємні на дотик тканини з різноманітними візерунками, Л. Лелонг будував імперію Lelong, яка стала успішною у світі моди тих часів (додаток А, рис. А.52–А.54) [29].

Е. Скіапареллі народилась у римському Палаццо Корсіні. Під час переїзду до Нью-Йорка, Ельза познайомилась з дружиною художника – дадаїста Г. Пікаб'я, що дало їй можливість потрапити у коло авангардистів-художників того часу. П. Пуаре запропонував Е. Скіапареллі запозичити кілька моделей одягу, оскільки така нетипова зовнішність могла б стати чудовою рекламою для його будинку моди. Саме П. Пуаре засвітив у Е. Скіапареллі любов до моди, дизайну, розкоші, кольорів, матеріалів, вишивок та оздоблень [30].

У середині 1920-х Е. Скіапареллі почала працювати сама на себе, бути дизайнером-фрілансером. Вона постійно працювала над новими дизайнами, прагнула придумати щось геніальне, незвичайне. Саме ця концепція зробила її однією з найвідоміших дизайнерів, які працюють в стилі сюрреалізму [30].

Першою відомою її ідеєю став пуловер ручної в'язки з чорно-білим мотивом *trompe-l'œil* – досить простий дизайн, але радикальний (додаток А, рис. А.55). У свій час журнал *Vogue* це визнав «шедевром». У 1928р. Е. Скіапареллі відкриває свою власну справу – ательє «*Schiaparelli – Pour le Sport*». У її колекціях були присутні трикотажні речі, купальники, пляжні піжами та аксесуари (додаток А, рис. А.56–А.57). Серед цих моделей ключовими стали мотиви абстрактних черепах, скелетів, матроські татування, також контрастні кольори [31].

З 1929 році Е. Скіапареллі почала активно розробляти нові дизайни для своїх колекцій. Це був рік інновацій у матеріалах, крою, деталей: комбінезони з видимими блискавками, пальто з прогумованої вовни та шовку, перші вечірні сукні з глибоким декольте, брюки-кюлоти, костюми з високими плечима, аеродинамічні вирізи, сюрреалістичні капелюхи. Її дизайни приваблювали лише сміливих, незалежних та вільних жінок, таких як М. Дітріх, герцогиня Віндзорська, Г. Гарбо, Н. Елюар, В. Лі, М. Вест та інші відомі постаті [32].

Кожна колекція Е. Скіапареллі несла у собі величну історію, мистецтво та повсякденне життя, сюрреалізм та символізм, провокацію та суворість. У 1930-х її колекції були наповнені спортивним одягом з суворими лініями,

денними та привабливими вечірніми сукнями та костюмами «хард шик» (додаток А, рис. А.58–А.61) [32].

1930-ті роки стали для Е. Скіапареллі періодом співпраці з С. Далі, який надихнув її на створення сюрреалістичних моделей, які відомі по всьому світу (додаток А, рис. А.62–А.64). Вони створили легендарні речі, такі як капелюх у взутті, сукня з принтом лобстерів, сукня-скелет, сукня-сльоза. Крім цього Е. Скіапареллі співпрацювала з художником Ж. Кокто, малюнки якого курюр'є зображувала на пальто та ювелірних виробх. Вона також винайшла «шокуючий рожевий» колір – інтенсивний, чистий пігмент [32].

Е. Скіапареллі була відома використанням інноваційного текстилю, який би імітував кору дерева або креп-папір. Вона почала шити одяг з пом'ятої віскози ще за 50 років до того, як І. Міяке створив схожий плісирований одяг. Постійно роблячи експерименти у матеріалах, Ельза вперше використовувала синтетичні матеріали в кутюр. Часто вона приділяла увагу нетрадиційним матеріалам, таким як родофан, прозорий пластик. Втім ці експерименти іноді приводили до того, що сукні створені нею, перетворювались на хімічний осад після контакту з м'якими речовинами [32].

Будинок моди Schiaparelli існує і сьогодні, створюючи незвичайні, часом реалістичні моделі одягу. Фактично, він продовжує концепцію своєї засновниці. У 2022р. Е. Скіапареллі було включено до книги Ф.Гіпсона про жіноче та феміністичне мистецтво.

Висновки до розділу 1

У першому розділі проаналізовано соціально-економічні, культурні і мистецькі передумови розвитку моди 1930тих років, а саме періоду, який суттєво вплинув на сучасний жіночий одяг. Внаслідок Великої Депресії, яка охопила США та країни Європи, суспільство пережило глобальну кризу, яка змусила людство повернутись до традиційних та моральних норм життя.

Досліджено, що у цей період відбуваються зміни у мистецькому та культурному житті: посилення тоталітарних режимів, хвиля еміграції митців, науковців до США та розвиток кінематографу, який подарував людям ілюзію стабільності та краси.

Визначено, що мода 1930-х років увібрала у себе прагнення до елегантності, «холодної» вишуканості, що сформувало у моді того періоду образ жінки з м'якими, округлими лініями, окресленою талією та видовженим струнким силуетом. Жіночий одяг 1930-х років відрізнявся стриманістю, витонченістю та комфортом. Важливими елементами цієї моди стали рюші, волани, дорогі якісні тканини, прості, але стильні крої, акцент на талії та тендітних жіночих плечах, глибокі кольори, використання хутра.

Встановлено, що мода почала поступовий процес маскулінності, у якому акцент створювався на ширині плечей. Цей дизайнерський рух додавав одягу ще більшої стриманості та елегантності, а також візуально робив жіночу талію вужчою. Одяг мав бути легким, але з цікавими деталями.

Досліджено творчість провідних дизайнерів 1930-х років - Е.Скіапареллі, Л.Лелонг, Н.Річі, Ж.Ланвін тощо.

РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

2.1. Тенденції 1930-х років в творчості сучасних дизайнерів

На сьогоднішній день стиль 1930-х років застосовується у багатьох колекціях провідних дизайнерських Будинків моди. Цей напрям моди характеризується елегантністю, строгістю образів, підкресленням жіночих форм та класичними силуетами. Особливу роль відведено у цьому стилі жінці – тендітній, елегантній та по-справжньому жіночній.

Сучасні дизайнери в свої творчості звертаються до різних мистецьких течій та історичних періодів як джерела натхнення [52]. Наприклад бренд Schiaparelli продовжує ідею своєї засновниці Е.Скіапареллі. Створений одяг дизайнерами цього будинку моди має усі характерні риси 1930-х рр.: приталені, корсетні силуети, V-подібний виріз горловини, широкі підняті плечі, мінімалізм, елегантний жіночий силует.

В останніх колекціях Schiaparelli прослідковується стиль 1930-х років. Головний арт-директор Будинку моди Schiaparelli Д.Розберрі часто надихається періодом заснування Будинку моди Schiaparelli та сюрреалізмом Е. Скіапареллі, тому на подіумах ми можемо побачити неповторні, абсолютно унікальні моделі одягу, які характерні лише цьому бренду. Прикладом використання стилю 1930-х рр. може бути колекція Schiaparelli Couture осінь/зима 2022-2023 рр. Колекція була присвячена сюрреалістичній моді Е. Скіапареллі. У ній були представлені приталені, елегантні силуети 1930-х рр., використання глянцевого тканин, оксамиту, високий плечей, вишивки і безлічі декоративних елементів (рис. 2.1–2.2) [33]. Використання складок, драпірувань, розширеної лінії плечей і притаманному лише Schiaparelli тонкому силуету по лінії талії – це візитка сучасного будинку моди Schiaparelli.

Рис. 2.1 Жіночий одяг, бренд Schiaparelli Couture осінь/зима 2022-2023, фото Vogue [35]

Рис. 2.2. Жіночий одяг, бренд Schiaparelli Couture осінь/зима 2022–2023, фото Vogue [35]

Дизайнер Д. Розберрі переосмислив у колекції Schiaparelli весна-літо 2024 силуети 1930-х років. Він додав до моделей об'ємні плечі та структуровані жакети. Ці елементи одягу повертають нас до класичних силуетів, але тим не менш виглядає свіжо та сучасно. Цей бренд особливо славиться своїм використанням скульптурних бюстів та корсетів, що стали одними з центральних тем колекції. Ці елементи надають моделям ефекту

статуї, що робить цю колекцію величною. В колекції представлено багато тканин, таких як: атлас, шовк, парча, а також тканини з крупною структурою, що створює контрастний перехід між матовими та глянцевиими тканинами. Колекція виглядає елегантно та вишукано (рис. 2.3) [34].

Рис. 2.3. Schiaparelli весна-літо 2024, фото Vogue [35]

Мода 1930-х рр. тісно пов'язана із сьогоденням. Основні риси, які виражають цей стиль – класичний крій, приталеність силуетів, елегантність образу та прояв чарівної жіночності.

Підвидом стилю 1930-х рр. є «гламур», що виник у вечірньому одязі завдяки впливу Голлівуду. У Франції він називався «Стиль Одеон» на честь

легендарного естрадного театру. Гламур, як підвид стилю 1930-х рр., є актуальним і сьогодні. Він приніс нам блискучі тканини – атлас, ламе, парча, а також оздоблення пастками, стразами, кришталевими камінцями. Саме ці декоративні елементи залишаються в моді вже довго та стали класикою при виборі святкового вбрання. Голлівудський гламур – це стиль підкресленої жіночності. Останні декілька сезонів у моду повернулись корсети, що твердо триматимуть позиції ще надовго. Він створює ідеальну лінію фігури, надаючи жінці тендітності та чарівної привабливості. Корсет задає тренд на білизняний стиль в одязі, який став однією з головних тенденцій 2023–2024 рр. [36]. Залишаються актуальними спідниці довжиною міді та максі – «must have» у гардеробі кожної жінки. Цей елемент одягу поєднується з багатьма іншими речами та є універсальною річчю.

Приталений силует, що підкреслює жіночу фігуру, проглядається у найновіших колекціях дизайнерів. Зокрема, українські бренди, такі як, One by One, BEVZA випустили у продаж жакети приталеного крою. Вони поєднуються з спідницями міні, кльош, прямою, максі та відшиваються у різноманітних матеріалах: твід, шерсть та інші цупкі тканини. Приталені жакети тісно межують з трендом на широкі плечі, що було однією з провідних тенденцій 1930-х рр., заснованою Е. Скіапареллі. Цей елемент додає силуету строгості, офіційності та «холодної елегантності», яка є актуальною у період воєнних конфліктів та загострених подій.

Також 1930-ті рр. характеризуються використанням хутра у вечірніх сукнях та верхньому одязі. Сьогодні ж тренд на шуби, особливо короткі до лінії талії або стегон, одягнув жінку будь-якого соціального класу. Цей елемент одягу залишається актуальним з нами ще на 2025 рік. Буквально у кожному магазині одягу у зимовій колекції 2024–2025 можна знайти шубу будь-якої довжини, частіше короткої довжини.

Історія костюма відкриває нам можливості бачити актуальні тренди, а найголовніше – розуміти їх. Оволодівши знанням історії моди, ми надаємо

нове дихання попереднім стилям, які неодмінно повертаються з кожним роком у дизайнерські колекції.

2.2. Художні засоби на основі тенденцій 1930-х рр.

У процесі аналізу вибраної теми та досліджуючи ескізи/фото 1930-х рр. можна дійти висновку, що цей період характеризується глибокими кольорами, включаючи глибокий синій, червоний, смарагдовий, а також усі варіанти пастельних кольорів. Також акцентом тих часів стало оздоблення – принти, пастки, декоративні тканини, стрази. Колір обов'язково повинен був бути складним, глибоким, який поєднує у собі декілька кольорів та залежить від події або призначення. Проте, слід зазначити, що 1930-ті рр. стали періодом створення яскравих, сюрреалістичних кольорів, таких як «шокуючий рожевий», винайдений Е. Скіапареллі.

Актуальним також залишається чорний та білий, який доволі часто використовувався у виборі тканин для майбутніх колекцій одягу. 1930-ті рр. характеризуються практичністю, тому наприклад чорний є практичним кольором, який підходить для усього. Часто можна було зустріти поєднання чорного та червоного, білого та синього. Композиції створювались на контрастах, іноді на нюансах.

Для розробки колекції вибрано застосування чорного, глибокого синього, зеленого, червоного та різноманітних пастельних кольорів, створених на основі білого кольору (рис. 2.4).

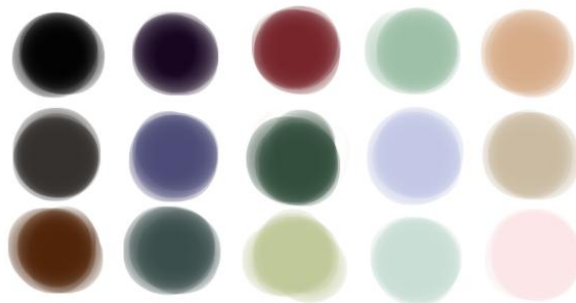

Рис. 2.4. Кольорова гама колекції

Силуетні форми та особливості пропорційності дослідженої теми.

Силуетні форми стилю 1930-х рр. побудовані більше на геометричних лініях, а ніж на плавних. У формах просліджується прямокутник, трикутник, у тому числі і перевернутий. Характерні чіткі строгі силуетні лінії та виражені лінії членування надають силуету офіційності та елегантності. Слід додати, що 1930-ті рр. це період підкресленої жіночності, тому аби прибрати занадто геометричні строгі лінії, що псують м'який силует жінки, застосовують прийом введення складок, драпіровок, бантів, воланів та рюш. Саме ці елементи розбавляють базовий крій, надаючи йому більш тендітних ліній, які м'яко підкреслюють тіло жінки. Плечовий одяг має форму перевернутого трикутника, у якому акцент робиться на широких плечах, що ще більше візуально виділяє тендітну вузьку талію. Ефект широких плечей досягається за рахунок об'ємних рукавів або наплічників, що вшиваються у жакети або сукні. Поясний виріб навпаки має прямокутну форму, чим продовжує силует та робить цілісний образ стрункішим.

Орнаментально-декоративні властивості обраної теми. Мода 1930-х рр. характеризується введенням декоративних елементів виконаних із пасток, страз, камінців. Саме це оздоблення надає практичному базовому одягу жінки більш святковий та цікавий вигляд. Крім цього використовували банти, рюші, волани та буфи. Тканини часто обирались у всі можливі принти, а саме в горошок, тваринні та рослинні мотиви, клітинку, горизонтальну та вертикальну смужку.

Застосування фактур і матеріалів у дослідженій темі. Для проєктування колекції обрано ряд різноманітних матеріалів, які найкраще підходять під тематику 1930-х років. У 1930-х рр. для пошиття одягу застосовувались як натуральні, так і синтетичні тканини. Для виготовлення повсякденного одягу у матеріалі використовували бавовну, льон та шерсть.

Найбільше цінувались якісні тканини, які створювали довговічний одяг. Таким матеріалом є вовна – натуральне волокно, що отримують з шерсті

тварин (здебільшого овець, альпак, кіз, лам та верблюдів). Вовна має ряд таких властивостей, як: теплоізоляція (це робить її ідеальним для холодної пори року), гігроскопічність, забезпечення природної циркуляції повітря (що робить цей матеріал комфортний у носінні). Також вовна має вміст ланоліну, який дає їй меншу схильність до забруднення та антибактеріальні властивості. Вовна є цінним матеріалом, який у «поліестерову епоху» цінується своєю якістю та довговічністю [37].

Крім вовни, часто використовували бавовну, яка має схожі характеристики. Бавовна – натуральне рослинне волокно. Вона є м'якою та приємною на дотик. Одяг з бавовни особливо актуальний у теплу пору року, так як це дихаючий матеріал. Властивостями цього матеріалу також є гігроскопічність, гіпоалергенність, міцність та довговічність. У 1930-х рр. з бавовни шили літні романтичні сукні з рюшами та зборками, хустинки, спідниці та блузи. Цей матеріал міг бути не лише однотонним, а й мати візерунки, наприклад дрібні квіточки або горошок [38].

Період 1930-х рр. характеризується використанням шовку в моделях одягу, одного з найпопулярніших та найрозкішніших матеріалів. Він був поширений у жіночому одягу: з нього шили жіночі блузи, сукні, піжамні комплекти, нижню білизну та підкладки для дорогих костюмів. Завдяки своїм властивостям бути гладким, еластичним та блискучим, шовк ідеально підходить для суконь з драпіруванням та елегантних струнких силуетів.

Зі штучних тканин, які використовуються у колекції є ацетатний шовк, букле та креп. Ці тканини ідеально підходять для виготовлення вечірнього, святкового, ділового одягу. Букле та креп – матеріали, з яких виготовляють костюми, елегантні жакети та теплі сукні, а ацетат є аналогом шовку для блуз та спідниць.

Для пошиття колекції було застосовану трикотаж зі вмістом еластану. Ці матеріали ідеально підходять для спортивного призначення, оскільки є стійкими, добре тягнуться, створюють ідеальний прилягаючий силует, роблячи фігуру стрункою. Крім цього, ці тканини є зручними при рухах, що є

особливо важливим у спортивному одязі.

2.3. Визначення типу та образу споживача

Першим необхідним та головним етапом створення колекції є визначення типу та образу споживача. Це аналіз, який включає в себе демографічні, соціальні, психологічні та поведінкові критерії. Саме це дозволяє дизайнеру визначити потенційного покупця, проаналізувати його слабкі місця та зрозуміти, чи буде успішною його колекція.

Обрано споживача – дівчину віком 23–27 років. Проживає у Європі. Працює у мистецькій галереї. Вона молода, амбітна, незалежна. Любить свободу, бути незалежною для неї пріоритет. Вона працює у сфері мистецтва, дизайну або маркетингу. Полюбляє практичність та мінімалізм у одязі. Для неї важливий матеріал, з якого виготовлено одяг: обов'язково він повинен бути приємним до тіла та гарно виглядати. Надає перевагу шерсті, велюру, атласу, шовку та бавовні. Займається спортом, а саме йога, біг та теніс. У вільний час полюбляє кіно, театр та виставки. Коло її друзів – це жінки такого ж віку та таких ж цінностей. Любить подорожувати, особливо з кимось, зазвичай, це подруги або сім'я. Вона займається творчістю – малює рельєфні картини, займається гончарним мистецтвом та постійно експериментує з новими матеріалами, наприклад розпис по склу. Вона часто веде переговори з бізнес-колегами, тому мати у своєму гардеробі капсулу з офіційним одягом – обов'язково.

2.4. Характеристика блоків колекції та їх асортиментного складу

Ескізні ряди моделей одягу розподілено на 8 блоків. Композиційна побудова ескізів повністю відповідає проаналізованим тенденціям моди 1930-х рр. років, а саме: акцент на талії, прямий та видовжений силует, простий крій.

Перший блок, названий «*Урочистий захід*» (I), присвячений важливим

заходам нашого споживача, аби виглядати офіційно. Кольоровою гамою став трендовий бордовий, який ще траплятиметься у інших блоках, білий, молочний та коричневий. У всіх 5 моделях помітний акцент на талії та плечах, відчувається гострота ліній, що робить цей блок урочистим та офіційним (додаток Б, рис. Б.1).

Модель 1.1. складається з класичного приталеного жакету з округленою лінією застібки, коміром стійкою, двошовними рукавами та манжетами. Спідниця розширена до низу, довжиною максі.

Модель 1.2. являє собою комбінезон з двома виточками по лінії талії, штани прямі, двошовні рукави.

Модель 1.3. складається з укороченого жакету з вертикальними рельєфами, манжетами на рукавах та декоративними гудзиками. Спідниця-шорти пряма, з прорізними кишнями.

Модель 1.4. Складається з класичної блузки з двошовними рукавами, поверх якої одягається корсет бордового кольору, спідниця довжиною до колін.

Модель 1.5. являє собою приталений жакет, довжиною до лінії стегон, з вертикальними рельєфами, спідниця максі з симетричними розрізами до колін.

Наступним ескізним рядом став блок під назвою *«Повсякденно-діловий» (II)*. Оскільки наш споживач – це жінка кар’єрних цінностей, то у повсякденному житті вона обирає одяг, який би дозволяв їй показувати цей статус кожного дня. Цей блок присвячений для зустрічей з друзями, походам у кафе, ресторани чи кіно, а також на шопінг. У цьому ескізному ряду проглядається видовжений силует не лише за допомогою видовжених поясних виробів, а й взуття, яке робить ноги візуально довшими. Кольоровою гамою обрано білий, темний синій та коричневий. Це ті відтінки, які виглядають дорого та статусно (додаток Б, рис. Б.2).

Модель 2.1 це блузка з об’ємними рукавами та декоративним нашивним елементом, штани прямі з резинкою на талії.

Модель 2.2 являє собою блузку з глибоким розрізом по центру,

рукавами, що розширюються з ліктів, а також пряма спідниця довжиною міні з пришивним поясом.

Модель 2.3 складається з приталеного жакету, доповненням якого є хустка. Спідниця пряма, з симетрично-округленою лінією низу.

Модель 2.4 являє собою приталений жилет з короткими рукавами та геометричним низом. Спідниця класична, довжиною максі.

Модель 2.5 складається з блузки приталеного крою, з декоративними гудзиками по центру та геометричною лінією горловини. Штани класичні трохи розширені від лінії колін, з кокеткою.

Блок **«Яскраве свято» (III)** - присвячений гучним вечіркам, походам у дорогі ресторани, зустрічам зі знаменитими людьми. У цьому блоці кольоровою гамою став молочний, чорний та бордовий. Силуети видовжені, відкрите жіночне декольте. Цей блок присвячений жіночності, елегантності, що яскраво виражена у одязі 1930-х років (додаток Б, рис. Б.3).

Модель 3.1 це корсет з відкритими плечами та вертикальними рельєфами. Спідниця міні, розширена до низу, з пришивними шортами.

Модель 3.2 являє собою класичну сукню з відкритим декольте, довжиною максі з центральним розрізом до лінії колін.

Модель 3.3 складається з асиметричного топу та спідниці «балон», розширеної до низу, довжиною міді.

Модель 3.4 це структурний подовжений топ з акцентною лінією талії, верхній зріз оброблений пришивним хутром, спідниця максі з розрізом з лівого боку.

Модель 3.5 складається з топу на тонких бретелях, спідниця симетрична, на запах, довжиною максі, виготовлена з двох різних частин.

Блоком **«Мистецький робочий» (IV)** може бути використаний для носіння у мистецькому просторі. У цьому блоці використаний акцент не на форми, а на тканини: синій у смужку, як «офісний тренд» 2025р., статична клітинка. Кольорова гама несе у собі символізм: синій, як колір стимулу творчості, гармонії та дружності, а білий притаманний тим, хто не боїться

ламати стереотипи і починати щось нове (додаток Б, рис. Б.4).

Модель 4.1 складається з укороченого жакету з симетричними подовженими дугоподібними лініями нижнього зрізу, шорти з завищеною лінією талії та пришивною спідницею.

Модель 4.2 являє собою жакет приталеного крою з об'ємними рукавами, а також класичними шортами.

Модель 4.3 це класична сукня, з лежачим коміром, нижній зріз рукавів та сукні оздоблений воланами.

Модель 4.4 складається з блузки з коміром стійкою, рукавами-воланами та зборкою по лінії талії. Спідниця довжиною максі з центральним розрізом до лінії колін та зборкою по лінії стегон.

Модель 4.5 являє собою сукню з розширеним об'ємним низом та округлими рукавами, поверх якої одягається корсет без бретельок.

П'ятим блоком став *«Домашній затишок» (V)*. Цей ескізний ряд про ніжність, повітряність фактур, притаманних 1930-х рокам. Тут спостерігаються молочні відтінки, тканини у ніжний візерунок, що робить цей одяг ідеальним для домашнього комфорту. Тканинами цього модельного ряду можуть бути лише натуральні, як-от бавовна чи льон. Композиційні форми видовжені, а також залишаються геометричні форми, як аспект моди 1930-х рр. (додаток Б, рис. Б.5).

Модель 5.1 це нічна сорочка на тонких бретелях з воланами по нижньому та верхньому зрізу.

Модель 5.2 являє собою домашню сукню на тонких бретелях, довжиною максі, з імітацією бра та оздобленим хутром верхнім зрізом.

Модель 5.3 це домашній халат з поясом, нижній та верхній зріз оздоблений воланами.

Модель 5.4 складається з нічної сорочки напівприлеглого силуету, з двошовними рукавами, v-подібною горловиною та класичними шортами.

Модель 5.5. складається з структурного вкороченого топу з декоративними гудзиками. Спідниця з кокеткою, асиметричним низом. Топ і

спідниця оброблені воланами по нижньому зрізу.

Блок 6 під назвою «**Натхнення**» (VI) слугує нашому споживачу, як одяг для творчості, а саме ліплення з глини та малювання картин. Кольорова гама – коричнева та молочна, тканини у візерунок. Також у моделі під номером 5 є спеціальні накладні рукави-буфи, які дозволяють не замарати руки під час творчого процесу. Крім цього, у кожній моделі одягу передбачено кишені для зберігання усього необхідного під час творчості (додаток Б, рис. Б.6).

Модель 6.1 це комбінезон з сорочковим коміром, горизонтальним рельєфом по лінії грудей, короткими рукавами та накладними кишенями.

Модель 6.2 складається з блузки приталеного крою, з об'ємними рукавами покрою реглан. Шорти класичні з двома прорізними кишенями.

Модель 6.3 являє собою комбінезон максі з коміром стійкою, чотирма накладними кишенями, рукавами довжиною три четверті та з вертикальними рельєфами.

Модель 6.4 складається з сукні з вертикальними рельєфами, квадратною горловиною, короткими рукавами-ліхтариками та накладною сумочкою, яка кріпиться на лінії талії.

Модель 6.5 складається з топу та класичних шортів, з фартухом та об'ємними накладними рукавами довжиною три четверті.

Блок «**Modern Court**» (VII) присвячений заняттю спортом, а особливо тенісом. Він простий у моделюванні, несе у собі вертикальні рельєфи та приталені силуети. У ньому зберігається фемінність крою: спідниця-шорти, шорти з рюшами, елегантні V-подібні горловини. Кожен комплект зручний та кожен виріб може поєднуватись між собою, створюючи нові образи (додаток Б, рис. Б.7).

Модель 7.1 складається з жилету з вертикальними рельєфами, центральною застібкою-блискавкою та шорти з пришивною деталлю, на резинці.

Модель 7.2 це класичні довгі штани з вертикальними рельєфами на резинці та топ з v-подібною горловиною та плосколежачим коміром.

Модель 7.3 складається з топу з v-подібною горловиною, вертикальними рельєфами, з короткими рукавами та класичні шорти на резинці.

Модель 7.4 складається з укороченого спортивного жакету, приталеного силуету, з рукавами та коміром стійкою. Шорти на резинці, розширені до низу.

Модель 7.5 являє собою комбінезон на тонких бретелях та накидку з округлою лінією низу.

Останнім блоком став **«Верхній одяг» (VIII)**. У цьому ескізному ряді присутні важкі матеріали, а саме вовна – один з довговічних матеріалів. Кольоровою гамою цього блоку став коричневий, пісочний та молочний колір. Спостерігається строгість, геометричність ліній кожного ескізу. Також можемо побачити пальто, брюки з вертикальними рельєфами, максі спідниці – ці елементи роблять кожен силует видовженим (додаток Б, рис. Б.8).

Модель 8.1 це пальто довжиною максі з центральною застібкою, широкий плосколежачий комір, на рукавах манжети з декоративними гудзиками.

Модель 8.2 складається з приталеного жакету з широким плосколежачим коміром та класичною прямою спідницею довжиною максі.

Модель 8.3 являє собою жакет приталеного крою довжиною до лінії талії, з вертикальними рельєфами та декоративним елементом на шії.

Модель 8.4 складається з приталеного жакету, розширеного до низу від лінії талії, з пришивним корсетом, коміром стійкою та двошовними рукавами. Спідниця пряма, довжиною максі.

Модель 8.5 – вкорочене пальто, довжиною до лінії стегон з поясом та структурними рукавами. Штани прямі, розширені до низу.

Для виконання колекції у матеріалі обрано спортивний блок «Modern Court». Спортивний одяг став невід’ємною частиною нашого гардеробу. Насамперед, він відрізняється від інших речей тим, що несе у собі багато функцій. В теперішньому світі його комбінують з різними стилями: кежуал та повсякденному. Якщо раніше спортивний одяг носили лише з кросівками, то зараз його комбінують навіть з підборами, чоботами та туфлями. У

теперішньому світі зникли кордони між елементами одягу в гардеробі: класичні жіночі жакети комбінують з спортивними шортами або легінсами, сукні з кросівками.

Причиною популяризації спортивного стилю у 2025р. стали Олімпійські ігри 2024р., які пройшли з великим захватом і заповнили увагу людей зі всього Світу. Одним з головних тренів 2025р. – це додавання у свій повсякденний образ спортивні речі [39]. Серед найпопулярніших видів одягу можна виділити:

- Легінси, особливо формату велосипедок. Багато світових зірок комбінували їх з класичними оверсайз жакетами у своїх образах (додаток Б, рис. Б.9) [39].
- Джемperi та спортивні жакети – приталені, джемperi на блискавці, що подовжують силует і роблять його струнким (додаток Б, рис. Б.10) [39].
- Баскетбольні великі футболки. Це один з елементів вуличного стилю, який зараз комбінують зі шкіряними штанами, класичними брюками чи хустками (додаток Б, рис. Б.11) [39].
- Боксерські кросівки. Спеціальне взуття, яке одягають на ринг боксери, тепер комбінують з романтичними сукнями та шортами (додаток Б, рис. Б.12) [39].
- Купальники. Швейний виріб, який виготовляють з еластичного трикотажу – дайвінгу. Він має глянцеvu текстуру та комбінується з спідницями або міні-шортами (додаток Б, рис. Б.13) [39].

Спортивний одяг у гардеробі несе у собі можливості створювати нові образи, комбінувати, запускати нові тенденції. Він є зручним у носінні, що є на сьогоднішній день однією з найважливіших функцій одягу.

Популярним матеріалом для виготовлення спортивних виробів є трикотаж. Видом трикотажу може бути кулірна гладь, жаккард, інтерлок, дайвінг. Трикотаж має можливість робити силует приталеним.

Перевагами трикотажу є [40]:

1. Трикотаж м'який та еластичний, що робить його комфортним під час рухів. Він добре пристосовується до форми тіла, м'яко облягаючи його .
2. Більшість видів трикотажу мають дихаючі функції, тобто вони допомагають повітрю циркулювати між шаром тканини та тілом людини.
3. Трикотаж особливо популярна тканина серед спортивного одягу через свою властивість швидко поглинати воду. Це дозволяє тілу людини залишатись сухим під час спорту.
4. Трикотажні тканини міцні та витривалі, вони легко переносять процес прання і надовго залишають свій первозданий вигляд.
5. Хоч трикотаж здебільшого тонка тканина, але його видом є трикотаж на флісі, що дозволяє носити цей матеріал у холодну пору року.

Останнім часом популяризація трикотажних виробів зростає серед відомих українських брендів. Наприклад, трикотажний жакет останні декілька років став одним із найпопулярніших позицій у асортименті відомих українських та закордонних брендів, серед яких OneByOne, Kachorovska, Tommy Hilfiger (додаток Б, рис. Б.14–Б.16).

Під час виконання ескізів враховувались потреби споживача. На основі цього створено капсули одягу, які використовуються у різних призначеннях. Також слід додати, що кожен виріб поєднується між собою, тобто їх можна комбінувати для створення різних нових образів.

2.5. Розробка сценарного образу творчої колекції

Спортивний стиль завжди актуальний. В наш час спортивні елементи гардеробу стилізують з романтичними сукнями, довгими класичними спідницями. Тим не менш, для стилізації обраної колекції було обрано саме спортивне взуття. Воно є зручним, стильним та комфортний як у повсякденному житті, так і під час рухових активностей.

Для цього було створено підбірку актуального спортивного взуття.

Головним трендом спортивного взуття весни-літо 2025 стали замшеві кросівки. Замша додає фактурності взуттю, а також легко комбінується з будь-яким видом спортивного одягу. Тренд на замшеве взуття започаткував бренд MiuMiu, який ще у 2023р. випустив спортивну пару кросівок в колаборації з NewBalance, яку відразу було розпродано за лічені години (додаток Б, рис. Б.17) [44].

Сьогодні у світі брендів величезний асортимент замшевих кросівок з різним дизайном та комбінаціями кольорів. Тренд на акцентне взуття залишається актуальним, тому багато брендів створюють спортивні замшеві кросівки з насичених яскравих кольорів, як-от: червоний, зелений, блакитний. Для колекції «Modern Court» підійдуть моделі саме базових кольорів: білий, чорний, коричневий або пісочний, а також можна звернути увагу на пари з глибоких кольорів: темно синього, чорного, бордового (додаток Б, рис. Б.18–Б.21).

Для відтворення повноцінного образу на тенісному корті також можна додати козирок або бейсболку. Так як великий теніс грається під сонцем, то обов'язково потрібно прикривати голову, аби запобігти сонячному удару. Можна обрати козирок від бренду Ріма, який спеціалізується на спортивних аксесуарах. Крім цього, на тенісному корті часто використовують пов'язки на голову, аби запобігти попаданню волосся у очі. Також тенісний образ розбавляють гетрами або високими шкарпетками (додаток Б, рис. Б.22–Б.24).

Набір базових аксесуарів, таких як кросівки, козирок, пов'язки та шкарпетки ідеально підходять для завершеності образу на тенісному корті.

Висновки до розділу 2

Під час проведеного аналізу вибраної теми та актуальних тенденцій моди було визначено їхню схожість та відповідність. Ба більше, у першому пункті розділу було визначено Будинок моди, який створює колекції на основі модних тенденцій 1930-х. Було проаналізовано форми, кольори, пропорції, які б відповідали тематиці моди 1930-х рр. та актуальним тенденціям моди. Крім цього, під час опрацювання розділу 2 було охарактеризовано образ споживача, а саме його стиль, спосіб життя, кар'єру та життєві цінності.

На основі споживача було створено 8 блоків ескізів різного призначення, а саме: урочистий, повсякденний, верхній, спортивний, робочий, для хобі, домашній та святковий. Колекція створювалась на аспектах, які б відповідали потребам споживача.

Також було охарактеризовано асортиментний склад кожної моделі, а для вибраної колекції для подальшої розробки у матеріалі було створено підбірку взуття та аксесуарів.

Під час опрацювання розділу 2 було обрано 5 моделей для виконання у матеріалі, окреслено їхню кольорову гаму та крій.

РОЗДІЛ 3

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

3.1. Опис зовнішнього вигляду моделей спортивного блоку «Modern Court»

Для пошиття колекції у матеріалі було обрано спортивний блок «Modern Court» (додаток В, рис. В.1). Цей блок став результатом натхнення тенісним стилем. 1930-ті стали періодом емансипації жінок у спорті, у якому теніс відігравав величезну роль у можливостях жінок брати участь у міжнародних змаганнях та отримувати визнання. Деякі жінки того часу, наприклад, Хеленс Віллс Муді, могли з легкістю позмагатися з чоловіками. Про це свідчать газети, зокрема «The New Yorker», які висвітлювали новини про великий спорт [47].

Модель 7.1 Спортивного блоку «Modern Court» (додаток В, рис. В.1) має назву «Dynamic Lines Set». Монохромна гама створює відчуття чистоти, стилю та сили – образ ідеально підходить для прогулянки містом у спортивному шикі. Основними деталями образу є: жилет з контрастними вставками та блискавкою, висока посадка з м'яким поясом на резинці, асиметрична синя накладка на шортах (ефект спідниці), внутрішні шорти білого кольору для зручності. Ця модель візуально витягує фігуру і підкреслює талію.

Модель 7.2 (додаток В, рис. В.1) має назву «Graphic Grace Set». Костюм – чудовий варіант для активностей. Основними деталями є топ без рукавів з контрастним коміром та V-подібною горловиною, штани з високою посадкою, чіткі бокові вставки для акценту на талії та ногах. Цей образ можна поєднати як із кедами для casual-луку, так і з підборами – для більш елегантного настрою.

Модель 7.3. (додаток В, рис. В.1) під назвою «Minimal Power Set». Ця модель має лаконічний дизайн та точну симетрію. Футболка виконана у двох кольорах: глибокий синій та молочний. Це створює оптичну ілюзію

втягнутого силуету. Ключовими деталями моделі є V-подібний виріз, контрастні кольорові блоки, що моделюють фігуру, короткі шорти з м'якою посадкою на резинці, універсальний крій, що ідеально пасує різним типам фігури.

Модель 7.4. (додаток В, рис. В.1) має назву «Clean Sport Set». Молочний колір підкреслює ясність та впевненість, а крій – жіночність у русі. Верх комплекту – топ із довгим рукавом та блискавкою по центру. Комір-стійка додає елегантності та нагадує про класичні спортивні силуети. Шорти середньої довжини з легким розширенням створюють м'який, майже балетний силует. Резинка на талії забезпечує комфорт, а тканина гарно тримає форму, не перевантажуючи загальний вигляд. Основними деталями моделі є білий total look, топ на блискавці з коміром-стійкою, шорти з легким розширенням, м'яка посадка та комфортна резинка на талії. Цей образ ідеальний для літа та тенісного спорту.

Модель 7.5. (додаток В, рис. В.1) під назвою «Sleek Contrast Romper». Цей образ завершує блок колекції і присвячений жіночності теми 1930-х років. Це втілення сучасної жіночності з ноткою футуристичного шарму. Комплект складається з еластичного комбінезону, який щільно облягає тіло, формуючи витончену фігуру, та молочної накидки з довгими рукавами. Ключовими деталями є контрастна кольорова композиція, виріз у зоні декольте – акцент на ключиці, подовжений рукав та коротка довжина комбінезону, які створюють гармонійну композицію. Тканина еластична, комфортна та гарно лягає по фігурі.

Одним із найважливіших кроків підготовки виробу на відшив є складання художньо-технічного опису моделі, який забезпечує створення виробу на всіх його етапах. Опис містить характеристики зовнішнього вигляду моделі, технологічну обробку та технічний рисунок.

Опис зовнішнього вигляду плечового виробу моделі 7.1

Жилет повсякденний, спортивний, літній для жінок молодшої та середньої вікових груп з комбінованої тканини. Жилет приталений, довжина

до лінії талії. Пілочка з вертикальним рельєфом. Спинка суцільна, без середнього шва. Горловина кругла, оброблена швом у підгин на відстані 0,5 см. Низ жилета оброблений швом у підгин шириною 1,0 см. Пройма оброблена швом у підгин на відстані 0,5 см. Центральна застібка-блискавка. Рекомендована розмірна група: зріст 170-176 см, СтЗ 80-84 см, II-III повнотні групи (табл. 3.1., рис. 3.1.).

Таблиця 3.1

Характеристика зовнішнього вигляду моделі 1 жилет жіночий

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Жилет
2	Статтєво-вікова група	Жіноча мол.вік.група
3	Силует	Приталений
4	Покрій	Без рукавів
5	Розмірно-повнотна група	170 – 82 – 64
6	Прибавка Пг	1,0 см
7	Матеріал	Трикотаж (Бавовна 95% та 5 % еластану), трикотаж (60% поліестр та 40% віскоза).

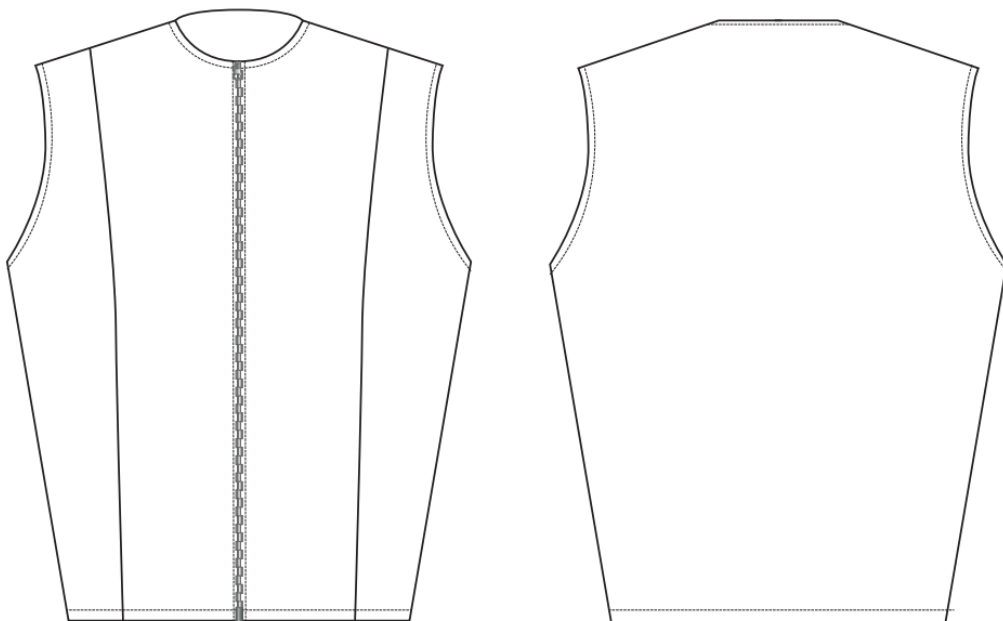

Рис. 3.1. Технічний рисунок жилета жіночого моделі 7.1

Опис зовнішнього вигляду поясного виробу моделі 7.1

Шорти спортивні, літні для жінок молодшої вікової групи з трикотажної тканини. Шорти прямого силуету, довжиною на 15,0 см вище лінії колін. Переднє полотнище шортів з середнім швом та пришивною асиметричною верхньою деталлю. Заднє полотнище з середнім швом. Верхній зріз шортів оброблений пришивною резинкою. Низ оброблений швом у підгин 2,0 см від краю. Також пришивна деталь переднього полотнища оброблена по краям швом у підгин: низ на 2,0 см, а бокова ліва частина 1,0 см. Рекомендована розмірна група: зріст 164-170 см, Сг3 80-84 см, II-III повнотних груп (табл. 3.2, рис. 3.2).

Таблиця 3.2

Характеристика зовнішнього вигляду моделі 7.1 – шорти жіночі

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Шорти
2	Статтєво-вікова група	Жіноча мол.вік.група
3	Силует	Прямий
4	Покрій	З верхньою пришивною деталлю
5	Розмірно-повнотна група	170 – 82 – 64
6	Прибавка Пб	2,0 см
7	Матеріал	Комбінація тканин: трикотаж (Бавовна 95% та 5 % еластану), трикотаж (60% поліестр та 40% віскоза).

Опис зовнішнього вигляду плечового виробу моделі 7.4

Жакет спортивний, літній для жінок молодшої вікової групи з бавовняної трикотажної тканини. Жакет приталений, довжиною до лінії талії, з вшивним рукавом. Пілочка з вертикальним рельєфом. Спинка суцільна. Рукав вшивний, одношовний, подовжений. Комір – стійка, горловина округлена. Низ жакету та рукавів оброблений швом у підгин на відстані 2,0 см. Застібка центральна у вигляді блискавки. Рекомендована розмірна група: зріст 164-170 см, Сг3 80-84 см, II-III повнотних груп (табл. 3.3, рис. 3.3).

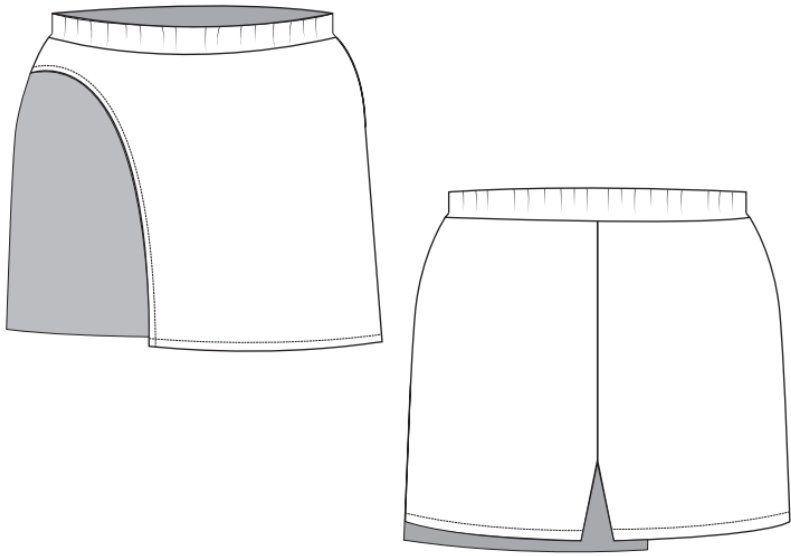

Рис. 3.2. Технічний рисунок шортів моделі 7.1

Таблиця 3.3

Характеристика зовнішнього вигляду моделі 7.4 спортивний жакет

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Жакет спортивний
2	Статтєво-вікова група	Жіноча мол.вік.група
3	Силует	Прямий
4	Покрій	З вшивним рукавом, з коміром стійкою та вертикальними рельєфами
5	Розмірно-повнотна група	170 – 82 – 64
6	Прибавка Пб	0 см
7	Матеріал	Комбінація Трикотаж (Бавовна 95% та 5 % еластану), трикотаж (60% поліестр та 40% віскоза).

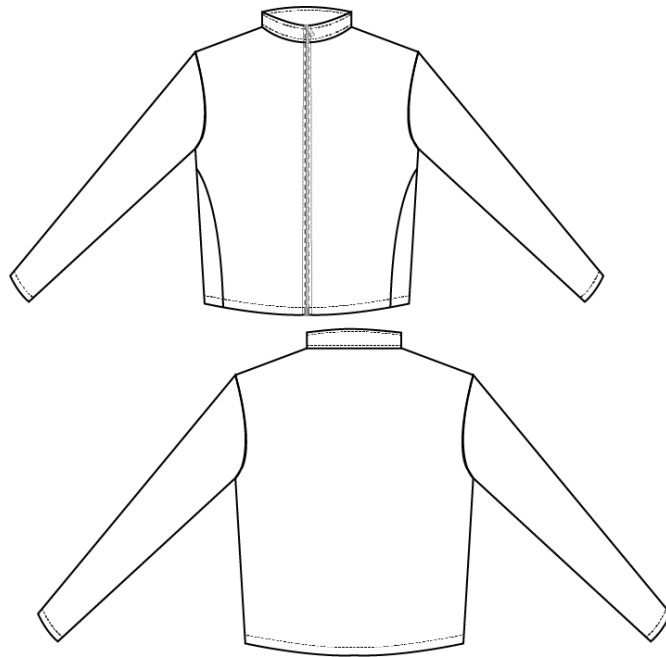

Рис. 3.3. Технічний рисунок жакету моделі 7.4

Опис зовнішнього вигляду поясного виробу моделі 7.4

Шорти спортивно-повсякденні, літній для жінок молодшої вікової групи з бавовняної тканини з 10% вмістом еластану. Шорти розширені до низу, довжиною на 15,0 см вище лінії колін. Переднє та заднє полотнище з середнім швом. Верхній зріз шортів оброблений пришивною резинкою. Нижній зріз оброблений зиг-загом, без відступів, по краю (табл. 3.4, рис. 3.4).

Таблиця 3.4

Характеристика зовнішнього вигляду моделі 7.4 шорти

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Шорти
2	Статтєво-вікова група	Жіноча мол.вік.група
3	Силует	Розширений до низу
4	Покрій	З конічно-паралельним розширенням
5	Розмірно-повнотна група	170 – 82 – 64
6	Прибавка Пб	2,0 см
7	Матеріал	Комбінація Трикотаж (Бавовна 95% та 5 % еластану), трикотаж (60% поліестр та 40% віскоза).

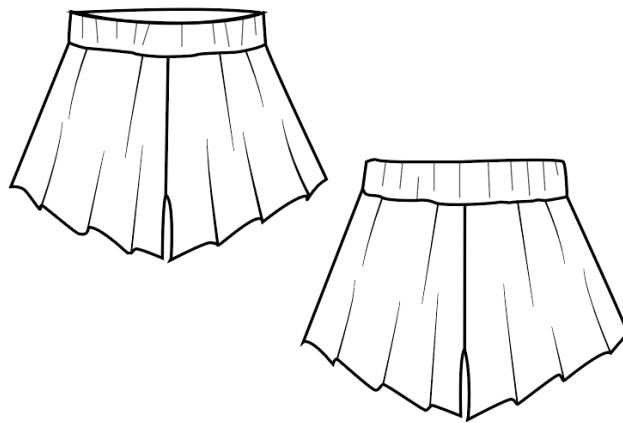

Рис. 3.4. Технічний рисунок шортів моделі 7.4

У цьому пункті охарактеризовано асортиментний склад вибраної колекції, опис зовнішнього вигляду моделей, а саме асортимент, статтєво-вікова група, силует, покрій, розмірно-повнотна група, прибавка Пб та матеріал. Цей крок у створенні колекції допоможе правильно побудувати базову конструкцію виробів, їхнє моделювання та отримати лекала.

3.2. Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції

Для виготовлення усіх трьох виробів колекції було обрано трикотаж молочного та синього кольорів (табл. 3.5 – 3.8).

Таблиця 3.5

Структурні параметри текстильних матеріалів для моделі 7.1 жилет

№ п/п	Призначення	Оформлення поверхні	Переплетення ниток	Сировинний склад, %	Ширина, см
1	2	3	4	5	6
1	Основний матеріал	Матовий, гладкий, еластичний	Трикотажне	Поліестер 60%, віскоза 40%	180,0 см
2	Вертикальні рельєфи	Матовий, гладкий, еластичний	Трикотажне	Бавовна 95%, еластан 5%.	180,0 см

Таблиця 3.6.

Структурні параметри текстильних матеріалів для моделі 7.1 шорти

№ п/п	Призна- чення	Оформлен- ня поверхні	Переплетен- ня ниток	Сировинний склад, %	Шири- на, см
1	Основний матеріал	Матовий, гладкий, м'який	Трикотажне	Бавовна 95%, еластан 5%.	180,0 см
2	Верхня пришивна деталь переднього полотнища шортів	Матовий, гладкий, м'який	Трикотажне	Поліестер 60%, віскоза 40%	180,0 см

Таблиця 3.7.

Структурні параметри текстильних матеріалів для моделі 7.4 шорти

№ п/п	Призна- чення	Оформлен- ня поверхні	Переплетен- ня ниток	Сировинний склад, %	Шири- на, см
1	Основний матеріал	Матовий, гладкий, м'який	Трикотажне	Бавовна 95%, еластан 5%.	180,0 см

Таблиця 3.8.

Структурні параметри текстильних матеріалів для моделі 7.4 жакет

№ п/п	Призна- чення	Оформлен- ня поверхні	Переплетен- ня ниток	Сировинний склад, %	Шири- на, см
1	Основний матеріал	Матовий, гладкий, м'який	Трикотажне	Бавовна 95%, еластан 5%.	180,0 см
2	Вертикальний рельєф	Матовий, гладкий, м'який	Трикотажне	Бавовна 95%, еластан 5%	180,0 см
3	Рукав	Матовий, гладкий, м'який	Трикотажне	Бавовна 95%, еластан 5%.	180,0 см
4	Комір-стійка	Матовий, гладкий, м'який	Трикотажне	Бавовна 95%, еластан 5%.	180,0 см

3.3. Розробка конструкції моделей колекції

Для отримання первинної конструкції виробу жилета та жакета було використано комбінований метод. Базова конструкція плечового трикотажного виробу була створена на основі конструкторської методики підприємства «ФОП О.О.БАГРІЙ».

Для розробки базової конструкції знято розмірні ознаки індивідуальної фігури (табл. 3.9) [48].

Таблиця 3.9.

Вихідні дані для побудови БК

№	Розмірна ознака	Значення
1	Обхват грудей ІІІ	82,0 см
2	Обхват талії	64,0 см
3	Довжина плеча	13,0 см
4	Прибавка на вільне облягання до СгІІІ	1,0 см
5	Обхват ноги	47,0 см
6	Довжина виробу	40,0 см
7	Довжина внутрішнього шва	10,0 см
	Обхват стегон	94,0см

Після цього було створено макет БК трикотажного виробу і далі використовувався муляжний метод. В ході цього було створено БК плечового трикотажного виробу, який використовувався як базова основа всіх 5 моделей колекції (додаток В, рис. В.2).

Крім БК було спроектовано БК одношовного рукава. Для цього нам потрібно було зняти такі мірки: Др (довжина рукава), Озап (обхват зап'ястя), Оп (обхват плеча) та Вок (висота оката). Після чого розрахунково-графічним методом було створено БК одношовного рукава (додаток В, рис. В.2) [49].

Для отримання модельної конструкції шортів було використано . Ця модель має класичний крій, без виточок. Базова конструкція трикотажних

шортів була створена в ході конструкторської методики підприємства «ФОП О.О.БАГРІЙ» (додаток В, рис. В.3). Для побудови БК шортів було використано розмірні ознаки, представлені в табл. 3.9.

Створені базові конструкції плечового та поясного виробів дають можливість зробити будь-яке моделювання для отримання бажаної конструкції моделей одягу.

До лекал вихідної конструкції було внесено зміни. До вихідної конструкції жилету було додано вертикальні симетричні вертикальні рельєфи по пілочки, а також змінено форму горловини (додаток В, рис. В.4).

Для моделювання шортів було залишено базову конструкцію виробу, як основу, і поверх неї моделювалась пришивна передня деталь – запах (додаток В, рис. В.5).

Для моделювання спортивного жакету застосовувалась БК плечового виробу та рукава. Далі накреслено вертикальні рельєфи та побудовано комір стійку (додаток В, рис. В.6).

Для моделювання розширених до низу шортів на резинці застосовувалось моделювання на основі БК шортів. Далі потрібно було зробити паралельно-конічне розширення для досягнення об'ємності цієї моделі (додаток В, рис. В.7).

Також під час моделювання виробів було створено конструкторську документацію на моделі колекції (додаток В, табл. 3.1 – 3.4). Деталі крою виробів розміщено у додатку В, рис. В.8.-В.9.).

3.4. Символи та вимоги догляду за одягом

Одним із етапів пошиття одягу є позначення етикетки, яка вказує на вимоги догляду за одягом. Етикетка повинна узгоджуватись з ДСТУ 2122-93 «Матеріали для одягу. Символи та вимоги для одягу» [50], ДСТУ ISO 3758:2005 «Матеріали текстильні. Маркування символами щодо догляду» [51] (табл. 3.10).

Символи та вимоги догляду на етикетці моделі 1 та 4

Символи по догляду	Значення символів
1	2
1. Бавовна 95%, еластан 5 % 2. Поліестер 60%, віскоза 40%	Сировинний склад тканини
	Прання в теплій воді при температурі не вище 40°C нейтральними миючими засобами
	Відбілювання заборонено.
	Барабана сушка заборонена
	Дозволено прасувати при максимальній температурі 110 градусів

3.5 Характеристика ниток та фурнітури

Після вибору тканини особливо важливим є вибір ниток та фурнітури. Ці, здавалося б, другорядні елементи надають виробу міцність та якість одягу. Крім цього якісна фурнітура та нитки впливають на зовнішній вигляд, довговічність та комфорт у носінні. Нижче у таблиці 3.11 надано перелік другорядних елементів швейного виробу, а саме нитки, резинка та замок.

Характеристика ниток та фурнітури

Назва	Призначення	Характеристика
1	2	3
Нитки Varva 40/2 Склад ниток: 100 % Поліестер. Кольори білий та темний синій.	Для зшивання деталей виробу та обметування оверлоком.	Нитки є міцними, зносостійкими.
Замок, 48,0 см	Для функціональної застібки жилету та жакету	Срібний, міцний, прозорий.
Резинка, біла Склад: поліефірна пряжа та спандекс (нитки гумки) Розмір: ширина 3,0 см, довжина 58,0 см.	Фіксує лінію талії на шортах	Має велику розтяжність, міцна, зносостійка .

Висновки до розділу 3

Під час виконання реалізації дизайн-проекту визначено, що причиною популярності спортивного одягу стали Олімпійські ігри у 2024р. Після чого, було охарактеризовано асортиментний склад спортивного блоку «Modern Court», його кольорову гаму та силуети.

Для підготовки до відшиву колекції було створено художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделей, створено технічні рисунки до чотирьох виробів, а саме двох плечових та двох поясних.

У ході роботи було проаналізовано структурні параметри текстильних матеріалів та фурнітури, яка б дозволила виробам бути зносостійкими. Матеріал було охарактеризовано через такі критерії, як-от: переплетення ниток, сировинний склад, оформлення поверхні, призначення та ширина. Також було встановлено вимоги догляду за одягом за ДСТУ.

Під час виконання колекції у матеріалі були розроблені первинні конструкції виробів та обгрунтовано моделювання кожного виробу. А також розроблено конструкторську документацію на моделі колекції.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Для написання кваліфікаційної бакалаврської роботи та розробки колекції сучасного жіночого одягу було застосовано першоджерело, а саме модні тенденції 1930-х рр. Зріст актуальності цього періоду на сьогоднішній день пов'язаний з поширенням класичного одягу серед актуальних тенденцій моди, а саме провідними ознаками, такими як: акцент на талії, розширена лінія плечей, видовжений стрункий силует, мінімалізм та простий, але водночас функціональний крій.

Під час виконання першого аналітичного розділу було застосовано літературу та електронні джерела, аби проаналізувати провідні ознаки модних тенденцій 1930-х рр. Було визначено покрій, силует, пропорції, кольористичні та пропорційні особливості, а також охарактеризовано культурно-соціальні фактори цього періоду.

У ході створення «Проектного» розділу було описано перші етапи створення сучасного одягу на основі провідних ознак моди 1930-х рр. Для цього потрібно було визначити ознаки 1930-х рр., які доцільно використати для проєктування колекції жіночого одягу. На основі цього створено 40 ескізів, які були пропорційно розподілені на 8 блоків різного призначення: «робочий», «спортивний», «святковий», «робочий», «верхній», «домашній», «для хоббі», «урочистий». Кожен ескізний блок колекції відповідає потребам описаного споживача. Крім цього, у другому розділі було охарактеризовано аксесуари та обрано 5 моделей для виконання у матеріалі.

У третьому розділі було проведено аналіз актуальних тенденцій моди спортивного сегменту та визначено причини зросту популярності даного виду одягу. Описано асортиментний склад спортивного блоку, а також кольорову гаму та силуети. Було створено базові конструкції виробів, на основі яких моделювалась кожна модель вибраного блоку. Було обрано матеріалі та фурнітуру, яка б підходила до функціональних особливостей спортивного одягу. А також на основі цього було підібрано символи та вимоги догляду за

виробами.

Також під час виконання моделей у матеріалі було проаналізовано структурні параметри текстильних матеріалів та фурнітури. Крім цього, було розроблено конструкторську документацію на вироби одягу.

Отже, під час написання кваліфікаційної бакалаврської роботи було створено колекцію одягу, яка б відповідала сучасним вимогам стилю та комфорту обраного споживача. Колекція відповідає поставленому завданню дипломної бакалаврської роботи на основі модних тенденцій 1930-х рр. та свіжим модним ідеям.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Economic Impact in Great Depression in Economic History. *Britannica*. URL : <https://www.britannica.com/event/Great-Depression/Economic-impact>
2. Шевнюк О.Л. Історія костюма: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 375с.
3. The second New Deal and the Supreme Court. *Britannica*. URL: <https://www.britannica.com/place/United-States/The-second-New-Deal-and-the-Supreme-Court>
4. Українська асоціація дослідників жіночої історії (УАДЖІ) електронна бібліотека. URL: <https://www.womenhistory.org.ua/>
5. Economic history. *BBC*. URL : bbc.co.uk/history
6. Anderson J. B., Garland M. A History of Fashion, 2002. URL: <https://archive.org/details/historyoffashion0000blac/page/240/mode/2up?view=theater>
7. History and Culture. *Biography*. URL : biography.com
8. Stevenson N.J. Fashion : a visual history from regency & romance to retro & revolution : a complete illustrated chronology of fashion from the 1800s to the present day, 2012. URL: <https://archive.org/details/fashionvisualhis0000stev>
9. Fogg M., Steele V. Fashion. The Whole Story, 2013. URL: <https://archive.org/details/fashionwholestor0000unse/page/248/mode/2up?view=theater>
10. Nina Ricci, Couturiere, is dead at 87. *The New York Times*. URL: <https://www.nytimes.com/1970/11/30/archives/nina-ricci-couturiere-is-dead-at-87.html>
11. Designer Spotlight Nina Ricci. *MRS. Couture*. URL: <https://mrscouture.com/blogs/adore-mrs-couture/designer-spotlight-nina-ricci>
12. Biography of Nina Ricci, (Marie) – Fashion Designer. *Headtotoefashionart*. URL: <https://headtotoefashionart.com/nina-ricci-1883-1970/>
13. News and Analysis Nina Ricci (1883-1970). *Business Of Fashion*. URL: <https://www.businessoffashion.com/articles/news-analysis/nina-ricci-1883-1970/>

14. Marsel Roshas. *Wikipedia*. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Rochas
15. My father, the designer: how Marcel Rochas redefined the dress. *The Guardian*. URL: <https://www.theguardian.com/fashion/2015/aug/13/my-father-the-designer-how-marcel-rochas-redefined-the-dress>
16. Les Archives de la Mode. URL: <https://hprints.com>
17. Marcel Rochas – robe du soir. URL: <https://www.diktats.com/collections/dorvyne?filter.p.tag=Marcel+Rochas>
18. High Fashion Rochas. URL : https://www.royist.com/brands/haute-couture-rochas-fashion-house-french-heritage/?utm_source=chatgpt.com
19. Robert Piguet Biography. *Wikipedia*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Piguet
20. Biography of Robert Piguet – Fashion Designer. *Headtotoefashionart*. URL: <https://headtotoefashionart.com/robert-piguet-1901-1953/>
21. Christian Dior : designer of dreams. *Luxtailor* URL: <https://luxtailor.com/christian-dior-designer-of-dreams/>
22. Maggy Rouff 1896-1971 (page 1) Fashion Designer. *Headtotoefashionart*. URL: <https://headtotoefashionart.com/maggy-rouff-1896-1971-1/>
23. Les Archives de la Mode Maggy Rouff URL: <https://hprints.com/en/search?rub=373&p=1&rich=1&dc=1930&met=syn>
24. Maggy Rouff biography. *Wikipedia*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Maggy_Rouff
25. Jeanne Lanvin biography. *Wikipedia*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Lanvin
26. La storia logo Lanvin. *Donna.Fanpage*. URL: <https://donna.fanpage.it/la-storia-dello-storico-logo-della-maison-francese-lanvin-video/>
27. Biography of Jeanne Lanvin. *Headtotoefashionart*. URL: <https://headtotoefashionart.com/jeanne-lanvin-1867-1946/>
28. Lucien Lelong Biography. *Wikipedia*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Lucien_Lelong

29. Biography of Lucien Lelong, fashion designer. URL: <https://headtotoefashionart.com/lucien-lelong-1889-1958/>
30. Shocking Life A Hommage to the famous firsts of a legendary couturier. *Schiaparelli*. URL: <https://www.schiaparelli.com/en/21-place-vendome/the-life-of-elsa/#1>
31. Biography of Elsa Schiaparelli, fashion designer. *Headtotoefashionart*. URL: <https://headtotoefashionart.com/elsa-schiaparelli-1890-1973/>
32. Elsa Schiaparelli Biography. *Wikipedia*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Elsa_Schiaparelli
33. 7 трендів з тижня високої моди сезону осінь-зима 2022–2023. *Vogue*. URL: <https://vogue.ua/ru/article/fashion/tendencii/7-trendiv-z-tizhnya-visokoji-modi-sezonu-osin-zima-2022-2023-49208.html>
34. Schiaparelli весна-літо 2024. *Vogue*. URL: <https://vogue.ua/collections/schiaparelli-vesna-lito-2024-8828.html>
35. Офіційний сайт журналу *Vogue*. URL: <https://vogue.ua>
36. Відлуння 30-х у сучасній моді. *Sewing Business and Fashion*. URL: https://shd.com.ua/en/bugrim_moda
37. Характеристики натуральної вовни. *Shkura*. URL: <https://shkura.com.ua/ua/harakteristiki-naturalnoji-vovni01/>
38. Склад та властивості тканини бавовна. *Grandtextile*. URL: <https://grandtextile.com.ua/ua/blogs/opisanie-tkani-hlopok>
39. 5 трендів спортивного стилю, які полонять ваші серця в 2025 році. *Vogue*. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/5-trendiv-sportivnogo-stilyu-yaki-polonyat-nashi-obrazi-u-2025-roci-57987.html>
40. Електронний ресурс. Трикотаж види та переваги. *TheGard*. URL: <https://thegard.city/articles/293604/trikotazh-vidi-ta-perevagi>
41. Офіційний сайт onebyone: кофта трикотажна сірого кольору з вишивкою. *Onebyone*. URL: <https://onebyone.ua/kofta-trikotazhna-sirogo-koloru-z-vishivkoju>

42. Офіційний сайт бренд KACHOROVSKA: лонгслів у спортивному стилі на блискавці. URL: https://kachorovska.com/clothes/futbolki-topi/longsliv-u-sportivnomu-stili-na-bliskavci-molochnij?gclid=CjwKCAiArKW-BhAzEiwAZhWsIP1j5TaXOJUd9-PB7VJ26I2jfBHbedEU79rUlv8dTICMRXigTYs8UBoCubcQAvD_BwE
43. Офіційний сайт маркет-плейсу ANSWEAR: джемпер Tommy Jeans жіночий колір чорний. URL: https://answear.ua/p/dzhemper-tommy-jeans-zhinochyj-kolir-chornyj-dw0dw19835-1372005?channable=027ee466726f6e74656e645f696400394259482d5357443139385f393958ae&ref=Channable&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=performance_max_Sweaters_UA%2BRU%20%5BtROAS%5D%20%2F%2F%20Feed%20only&utm_id=18379918215&gad_source=1&gclid=CjwKCAiArKW-BhAzEiwAZhWsIMThalnmmeCTsERSupxwsJpq7CrcN_Oft8wlUgipd3GabGTv17WaEBoC_yIQAvD_BwE
44. Замшеве взуття – головне взуття сезону весна-літо 2025. *Vogue*. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/aksessuary/zamshevi-krosivki-golovne-vzuttya-sezonu-vesna-lito-2025-58797.html>
45. Офіційний сайт Puma: козирок Running Visor. *Puma*. URL: <https://ua.puma.com/uk/running-visor-026165-01.html>
46. Офіційний сайт українського бренду одягу Garne. URL: <https://garne.com.ua/>
47. Електронний ресурс. Comment by Wolcott Gibbs. URL: https://www.newyorker.com/magazine/1938/04/30/comment-1902?utm_source=chatgpt.com
48. Конструювання виробів: Конспект лекцій з дисципліни «Основи проектування виробів» для студентів напряму 6.051602 – Технологія виробів легкої промисловості денної форми навчання/ упор. К.Л. Пашкевич. Київ: КНУТД, 2013. 71 с.

49. Пашкевич К. Л. Дизайн одягу на засадах тектонічного підходу: методи, засоби, проектні практики: Ч.1. Конструктивне моделювання одягу: моногр. Київ: КНУТД, 2023. 130 с.
50. ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду. З Поправкою (ІПС № 3-2012). URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=91199
51. ДСТУ ISO 3758:2005 «Матеріали текстильні. Маркування символами щодо догляду» (ISO 3758:1991, IDT). URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=91105
52. Человська Л., Пашкевич К., Герасименко О. Мистецькі течії як творче джерело в колекціях дизайнерів одягу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку дизайну, дизайн-освіти та мистецтвознавства» 19 травня 2023 р., Київ: Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі. 2023. С. 109-113.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Рис. А.1. Французкі моряки в жіночій компанії, 1930-ті, автор Gyula Haláz

Рис. А.2. Блуза,
Будинок моди
Schiaparelli, 1934р.,
автор Дж. Гойнінген-
Гюне

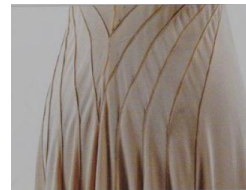
Рис А.3. Жакет жіночий
з розширеним
плечовим, Будинок
моди Balenciaga, 1938р.,
ілюстрація С.Шомпле

Рис А.4. Чорний
костюм Schiaparelli,
1936р., автор Коллар

Тонке формування тіла: ліф змодельований з цілісного шматка тканини та захоплений у складки по лінії плеча та продовжується по спинці у вертикальному паховому шві. Створюється ефект блузки.

Чуттєва лінія стегон: розширення смуг, що переходять у спадаючі складки утворюють невеликий подовжений шлейф у формі «риб'ячого хвоста».

Геометричність: косі смужки світлого атласу повторюють вигини тіла, що утворюють точку в центрі спини.

Рис. А.5. Сукня «Horseshoe dress» 1936р., Е.Хоус [9]

Рис. А.6. Ансамбль верхнього одягу від Н.Річчі, 1936р., ілюстрація П. Мурґ

Рис. А.7. Ансамбль верхнього одягу від Н.Річчі, 1937р., ілюстрація П.Мурґ

Рис. А.8. Ансамбль верхнього від Н.Річчі, 1939р., ілюстрація Беніньї

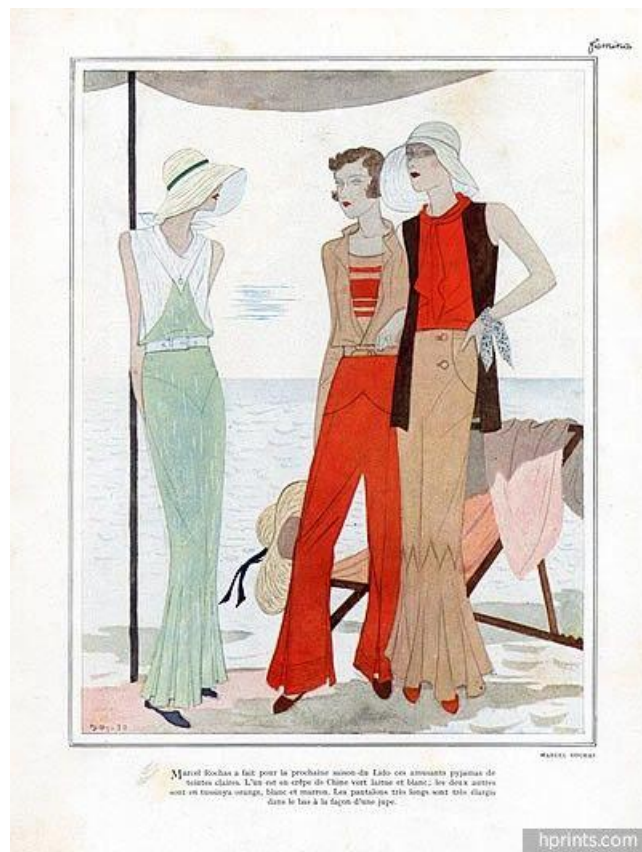

Рис. А.9. Панталони та пляжний одяг від М.Роша, 1930р., ілюстрація Jacques Demachy [16]

Рис. А.10. «пташина сукня» М.Роша, 1934р., автор Г.Меерсон [16]

Рис. А.11. Вечірня сукня М.Роша «Black metal lamé», 1934р., автор Г.Меерсон [16]

Рис. А.12. - Вечірня сукня «Hippocampe», 1934р., автор Studio Dorvyne [16]

Рис. А.13. Сукня М. Роша, 1933-1935рр., автор Г.Сед [16]

Рис. А.14. Вечірня сукня, 1935р., автор С.Бітон [16]

Рис. А.15. Елен і Софі Роша в сукнях М.Роша, 1953р., фото з колекції С.Роша [16]

Рис. А.15. Ансамбль одягу М.Роша, 1937р., ілюстрація Л. Беніньї [16]

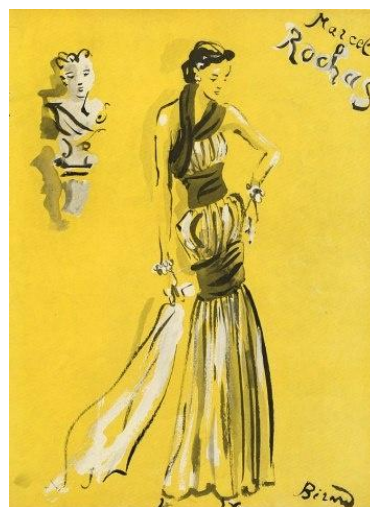

Рис. А.16. Вечірня сукня М.Роша, 1937р., ілюстрація К. Берард [16]

Рис. А.17. Комплект верхнього одягу М.Роша, 1930р., ілюстрація «Modes & Travaux» [16]

Рис. А.18 Р. Піґе працює над моделлю, фото Hprints

Рис. А.19. Сукня К.Діора для Piguet, колекція «Cafe Anglais», 1938 р., фото Hprints

Рис. А.20. Сукня К.Діора для Piguet, колекція «Cafe Anglais» 1938 р., фото Hprints

Рис А.21. Сукня
Pique, 1937р.,
ілюстрація
К.Берара

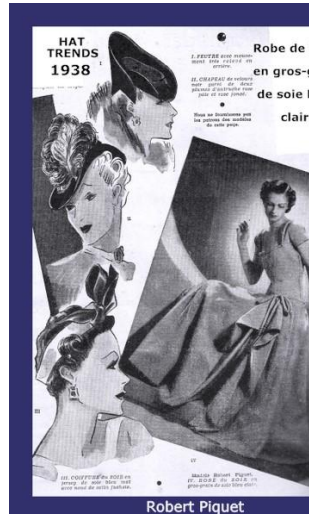

Рис. А.22.
Демонстрація
вечірньої сукні в
оточенні модних
капелюхів,
1938р., Журнал
«Petit echo de la
Mode»

Рис. А.23.
Приталена зелена
сукня з хутром,
1939р., ілюстрація
SAAD Couleurs
Lemaitre

Рис.
А.24. Сукня з
відкритою
спинкою,
1940р.,
ілюстрація
К.Берар

Рис. А.25 Біла
шифонова сукня «Cent
Fin», 1936р., автор
П.Горст

Рис. А.26. Срібляста
сукня з ламе та накидка
зі сріблястого ламе з
тюлю, 1936р., автор
А.Дерст

Рис. А.27. Біла атласна
сукня, 1936р., фото
Vogue Studio

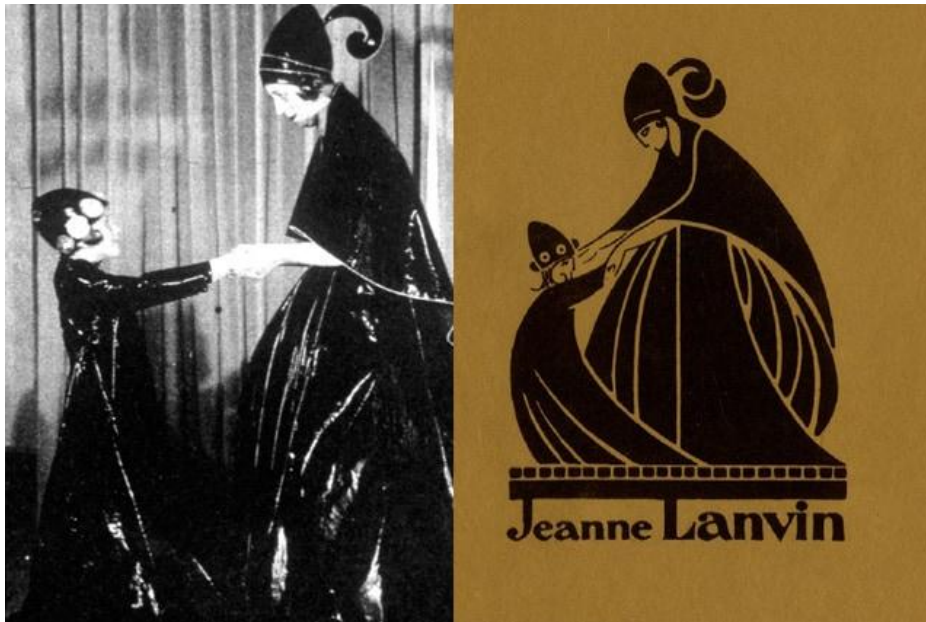

Рис. А.28. Зліва фотографія Маргарет та Жанніз бал-маскараду 1907р., з якої пізніше зроблять логотип будинку моди Lanvin, автор П.Іріб

Рис. А.29. Ж.Ланвен під час подорожі до Єгипту, 1930р., архів Lanvin

Рис. А.30 Єгипетські мотиви у сукні Ж.Ланвен, 1936р., фото Hprints

Рис. А.31.
Вечірня сукня
Sporting Club для
казино, Ланвен,
1937р.,
ілюстрація
П.Мург

Рис А.32.
Вечірня сукня,
Ланвен, 1938 р.,
ілюстрація
К.Берар

Рис А.33. Вечірні
сукні, Ланвен і
Кребс, 1938 р.,
ілюстрація
К.Еріксон

Рис. А.34.
Довгий жакет
поверх чорної
сукні з
тюлі, Ланвен,
1939р.,
ілюстрація Р.
Буше

Рис.35- Сукня La Diva кольору небесної ночі, Ж.Ланвен, 1935р., фото Vogue.ua

Рис. А.36. Вечірня сукня «Domergue», Ж. Ланвен і К.Сьорс, 1936р. ілюстрація Ж.Домерг

Рис. А.37.- Вечірні сукні, готель Ritz, Ж.Ланвен і Р.Піге, 1935р., ілюстрація Ж.Демаші

Рис. А.38. Вечірні сукні, Ж.Ланвен і Е.Скіапареллі, 1936р., автор Горст

Рис. А.39.Вечірнє вбрання, Ж.Ланвен і К.Баленсіага, 1939р., ілюстрація Р.Буше.

Рис.
А.40. Домашній
халат, Ж.Ланвен,
1936р., ілюстрація
Ж.Пажес.

Рис. А.41.
Вечірнє
пальто,
Ж.Ланвен,
1934р.,
ілюстрація
HARPERS
BAZAAR.

Рис.
А.42. Пл'язний
ансамбль,
Ж.Ланвен,
1932р., архів
Lanviv Sport.

Рис. А.43. Весільна
сукня, Ж.Ланвен,
1939р., автор
К.Мартін.

Рис. А.44. Колекція Robes d'Édition Л.Лелонга, 1934р., ілюстрація The New York public library

Рис.
А.45.Сукня
симетричного
крою, 1930р.,
автор
Д.Гойнінген-
Гюне.

Рис.
А.46.Повсякденна
сукня з капелюхом
та рукавичками,
1931р., автор
Д.Гойнінген-Гюне

Рис. А.47.
Ансамбль
повсякденного
одягу, 1934р.,
автор Дорвин.

Рис.
А.48.Вечірня
сукня з
паєтками,
1934р., автор
М.Рей.

Рис. А.1.49.
Оксамитові сукні,
кутюр'є Л.Лелонг та
А.Бернар, 1931р,
автор Д. Гойгінген-
Гюне.

Рис. А.1.50.Чорний
османський костюм,
1938р, кутюр'є Л.Лелонг
та Е.Скіапареллі,
ілюстрація К.Еріксон.

Рис. А.51. Вечірні
сукні, 1939р, кутюр'є
Г.Шанель та
Л.Лелонг, ілюстрація
Р.Буше.

Рис. А.52. Вечірня
сукня з фатиновим
оздобленням, 1934р.,
автор Горст

Рис. А.53. Сукні
Л.Лелонга, 1935р., автор
П.Хекрот

Рис. А.54. Вечірня
сукня у мереживній
вишивці, 1937р., автор
Горст

Рис. А.55. Е.Скіапареллі в дизайнерському пуловері, 1928р., автор Т.Бонней

Рис. А.56 Спортивна мода
Е.Скіапареллі, 1928р., автор Дж.
Гойнінген – Гюне.

Рис. А.57 Пляжна мода
Е.Скіапареллі, 1929р., архів будинку
моди Schiaparelli.

Рис. А.58.
Антична
грецька сукня
Танагра,
кутюр'є
Е.Скіапареллі,
1935р., автор
А.Дерст

Рис. А.59.
Драпірована
вечірня сукня,
кутюр'є
Е.Скіапареллі,
1935р., автор
Д.Маар

Рис. А.60. Весільна
сукня з фатою з білого
тюлю, вишита
блакитним блиском,
кутюр'є Е.Скіапареллі,
1938р., автор Ф.Потьє

Рис. А.61. Болеро
з ялинковими
гудзиками та
берет, кутюр'є
Е.Скіапареллі,
1938р., автор
Горст

Рис. А.62. Сукня-слюза, тканина віскоза і шовк, автор принта С.Далі кутюр'є Е.Скіапареллі, 1938р., The Victoria and Albert Museum

Рис. А.63. Капелюх – чобіток, кишені у формі губ, кутюр'є Е.Скіапареллі, 1937р., автор Ж.Саад

Рис. А.64. Вечірня сукня, принт лобстер створений С. Далі, кутюр'є Е.Скіапареллі, 1937р., автор Дж.Лайнс

ДОДАТКИ

ДОДАТОК Б

Рис. Б.1. Ескізний ряд блоку «Урочистий захід»

Рис. Б.2. Ескізний ряд блоку «Повсякденно-діловий»

Рис. Б.3. Ескізний ряд блоку «Яскраве свято»

Рис. Б.4. Ескізний ряд блоку «Мистецький робочий»

Рис. Б.5. Ескізний ряд блоку «Домашній затишок»

Рис. Б.6. Ескізний ряд блоку «Натхнення»

Рис. Б.7. Ескізний ряд блоку «Modern Court»

Рис. Б.8. Ескізний ряд блоку «Верхній одяг»

Рис. Б.9. Louis Vuitton, весна-літо 2025, фото з сайту Vogue [7]

Рис. Б.10. Miu Miu, весна-літо 2025, фото з сайту Vogue [7]

Рис. Б.11. Ganni весна-літо 2025, фото з сайту Vogue [7]

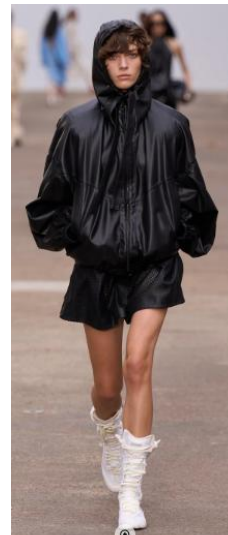

Рис. Б.12. Stella McCartney весна-літо 2025, фото з сайту Vogue [7]

Рис. Б.13. Miu Miu весна-літо 2025, фото з сайту Vogue [7]

Рис. Б.14. Кофта трикотажна сірого кольору з вишивкою від бренду OneByOne, офіційний сайт бренду [41]

Рис. Б.15. Лонгслів молочного кольору від бренду Kochorovska, офіційний сайт бренду [42]

Рис. Б.16. Джемпер Tommy Jeans, офіційний сайт Answer [43]

Рис. Б.17. Кросівки Miu miu та New balance сезон весна 2023р., фото з журналу Vogue [3]

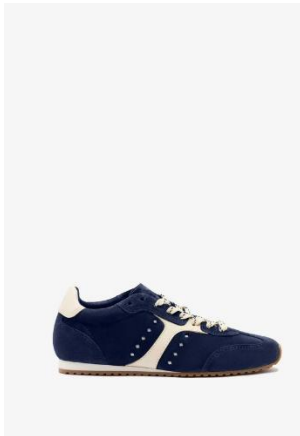

Рис. Б.18.
Замшеві кросівки
LARROUDÉ
2025, фото з
журналу Vogue

Рис. Б.19.
Замшеві кросівки
VINCE 2025,
фото з журналу
Vogue

Рис. Б.20.
Замшеві кросівки
PUMA 2025,
фото з журналу
Vogue

Рис. Б.21.
Замшеві
кросівки Miu
Miu 2025, фото з
журналу Vogue

Рис. Б.22. Козирок
Running Visor від
PUMA, 2025р. [45]

Рис. Б.23.
Трикотажна
пов'язка на голову
Garne [46]

Рис. Б.24. Молочні
гетри в рубчик M-
SOCKS Garne [46]

ДОДАТКИ

ДОДАТОК В

Рис. В.1. спортивний блок «Modern Court»

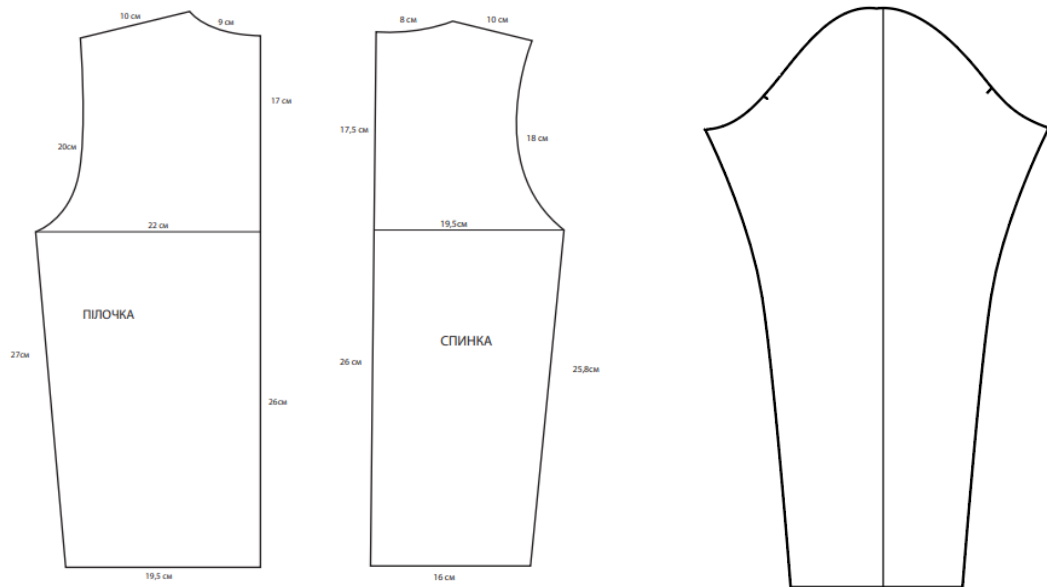

Рис. В.2. БК трикотажного плечового виробу та рукава

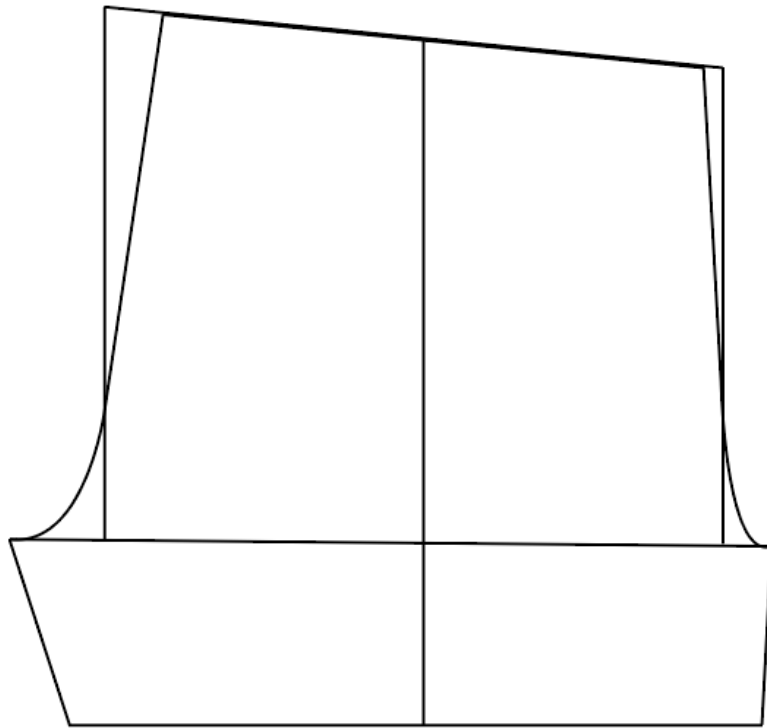

Рис. В.3. БК трикотажних шортів

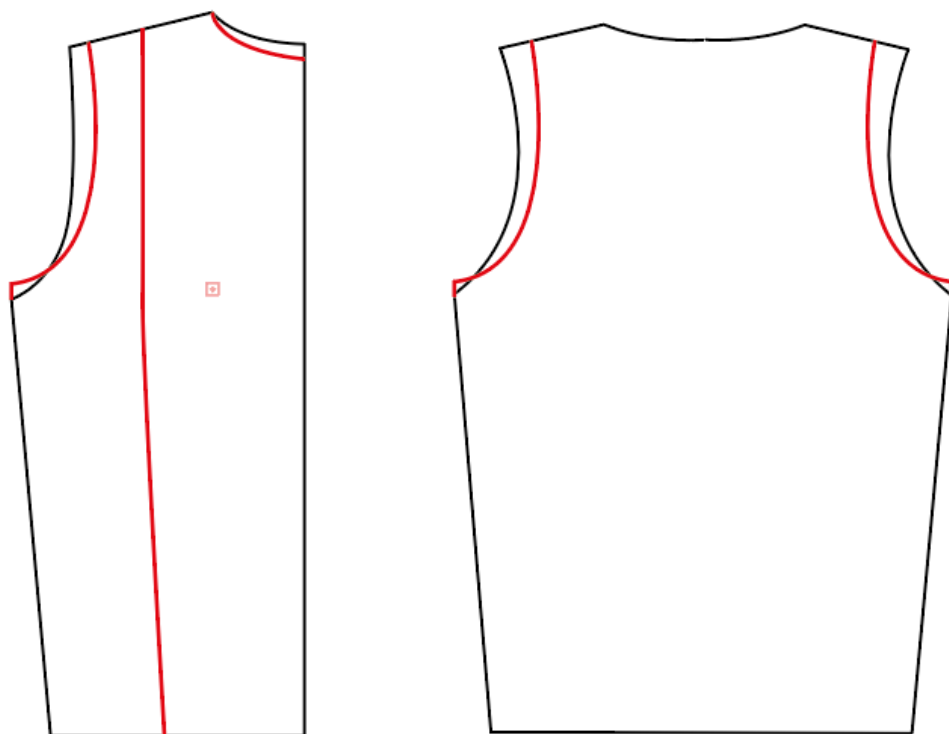

Рис. В.4. схема моделювання жилета моделі 1

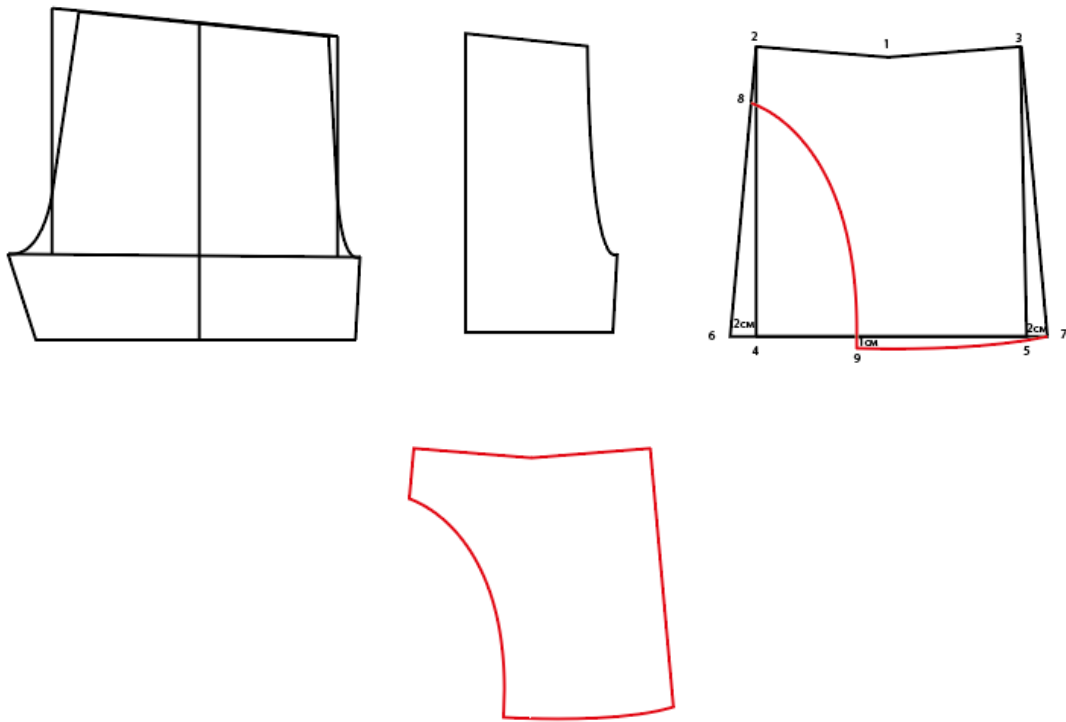

Рис. В.5. схема моделювання шортів моделі 1

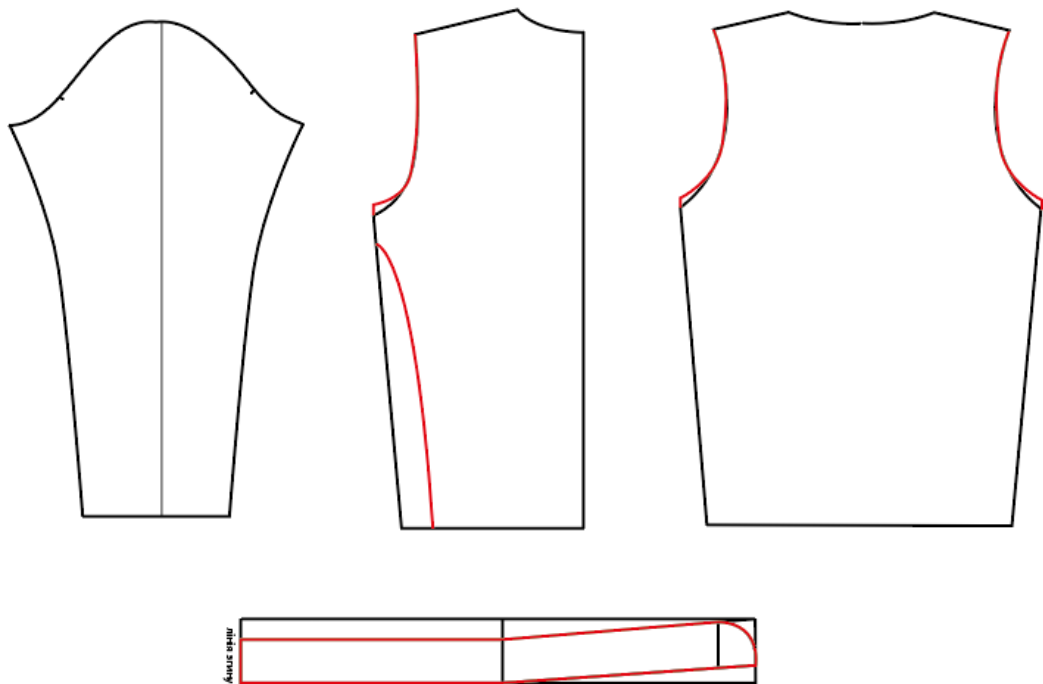

Рис. В.6. схема моделювання жакета спортивного

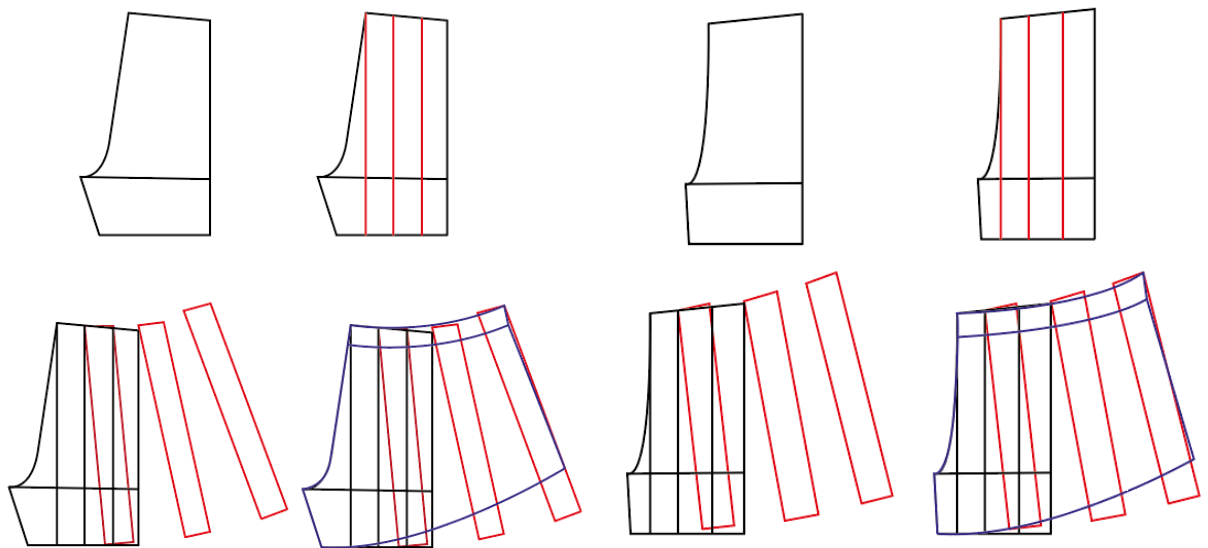

Рис. В.7. Схема моделювання заднього полотнища та переднього полотнища шортів

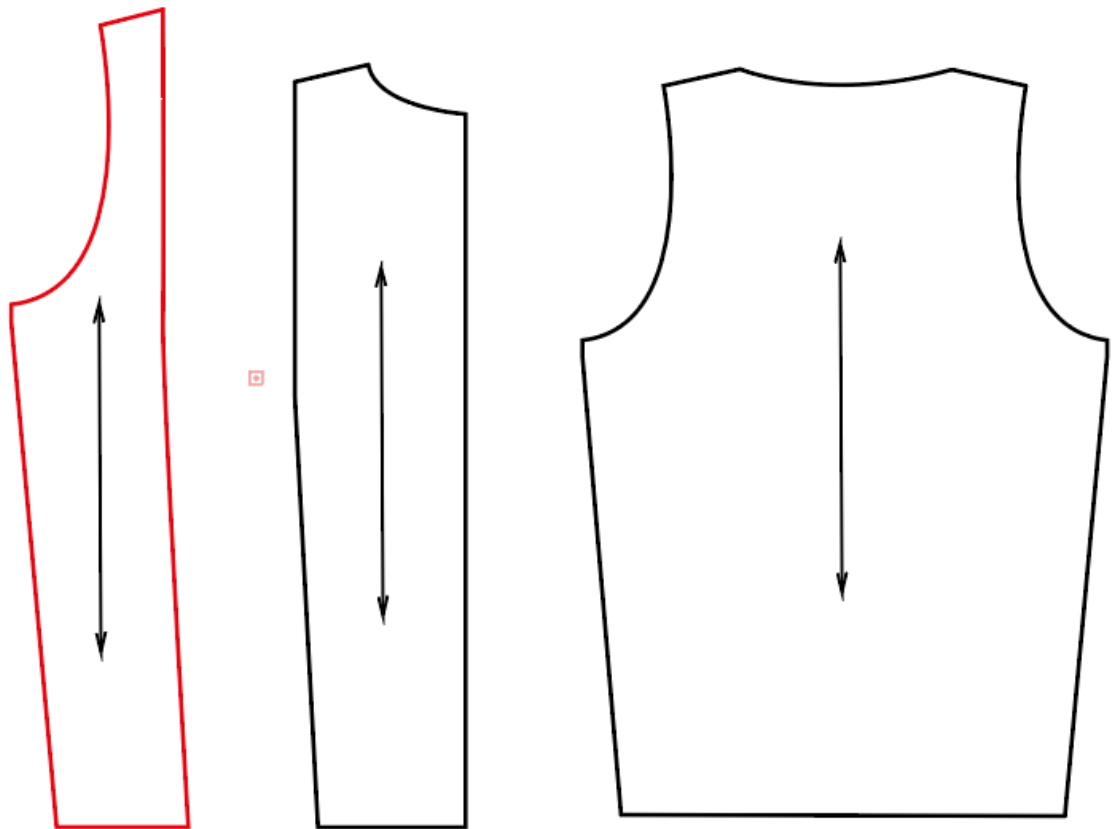

Рис. В.8. деталі крою жилета моделі 1

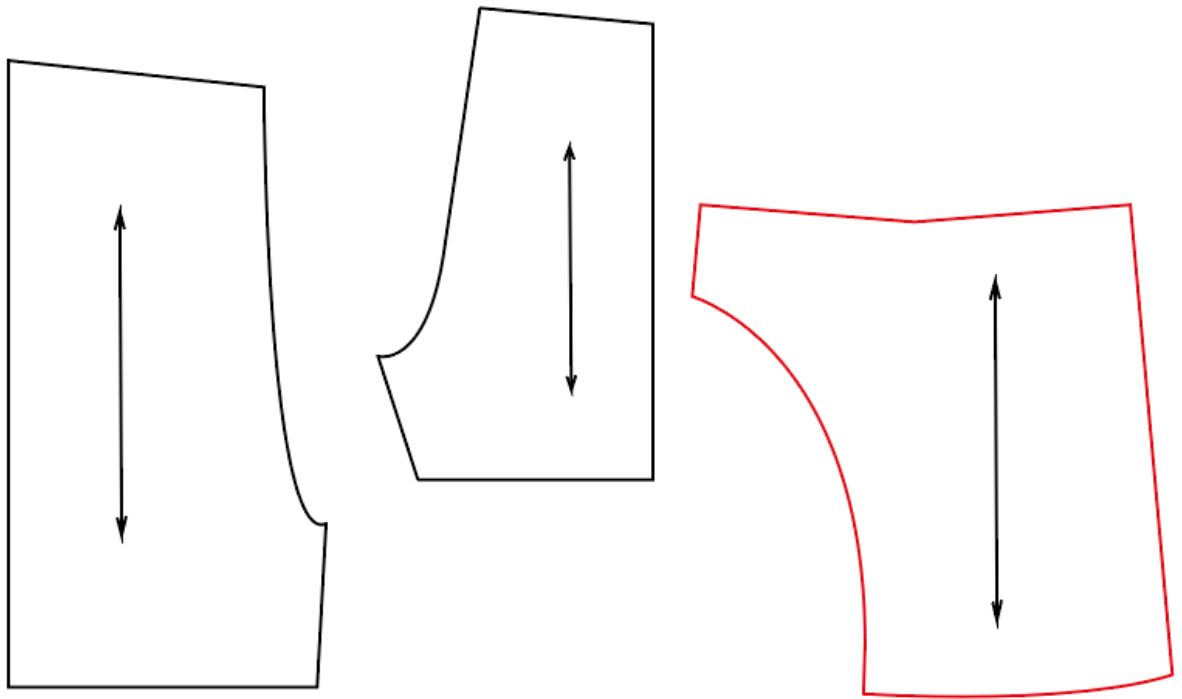

Рис. В.9 деталі крою шортів моделі 1

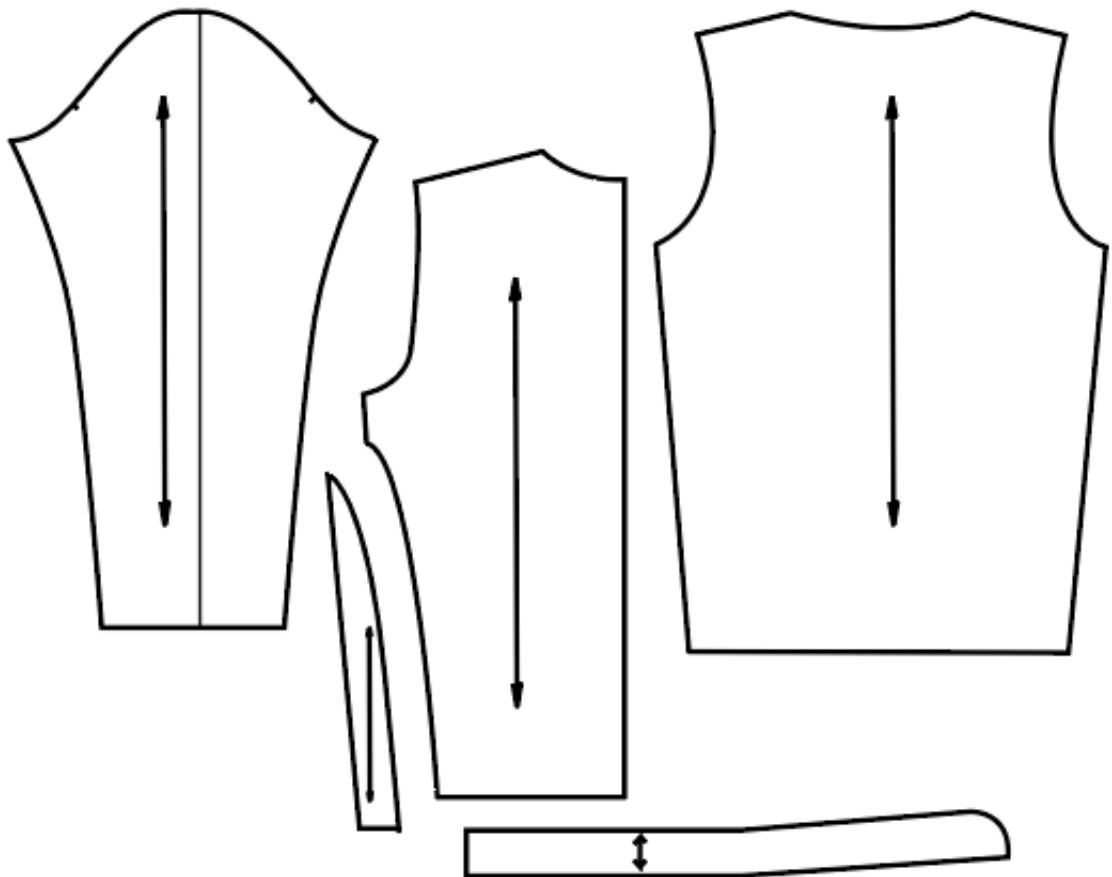

Рис. В.10. деталі крою спортивного жакета моделі 4

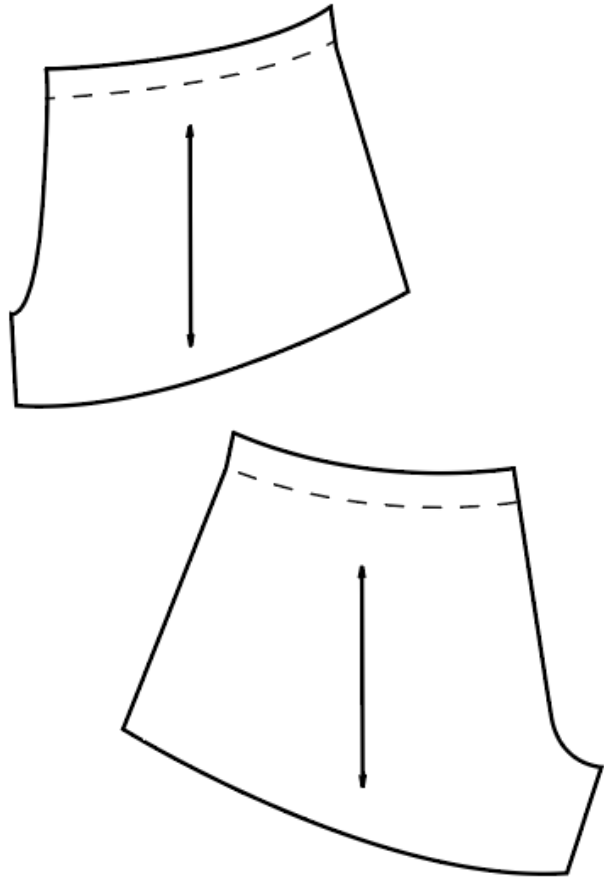

Рис. В.11. деталі крою шортів моделі 4

Таблиця В.1

Специфікація деталей жилету жіночого

№	Найменування ознаки	Кількість	
		Лекал	Деталей крою
1	2	3	4
	Основна тканина		
01	Пілочка	1	2
02	Спинка суцільна	1	1
03	Вертикальний рельєф	1	2

Таблиця В.2

Специфікація деталей шортів жіночих

№	Найменування ознаки	Кількість	
		Лекал	Деталей крою
1	2	3	4
	Основна тканина		
01	Переднє полотнище	1	2
02	Заднє полотнище	1	2
03	Пришивна верхня деталь	1	1

Таблиця В.3

Специфікація деталей крою жакету спортивного

№	Найменування ознаки	Кількість	
		Лекал	Деталей крою
1	2	3	4
	Основна тканина		
01	Пілочка	1	2
02	Спинка суцільна	1	1
03	Вертикальний рельєф	1	2
04	Рукав	1	2
05	Комір – стійка	1	2

Таблиця В.4

Специфікація деталей крою шортів жіночих

№	Найменування ознаки	Кількість	
		Лекал	Деталей крою
1	2	3	4
	Основна тканина		
01	Переднє полотнище	1	2
02	Заднє полотнище	1	2

Рис. В.12 Колекція у матеріалі

ДОДАТОК Г

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

УДК 7.012:687

СУЧАСНІ БУДИНКИ МОДИ З ТЕНДЕНЦІЯМИ 1930ТИХ

ЗАХАРЕЦЬ Аліна¹, ЧУПРИНА Наталія¹

¹Київський Національний Університет Технологій та Дизайну, Київ, Україна
azakharets07@gmail.com, chouprina@ukr.net

Анотація.
Ключові слова:
ВСТУП

1930ті роки характеризувались початком Великої Депресії – найбільшої економічної кризи в історії, яка розпочалась у США та згодом охопила країни Європи. Масове безробіття, соціальна нестабільність, біржовий крах, поразка ідеологічних цінностей – усе це справило неабияке враження на життя людей. Крім цього 1930-ті стали підготовкою до найстрашнішої Другої світової війни, причиною якої стало посилення тоталітарних режимів, таких як нацистська Німеччина і фашистська Італія. [1]

Міжвоєнні 1930-ті стали періодом напруги, невизначеності майбутнього та поверненням консервативного стибу життя, тобто традиційної моралі. Бурхливі 1920-ті змінили свій настрій на мінливий 1930тих. Період післявоєнного свята, життя без турбот, автомобільних швидкостей, тютюну та алкоголю змінився на почуття тривоги та невпевненості, вибір на користь сім'ї та припинення афішування свого капіталу. Неначе темна хмара зійшла над безтурботним життям європейців. [2]

На тлі тривожних років засновуються нові будинки моди, серед яких став Schiaparelli, відкритий у 1928 році Ельзою Скіапареллі. Він конкурував з будинком моди Chanel і став особливо популярним у 1920-1940тих.

Schiaparelli відрізнявся на своїм новаторством, сюрреалістичним підходом, популярністю серед жінок та інноваціями. (Рис 1-3).

1

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

Прикладом використання стилю 1930тих може бути колекція Schiaparelli Couture осінь/зима 2022-2023. Колекція була присвячена сюрреалістичній моді Е.Скіапареллі. У ній були представлені приталені, елегантні силуети 1930тих, використання глянцевої тканини, оксамиту, високий плечей, вишивки і безлічі декоративних елементів. (Рис 4-7)

Рис. 4-7 Schiaparelli Couture осінь/зима 2022-2023. Фото Vogue.[3]

Використання складок, драпірувань, високих плечей і притаманному лише Schiaparelli надзвичайно тонкому силуету по лінії талії – це візитка сучасного будинку моди Schiaparelli.

Schiaparelli весна-літо 2024. Д. Розберрі переосмислив у цій колекції силуети 1930тих років. Він додав до моделей об'ємні плечі та структуровані жакети. Цей елемент повернув нас до класичних силуетів, але тим не менш виглядав свіжо та сучасно. Цей бренд особливо славиться своїм використанням скульптурних бюстів та корсетів, що стали одними з центральних тем колекції. Ці елементи надають моделям ефекту статуї, що робить цю колекцію величною. В колекції представлено багато тканин, що нагадують атлас, шовк, парчу, а також тканини з крупною структурою, що створює контрастний перехід між матовими та глянцевиими тканинами. Колекція виглядає абсолютно елегантно та вишукано. [5] (Рис 8-11)

3

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

Рис. 1 – Весільна сукня від Schiaparelli, 1937р, фотограф Ф.Потье. [3]

Рис. 2 – Болеро з ялинковими гузиками, 1938р, фотограф Горст. [3]

Рис.3 – Капелюх - черевик та кишеня у формі губ, 1937 р. фотограф Жорж Саада. [3]

Незважаючи на те, що Ельза Скіапареллі закриває свій будинок у 1953 році, він і досі продовжує працювати.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Бренд Schiaparelli продовжує ідею своєї засновниці Е.Скіапареллі. Створений одяг дизайнерами цього будинку моди має усі характерні риси 1930тих : приталені, корсетні силуети, V-подібний виріз горловини, широкі підняті плечі, мінімалізм, елегантний жіночий силует.

В останніх колекціях Schiaparelli прослідковується стиль 1930тих. Головний арт-директор будинку моди Данієл Розберрі часто надихається періодом заснування Schiaparelli та сюрреалізмом Е. Скіапареллі. Тому на подіумах ми можемо побачити неповторні, абсолютно унікальні моделі одягу, які характерні лише цьому бренду.

2

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

Рис. 8-11 Schiaparelli весна-літо 2024. Фото Vogue.[3]

Актуальні риси та образи будинку моди Schiaparelli можуть мати безліч втілень. Зокрема, за результатами аналізу було створено модельний ряд (Рис 12-15).

Рис. 12-15 Модельний ряд

4

Висновки

Мода 1930тих років особливо актуальна останні декілька років. Все більше ми можемо бачити модні тенденції на світових подіумах, котрі відносяться до елегантних 30тих. Це пов'язано з декількома причинами.

1. Універсальність силуетів 1930тих. Цей період в історії моди характеризується одягом, який створювали для будь-якої фігури, таким чином підкреслюючи жіночність через приталені фасони. Крім того, V-подібний виріз став класичним і походить саме з 1930тих. Особливо актуальним стали драпіровки, які ми зараз можемо бачити на сукнях, блузах, спідницях та штанах. Універсальність силуету 1930тих полягає у тому, що сьогодні моделі одягу, створені у той час, є основою для дизайнерської задумки.
2. Мінімалізм. Модний стиль 1930тих характеризується простотою, лаконічністю та виразністю, які підкреслюють природні лінії тіла жінки. Сукні, створені сьогодні, мають схожі риси: простий функціональний крой, який водночас елегантний, без надмірної кількості деталей.
3. Якість матеріалів. Зараз, як ніколи, цінується якість матеріалу, а особливо його природність: натуральний шовк, атлас, вовна, бавовна, оксамит, мереживо. Ці матеріали можуть довго прослужити у гардеробі жінки. Цей тренд є екологічним і повністю заперечує fast fashion – термін, який є актуальною проблемою Землі.
4. «Вічні деталі». 1930ті характеризуються актуальністю у швейній справі рукавів-ліхтариків, контрастних вставок, бантів, рюш, воланів, драпірувань, які додавали акцентів, залишаючи мінімалістичний образ цілісним. Сьогодні дизайнери надихаються цим при створенні нових колекцій, а саме додають до

мінімалістичної моделі одягу щось особливе у вигляді деталі.

5. Функціональність. Період 1930тих характеризується тим, що жінки почали вдягатись більш практично. Наприклад, в гардеробі кожної мав би бути костюм-двійка з піджаком та спідницею чи брюками, що підходило на будь-які випадки життя. Зараз це є особливо актуальним, оскільки маючи у своєму асортименті практичні речі, їх можна поєднувати з багатьма іншими елементами одягу.
6. Вічна класика. Мода 1930тих вважається «вічною класикою». Сьогоднішні колекції, створені у цьому стилі, не мають конкурентів та виглядають актуальними, незалежно від трендів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Great Depression in Economic History
URL: <https://www.britannica.com/event/Great-Depression/Economic-impact>
2. О.Л. Шевнюк Історія Костюма: навчальний посібник. Київ, 2008 рік.
3. Колекції вітажних ілюстрацій URL: <https://hprints.com/en>
4. Офіційний сайт журналу «Vogue». URL: <https://vogue.ua/>
5. Колекція Schiaparelli весна-літо 2024 URL: <https://www.schiaparelli.com/en/collections/ready-to-wear-spring-summer-2024-1/>

ДОДАТОК Д

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ДИПЛОМ

XXV Міжнародний конкурс молодих дизайнерів-модельєрів

«ПЕЧЕРСЬКІ КАШТАНИ»

III МІСЦЕ

Номінація SPECIAL
ОДЯГ

АЛІНА ЗАХАРЕЦЬ

Ректор
Іван ГРИЩЕНКО

pecherski kashtany

2025