

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
авангарду в дизайні сучасного жіночого одягу

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

Виконала: студентка групи БДо2-21

Кривуненко В.Д.

Науковий керівник: д.філ., доц.
Герасименко О.Д.

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

Київ 2025

АНОТАЦІЯ

Кривуненко В. Д. Трансформація художньо-композиційних характеристик стилістики авангарду 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 колекції моделей сучасного жіночого одягу для молодшої та середньої вікової груп на основі вивчення напряму авангард періоду ХІХ-ХХ століття в Україні та сучасних тенденцій моди.

В кваліфікаційній роботі проаналізовано особливості та відмінності модернізму, зміни, які він приніс у мистецтво, музику та дизайн, відмінність українського авангарду та європейського. Досліджено актуальні тенденції моди стосовно обраного асортименту одягу, визначено тип та образ споживача. На основі мистецтвознавчого аналізу творчого джерела розроблено фор-ескізи і ескізи моделей колекції, описано композиційну побудову та формоутворення колекції, надано характеристику блоків колекції та їх асортиментного складу. Розроблено моделі колекції одягу на основі характерних рис стилістики авангарду з урахуванням матеріалів та особливостей їх формоутворення. Для презентації моделей колекції підібрано відповідне оздоблення та аксесуари.

Ключові слова: жіночий одяг, мода, творча колекція, стиль авангард.

SUMMARY

Kryvunenko V. D. Transformation of artistic and compositional characteristics of avant-garde 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 devoted to the development of a collection of models of modern women's clothing for younger and middle age groups based on the study of the avant-garde direction of the XIX-XX centuries in Ukraine and modern fashion trends.

The qualification work analyzes the features and differences of modernism, the changes that it brought to art, music and design, the difference between the Ukrainian avant-garde and the European. Current fashion trends in relation to the selected range of clothing are studied, the type and image of the consumer is determined. Based on the art historical analysis of the creative source, fore-sketches and sketches of the collection models were developed, the compositional structure and formation of the collection were described, the characteristics of the collection blocks and their assortment were provided. The models of the clothing collection were developed based on the characteristic features of the avant-garde style, taking into account the materials and features of their formation. Appropriate decoration and accessories were selected for the presentation of the collection models.

Keywords: *women's clothing, fashion, creative collection, avant-garde style.*

ЗМІСТ

ВСТУП	7
РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ.....	9
1.1. Аналіз соціально-історичних передумов розвитку авангарду як напрямку в мистецтві.....	9
1.2 Аналіз напрямку авангард та його характерних рис в різних видах мистецтва	11
1.2.1. Авангард у літературі	13
1.2.2. Авангард у живописі.....	14
1.2.3. Вплив напрямку авангард на скульптуру та архітектуру.....	15
1.2.4. Авангард у музиці	17
1.2.5. Театр і сценографія авангардного періоду	18
1.3. Творчість дизайнерів одягу напрямку авангард.....	19
Висновки до розділу 1	21
РОЗДІЛ 2 Проєктно-композиційний	22
2.1. Аналіз актуальних тенденцій моди стосовно обраного асортименту одягу	22
2.2 Загальна характеристика асортиментного ряду виробів колекції одягу.....	24
2.3. Визначення типу та образу споживача.....	28
2.4. Композиційна побудова та формоутворення колекції	30
2.5. Характеристика блоків колекції та їх асортиментного складу	32
Висновки до розділу 2	41
РОЗДІЛ 3 КОНСТРУКТОРСЬКИЙ.....	42
3.1. Художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделей.....	42

3.2. Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції	43
3.3. Обґрунтування і розробка первинної конструкції виробу	47
3.4. Розробка конструкторської документації на одну з моделей	49
3.5. Вибір раціональної технології обробки швейного виробу	52
Висновки до розділу 3	57
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	58
ДОДАТКИ	63

ВСТУП

Актуальність теми зумовлена зростаючим інтересом до оригінальних і творчих підходів у сучасному дизайні одягу на основі використання художньо-композиційних характеристик стилістики різноманітних напрямів та стилів у мистецтві та моді. Кожен новий стиль відкриває нові шляхи в мистецтві та моді, зокрема авангардний напрям несе в собі нові можливості для створення нового, унікального стилю, тому цей напрям дуже важливий і для сьогодення. Тема авангард змогла в собі вмісти та відобразити глибокі соціальні, технологічні та світоглядні поєднання течій які створили спільно з іншими українськими митцями ставши потужним джерелом у стилі моди. Завдяки різним експериментам та відмові від традиційних канонів і пошуку альтернативного шляху авангард став символом для сучасного мистецтва та відкрив нові можливості для сучасного мислення та створення унікального стилю в мистецтві. Дослідження авангардних тенденцій дає змогу відродити історичні ідеї, і перетворити їх у сучасний контекст з метою розвитку інноваційного та художнього образів у моделях одягу.

Метою дослідження є розробка жіночого одягу на основі трансформації художньо-композиційних характеристик стилістики авангарду.

Завдання дослідження:

- проаналізувати соціально-історичні передумови розвитку авангарду як напрямку в мистецтві;
- дослідити напрям авангард та визначити його характерні риси в різних видах мистецтва та в моді;
- проаналізувати актуальні тенденції моди стосовно обраного асортименту одягу;
- визначити тип та образ споживача; розробити композиційну побудову та формоутворення моделей колекції, надати характеристику блоків колекції та їх асортиментного складу;

- виконати художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделей, підібрати матеріали, розробити конструкції виробів та виготовити моделі колекції.

Об'єктом дослідження є сучасний жіночий одяг як засіб художнього проєктування та моделювання.

Предметом дослідження є трансформація художньо-композиційних характеристик стилістики авангарду в дизайні сучасного жіночого одягу.

Методи дослідження. В роботі застосовано літературно-аналітичний та історіографічний аналіз для дослідження соціально-історичних передумов формування стилю авангард, застосовано методи спостереження та порівняння для дослідження художньо-композиційних характеристики стилю авангард та актуальних тенденцій моди.

Елементами наукової новизни одержаних результатів полягають у розробці концепції дизайну колекції жіночого одягу на основі характерних рис авангарду та актуальних тенденцій моди, запропоновано новаторські дизайнерські рішення, які відображають сучасні естетичні підходи в моді.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні сучасної творчої колекції жіночого одягу на основі характерних рис авангарду та актуальних тенденцій моди, виготовлено у матеріалі окремий блок колекції.

Апробація результатів дослідження. Участь в V Всеукраїнській конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» 15.11.2024, КНУТД (м. Київ), стартап «Бренд одягу "Lershek"»; участь в Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани», номінація Одяг, травень 2025 року (м. Київ);

Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна бакалаврська робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ

1.1. Аналіз соціально-історичних передумов розвитку авангарду як напрямку в мистецтві

Авангард – це сміливий новаторський напрямок, який використовує незвичні форми мистецтва та експериментальні стилі. Трансформує усталені ідеї, розкриваючи їх абсурд, геометричність і часто асоціюється з мистецтвом, літературою, музикою та культурою XX століття. Авангардний стиль спонукає дизайнерів створювати одяг з абстрактними формами та несподіваними колірними рішеннями, що робить цю моду більш виразною та експериментальною. Митці авангардизму декларують створенням елітарного мистецтва, далеко соціального задачам, шукають нові виразні засоби для передачі настроїв соціального прогресу, виділяються незакінченими формами та висвітленням традиційних сюжетів. Авангард у багатьох випадках використовує штучні матеріали, такі як пластик та інші [2].

Розквіт авангарду з 1905 по 1930 рік тісно пов'язаний з модернізмом, з яскраво вираженим впливом імпресіонізму, кубізму, натуралізму, абстрактного мистецтва, дадаїзму та сюрреалізму. Модернізм намагався зберегти минулі традиції, тоді як авангард радикально забороняв художні звичаї. Авангард активно підкреслював вплив мистецтва та суспільства, прагнучи до його перебудови в той час, коли модернізм зосереджував на внутрішньому світі рис та естетичних експериментах. Авангард характеризується шокуючою деструкцією форм, використанням абстракцій (кубізм, дадаїзм), тоді як модернізм включає різні підходи. Модернізм сформулювався, як реакція на кризу європейської культури, орієнтованої на індивідуальне сприйняття, авангард був продуктом революційної епохи з прагненням до тотальних змін. Модернізм у поєднанні з авангардом – це відмова від реалізму, переосмислення свідомості, а й суспільства. Модернізм, спираючись на

художню революцію, зміни внутрішніх творчих традицій, не заперечує їх тоді, як авангардизм радикально відходить від них. Історична тривалість авангардних шкіл була короткою, що було зумовлено їх протистоянням одна одній у боротьбі за першість та оригінальність ідеології [5].

Новаторські ідеї, що втілюють загальну рису авангардного мистецтва, дозволяють визначити його, як єдиний напрямок. Його суть полягає в руйнуванні уставленого світового порядку, який проголошує лібералізм та гуманізм гарантіями суспільного прогресу. Спочатку естетичні аспекти класичні реалізму, були спрощені, що виявилось застарілим та непридатним для революційної епохи XX століття. Митці-авангардисти між образністю та виразністю надають перевагу останньому. Порівняно з реалізмом, який намагається всебічно зобразити світ у всіх його гранях, передаючи його через художника, авангард дотримувався протилежних принципів, за яких світ руйнується, сучасне життя людства охоплює хаосом, безладом, відбуваються складні революційні події.

Український авангард відрізняється від європейського передусім тим, що поєднував модерністські ідеї з глибини на народне мистецтво. Європейський авангард часто акцентував увагу на експерименті і розриві з минулим, а українські митці свідомо інтегрували елементи української культури – іконопис, народні орнаменти, барокові мотиви – у своїй роботі, надаючи їм унікального національного колориту.

Вираження політичної та революційної складової українського авангарду, який був пов'язаний з соціальними трансформаціями та прагненням створити мистецтво, що відповідало б духу часу і революціям ідеями. Водночас, український авангард не просто копіював європейські традиції, а розвивав власні художні принципи, часто виходячи за межі формальних експериментів і прагнучи до синтезу мистецтв і колективного висловлення.

Таким чином, український авангард – це своєрідний діалог між світовими модерністськими процесами і національною культурою традицією,

що зробила його унікальним явищем у світовому мистецтві. Українські авангардисти прагнули розширити функції мистецтва, зробити його більш доступним і колективним, що відображало соціальну спрямованість руху. Складність та різноманітність форм, часто поєднуючи різні стилі і не піддаючись чіткій формальній систематизації. Прагнення через мистецтво змінити життя суспільству, що відрізняло його від більш абстрактних європейських напрямів.

Загалом у XX столітті зростає глобалізація, яка сприяла зросту економічних, політичних та культурних зв'язків між країнами. Це виявилось у зростанні міжурядових організацій та інтернаціоналізації освіти, культури та спорту. Науково-технічний прогрес став основним чинником змін, впливаючи на всі сфери життя, від виробництва до побуту, зокрема завдяки розвитку комп'ютерних технологій та освоєнню космосу. Культурний розвиток характеризувався появою модернізму та постмодернізму, які відображали духовну кризу суспільства та заперечення традиційних цінностей. Також набули значення глобальні проблеми, такі як екологічна криза, загроза ядерної війни та соціальні нерівності, що потребують міжнародного вирішення [2; 5].

Авангард виступав продуктом революційної епохи, з її прагненням до тотальних змін, на противагу модернізму, який концентрувався на внутрішньому світі особливості та естетичних експериментах та формувався як реакція на кризу європейської культури, акцентуючи увагу на індивідуальному світосприйнятті. Ці тенденції продовжують впливати на світ у XXI столітті.

1.2 Аналіз напрямку авангард та його характерних рис в різних видах мистецтва

Авангард – новаторський напрям, який суперечить загальноприйнятим нормам. Назва стилю з французького походження та утворено від слова «avantgarde», що в перекладі означає випереджувальне відчуженість.

Авангард виник ще у Європі на початку XX століття. До авангардизму відносять такі мистецькі течії, як сюрреалізм, абстракціонізм, конструктивізм, кубізм, експресіонізм, футуризм, фовізм, дадаїзм тощо. Аналіз характерних рис мистецьких течій авангардизму надано в додатку А, табл. А.1.

Художники-сюрреалісти поєднали майже фотографічний натуралізм з фантастичністю, навіть кошмарними сюжетами своїх картин. Сюрреалізм заснував всесвітньо відомий художник українського походження К.Малевич.

Загально визнаними теоретиками абстракціонізму були художники авангардисти О. Богомазов та Д. Бурлюк, киянин О. Естер та харків'янин В. Татлін стали засновниками конструктивізму, який діяв у сфері життя; архітектурі, дизайні, плакатному мистецтві, оформленні площ та процесів. Обидва напрями відкидали реалістичну естетику, використання новаторські техніки та прагнули трансформувати мистецьку мову.

Деякі дослідники розглядають авангард, як радикальну фазу модернізму. Поєднання європейських модерністських ідей із зручностями та народним мистецтвом. Народні мотиви – вишивка, аплікація, геометричні та рослинні орнаменти. Переосмислення в авангардному стилі набуває модерного, абстрактного звучання. Ці елементи широко використовувалися у створенні костюмів, сценічного образу, повсякденного вбрання. Фовістська перенапруга барв, контрастні поєднання кольорів, що виходили за межі традиційної палітри, ставали основою для тканини і вишиванки. В моді з'являються експериментальні форми, асиметрія, вільні силуети, які порушували класичні пропорції, уявлення про крій і пропорції [6].

Одяг та аксесуари створюються не лише як практичні речі, а й як мистецькі об'єкти, що несли символічне і естетичне навантаження, поєднуючи красу і зручність. Застосування нетрадиційних матеріалів, комбінування текстур, а також декоративних елементів підкреслюють футуристичний дух того часу.

1.2.1. Авангард у літературі

У літературі авангард виник наприкінці XIX початку – XX століття, як реакція на традиційні форми мистецтва та суспільства зміни. Термін «avant-garde» («передовий загін») вперше з'явився був заснованим у художньому контексті французьким соціалістом Анрі Сен-Сімоном, який бачив у митцях розрушиму силу суспільних сил.

В Україні літературний авангард сформулювався в 1930 роках у процесі синтезу європейського модернізму з національними традиціями. Україна була не лише осередком, а й одним з перших джерел загально російського авангарду, а Харків став одним із центрів радянського авангардного руху.

Основоположником та теоретиком українського футуризму був Михайль Семенко. У 1914 році у передмовах до збірок «Дерзання» та «Кверофутуризм» він опублікував маніфести футуризму започаткувавши власний напрям – кверофутуризм (пошуковий футуризм). Згодом М. Семенко розробив теорію панфутуризму, яка закликає повністю зруйнувати старе мистецтво й створила нове. Окрім М. Семенка, вагомий внесок зробили Гео Шкурूपій, Олекса Влизько, Микола Бажан, Валер'ян Поліщук (створив власний напрям «динамічного спіралізму»), а також літературно-мистецькі групи «Нова генерація» (1927-1931) і «Авангард» (1926-1930).

Основні риси впливу:

- Руйнування форм, жанрів і канонів.
- Інтуїтивне, суб'єктивне сприйняття дійсності, динамізм, фрагментизм.
- Урбаністичні мотиви, поетизації руху, індустріального пейзажу.
- Експерименти з мовою, формою, зоровими засобами.
- Принцип мозаїзму, колажу, монтажу.

Сюрреалісти ввели термін «автоматичне письмо», значення якого спроби звільнитися від контролю розуму. У цьому ж напрямку творці такі, як (М. Пруст, Дж. Джойс, В. Вулф) відтворити складний процес асоціативного мислення через літературу та відтворити складний механізм пам'яті.

Україні літературний авангард став реакцією на застій, консерватизм, хутор'янство, й народницькі ідеї, що гальмували розвиток мистецтва на початку XX століття. Авангардисти прагнули докорінного оновлення поетики та позбавлялися старих традицій, активізувавши поезію новими художніми явищами. Авангардисти активізували поезію новими темами й формами, сприяли появі урбаністичних мотивів, експериментаторству, відкрили шлях. Для подальших модерністських і постмодерністських течій [6].

Після репресій 1930-х років і встановлення соціального реалізму, як єдиного методу, авангард був майже знищений на території України. Проте його ідеї збереглися у творчості поетів діаспори (Ю. Тарнавський, Е. Андієвська), шістдесятників (І. Драч, М. Вінграновський) тощо.

1.2.2. Авангард у живописі

На початку XX століття український живопис став лабораторією експериментів. Художники натхненні французьким кубізмом, італійським футуризмом і німецьким експресіонізмом, переосмислював традиційні сюжети через призму радикальних стилів. Наприклад К. Малевич народився в Києві, створив супрематизм – напрям, де геометричні фігури (як у роботі «Чорний квадрат» символізували звільнення мистецтва від імітації реальності. Його роботи 1910-1920-х років, такі як «Сільське життя в ракурсі кубізму», поєднували абстракцію з мотивами українського побуту.

Український авангардний рух суттєво вплинув на живопис, сформувавши унікальну художню мову, що стало частиною світового модернізму, але з глибоким національним корінням.

Основні аспекти впливу авангарду на живопис:

Українські авангардисти синтезували кубізм, фовізм, та конструктивізм із традиційними українськими орнаментами, кольоровотворчості та ритмікою на народного декоративного мистецтва. Це дало живопису нові форми і символіку, які відображали національну ідентичність у модерному контексті

Авангардний рух в Україні офіційно сформулював напрям абстрактного живопису, що відходив від реалістичного зображення і матеріалу світу, спрямовуючись до духовного самопізнання та пошуку Абсолюту. Художники створювали композицію де домінували геометричні форми, колір і динаміка.

Важлива роль у формоутворенні українського авангарду відіграли мистецькі виставки у Києві, Одесі та інших містах, де демонстрували роботи, як українських, так і європейських модерністів. Це сприяло поширенню авангардних ідей і формуванню творчої спільноти.

Українські митці розробляли нові художні системи, застосовуючи комплексні методики аналізу форми, кольору і композиції, що допомагало їм створювати оригінальні твори, які водночас були частиною світового авангарду і несли національний зміст [4].

Український авангард закладав основи для подальшого розвитку сучасного мистецтва, розширивши межі живопису, перетворивши його на шлях самопізнання і філософського осмислення світу, а не лише на ремесла.

1.2.3. Вплив напрямку авангард на скульптуру та архітектуру

Олександр Архипенко, виходець з Києва, став піонером «скульптурного живопису». У роботах на кшталт «Сидячої жінки» він замінив масивисті фігури на вгнутості та отвори, створюючи діалог між об'ємом і порожнечею. Його роботи вплинули на європейський кубізм, а в Україні його ідеї розвивали майстри Київської художньої школи. Український авангардний рух суттєво вплинув на скульптуру, винісши в неї радикальну новацію, що поєднували європейські модерністські течії (кубізм, футуризм, конструктивізм) з глибокими зануренням у національні традиції та філософські ідеї [11].

Скульптури-авангардисти, зокрема Олександр Архипенко, прагнули вийти за межі традиційної масивності скульптури, створюючи «нову оптичну мову», де об'єм поєднувався з порожнечею, а форма ставала все більш абстрактною і духовною. Вони шукали спосіб передати рух, енергію і внутрішній зміст через розчленування і трансформацію об'єму.

Українські митці продовжували принципи кубофутуризму – розбиття форми на геометричні частини (кубізм) і динамічність, руху (футуризм). Це призводило до створення конструктивних, динамічних скульптур, які відображали дух часу і технологічний процес [5; 11].

Авангардні скульптори не відкривали національні традиції, а навпаки втілювали в свої елементи українського народного мистецтва, що надавало їхнім абстрактним формам та символічного значення.

Архипенко О. став одним із піонерів кубізму в скульптурі та здобував світове визнання. Його творчість мала значний вплив в подальший розвиток європейського і американського мистецтва та відкрив нові горизонти для таких митців, як Г.Мур і Джакометті.

Незважаючи на значний творчий потенціал, авангардного руху у скульптурі був жорстко придушений у 1930-х роках, коли на заміну прийшов соцреалізм. Багато робіт було знищено або заборонено, що призупинило розвитком авангардних ідей.

Архітектура авангардизму в Україні XIX–XX століття поєднувала європейський модернізм із національними традиціями, функціоналізму та модернізму. Цей період характеризувався прагненням до раціональності, простоти форм, нових матеріалів і технологій, а також соціальною спрямованістю будівництва.

Приклади будівництва споруд в Україні: Жадамське управління в Ужгороді (1927-1929) архітектор Б.Споруда; будинок Леґодружества в Ужгороді (1929-1932) архітектор Ф.Крупка; житлова будівля «Свєпомоц» (1928-1933) у Львові (додаток А, табл. А.3) [9].

У Києві та Харкові активно розвиваються конструктивізм, зокрема. Будівлі на кшталт комплексу Дніпрогесу (1927-1932) архітектор Віктор Вестін – символ індустріального прогресу і радянського авангарду.

Архітектори, які працювали в авангардному стилі: харків'янин, автор Держпрому – Захар Тканченко; піонер модерну, що поєднував авангардні ідеї з українським авангардним стилем – Василь Кричевський; майстер арт-нуво,

який впроваджував нові технології та декоративні елементи в архітектуру Львова – Іван Левинський.

Ключові факти авангарду в побудові.

- Відмова від класичних форм, орнаментів і симетрії, натомість – функціональність, проста і раціональність форм.
- Використання бетону, скла та металу для створення легких світових просторів.
- Будівництво житла для робітників, кооперативів, громадських будівель.
- Акцент на урбаністичних рішеннях, планування житлових масивів із зручностями для мешканців.

1.2.4. Авангард у музиці

Авангардизм у музиці знаменує собою відхід від загальноприйнятих канонів, пошук нетрадиційних засобів вираження, форм, жанрів для реалізації нових творчих та естетичних поглядів. Розширення меж виразних засобів, що сягає використання шумових ефектів, математичних підходів до композиції, електрозвукового синтезу з використанням комп'ютерних технологій тощо.

У 1940-х роках авангард став відправною точкою окремої музики та серіалізму, у 1950-х роках авангард прочитується як джерело для таких специфічних жанрів, як інструментальний театр. Українська музика ХХ століття присвячена двом періодам інтенсивного захоплення ідеями авангарду: 1920-м – початку 1930-х та 1960-м рокам. Характерною особливістю музичної творчості зазначеного періоду стало глибоке засвоєння нових естетичних ідей, запозиченими із західноєвропейської практики, а також використання нових виразних засобів та композиційних технік. До представників українського авангарду міжнародного періоду належать такі композитори, як Б. Лятошинський, Ю. Кофлер, С. Туркевич-Луканович, З. Лиско, К. Шипович.

На період 1930-1950-тих років розвиток українського музичного авангарду фактично припинився. Лише в середині 1960-х років українським композиторам стало можливо ознайомлюватися досягненнями

західноєвропейських авангардистів. У цей час у Києві сформувалась так звана київська авангардна група, до якої входили Л. Грабовський, В. Годзяцький, В. Сильвестров, Є. Станкович, І. Карабиць, В. Загорцев, В. Губа, С. Крутиков.

Саме їхні твори стали зразками української музики з авангардними техніками, що вперше систематично досліджували у Європі ще в першій половині XX століття. До композиторів-авангардистів кінця XX століття твори, яких набули розголосу, належали В.В. Рунчак, К. Цепколенко, О. Щетинський, Л. Юріна, С. Зажитко, В. Польова, Св. Луньов, С. Пілютіков, А. Карнак, С. Ярунський, Г. Немировський, Д. Перцов, О. Безбородько, О. Шимко тощо [5].

Отже авангард як напрям мав свої прояви і в музиці.

1.2.5. Театр і сценографія авангардного періоду

Український авангардний рух суттєво вплинув на театр і сценографію, створивши новаторський підхід до постановок, сценічного простору та образності. Основні особливості впливу:

Український авангард поєднав національні традиції з модерністськими ідеями, створюючи театр, де уява і візуальні образи відігравали ключову роль. Особливо це проявилось у діяльності театру «Березіль» під керівництвом Леся Курбаса, який тісно співпрацював із сценографами Вадимом Меллером і Анатолем Петрицьким. Вони розробляли конструктивні, багаторівневі сценічні простори з драбинами, пандусами, спіральними конструкціями, що порушували традиційні рамки сценографії

Сценографи-авангардисти переосмислювали народний театр (зокрема вертеп), трансформуючи його двоярусну конструкцію в сучасні багаторівневі простори. Їхні роботи відзначалися декоративністю, іконічністю, використанням стилізованих орнаментів і яскравих кольорів, що походили з українського народного мистецтва, але були осучаснені модерними формами

Сценографія авангардистів допомагала звільнити театр від традиційної залежності від тексту, створюючи нові візуальні образи, які посилювали драматургічний ефект. Однак, після 1927 року Курбас зробив акцент на слові і

акторській грі, поєднавши авангардні візуальні рішення з літературною основою.

В авангардній сценографії використовувалися мотиви козацького бароко, середньовічних українських фресок, що надавали постановкам монументальності і глибокого культурного змісту. Це створювало унікальний синтез національного і сучасного [5].

Український театральний авангард став частиною міжнародного мистецького процесу, демонструючи унікальні підходи до сценічного простору і образності, які впливали на європейську театральну практику.

1.3. Творчість дизайнерів одягу напряму авангард

Серед митців, які створювали одяг напряму авангард – українська художниця Екстер Олександра, яка працювала як художниця по костюмах, сценографка, дизайнерка, художниця по текстилю. Вона поєднує кубістичні геометричні форми з динамікою футуризму, створюючи яскраві, ритмічні композиції, які передавали рух і емоції [56]. Такі картини О. Екстер, як «Паризький міський пейзаж» (1912 р.), «Кубістична футуристична композиція (Порт)» (1912 р.) і «Севрський міст» (1912 р.) демонструють її інтерес до руху, архітектурних форм і кольорів. Під впливом футуризму вона намагалася через новітні пластичні форми показати силу сучасної міської життєвості. Після критики використання кольору в цих роботах, О. Екстер створила кілька монохромних картин, натхнених українським народним мистецтвом, особливо вишивкою та ткацтвом [12; 23].

У дизайні костюмів О. Екстер використовувала яскраві кольори і геометричні форми, що підкреслювали рух акторів і створювали ефект живої скульптури на сцені. За її ескізами були створені вишивки, які поєднували традиції з модерністською абстракцією. В дизайні книг, одягу, аксесуарів і кіно, вона постійно експериментувала з формою і кольором, що робило її творчість багатогранною.

Соня Делоне – видатна франко-українська художниця та дизайнерка, співзасновниця мистецького стилю Orphism, який поєднував яскраві кольори з геометричними фігурами для створення динамічних візуальних ефектів. У 1911 р. вона вишила клаптикову ковдру для свого сина з різнокольорових клаптиків тканини. Ця робота стала її першою спробою орфізму і зараз знаходиться в колекції Національного музею сучасного мистецтва в Парижі. Разом зі своїм чоловіком Р. Делоне вона розвинула стиль орфізму, який вплинув на живопис, моду та дизайн [17].

Делоне С. була законодавицею моди в 1930-1940-х роках, вводячи принти, абстракції та аплікації на одязі, створюючи фасони для пальто, суконь, купальників та інноваційних виробів, таких як «поетична» сукня з дадаїстськими цитатами. Її «симультанна» сукня стала справжнім проривом у моді, настільки, що у 1925 р. потрапила на обкладинку журналу Vogue. Вона заснувала власні бутики Casa Sonia в Мадриді та Парижі, де продавали її дизайнерські роботи. Делоне С. розробляла дизайн тканин, серед її замовників був універмаг Liberty London, текстильні фабрики «Родьє» і «Ліон». Натхнення для творчості нерідко черпалося зі спогадів про Україну – яскравих кольорів дитинства, краєвидів і народних мотивів, які завжди залишали відбиток у її мистецьких роботах [19, 20].

Отже серед українських митців, які були основоположниками авангарду в одязі визначено О.Екстер та С. Делоне, в моделях одягу яких майстерно поєднувалися ритмічні композиції, які передавали рух і емоції, та відтворювалися експерименти з поєднанням кольорів.

Висновки до розділу 1

Проаналізовано авангардний напрям XX століття не тільки у мистецтві, архітектурі та живописі, який прогнун радикально змінити напрям завдяки експериментам та постійним оновленням спільно з іншими митцями авангардистам. Встановлено, що авангард виник як реакція на кризу традиційної європейської культури та прагнення художників радикально переосмислити функції мистецтва. Його особливістю стала відмова від класичних канонів та використання нестандартних художніх засобів та вираження бунту проти встановлених культурних та соціальних норм експериментаторство, заперечення усталених канонів, використання нетрадиційних матеріалів, а також прагнення до синтезу мистецтв.

Встановлено, що український авангард має значні відмінності від європейського, він не відмовляється та поєднує в собі національні авангардні тенденції з національними традиціями використанням колористичного багатства, елементів середньовічної ікони, декоративністю, що походить із народного мистецтва та побуту. Це надає українському авангарду особливого культурного коду і національної специфіки, що відображає глибоке занурення в історію та народну культуру країни.

Визначено представників українських митців, які були основоположниками авангарду в одязі, зокрема О.Екстер та С. Делоне, в моделях одягу яких майстерно поєднувалися ритмічні композиції, які передавали рух і емоції, та відтворювалися експерименти з поєднанням кольорів.

Таким чином, авангард як напрям у мистецтві виявився надзвичайно багатограним, вплинувши на літературу, живопис, скульптуру, архітектуру, музику та одяг. Окремі риси цього напрямку залишаються актуальними і в XXI столітті.

РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

2.1. Аналіз актуальних тенденцій моди стосовно обраного асортименту одягу

Сучасна індустрія моди в Україні характеризується активним розвитком, інноваціями та зростанням інтересу до українських брендів як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях. Після складних періодів, пов'язаних із політичними та економічними викликами, українська мода демонструє стійкість та креативність, що підтверджується подіями, такими як Ukrainian Fashion Week 2025. Цей захід об'єднав понад 40 українських брендів, які представили свої колекції, акцентуючи увагу на інноваціях, соціальних ініціативах та підтримці молодих дизайнерів. Роль дизайнера одягу в сучасній індустрії моди є ключовою. Він не лише створює естетично привабливі вироби, але й враховує сучасні тенденції, потреби споживачів та екологічні аспекти. Дизайнер стає мостом між традиціями та сучасністю, інтегруючи нові технології та матеріали у свої колекції. Наприклад, програма «Одяг з функцією», представлена на Ukrainian Fashion Week, підкреслює важливість адаптивного дизайну, який враховує потреби людей з обмеженими можливостями.

Аналіз тенденцій моди у створенні обраного асортименту одягу дозволяє виявити ключові напрямки, які впливають на сучасний ринок. Українська модна індустрія активно інтегрує традиційні мотиви, такі як вишивка та національні символи, з сучасними технологіями, що сприяє створенню унікальних колекцій. Важливим аспектом є зростання популярності екологічно чистої моди, що відображає глобальну тенденцію до використання натуральних матеріалів та екологічно безпечних методів виробництва [5-7].

Крім того, українські дизайнери все частіше впроваджують інноваційні технології, зокрема 3D-друк та використання спеціальних тканин, що дозволяє

створювати футуристичні моделі та підвищує конкурентоспроможність на міжнародному ринку.

Трендовим кольором 2025 року за палітрою Pantone став Mocha Mousse – теплий кавовий відтінок. Палітра поєднує природність із насиченістю, пастельні ніжні відтінки з яскравими, енергійними кольорами, що створює широкий вибір для модних колекцій 2025 року. В колірній палітрі весняно-літнього сезону 2025 року повернення базових відтінків синього та білого, та повернення пудрово-рожевого кольору. Зустрічаються об’ємні та скульптурні силуети, повітряні тканини, асиметрія та багатошаровість.

Дизайнери пропонують звернути увагу на такі кольори і принти в сезоні весна-літо 2025:

- лавандовий – символ витонченості та романтики;
- яскраво-жовтий – акцентний колір, що додає енергії;
- теплий персиковий – м’який, але виразний;
- глибокий синій – елегантний і багатогранний;
- фісташковий – освіжаючий і гармонійний;
- червоний корал – пристрасний і такий, що привертає увагу;
- акварельні розводи – художній і легкий принт;
- геометрія – сміливі графічні візерунки;
- квіткові мотиви – від ніжних до великих і абстрактних;
- зміїний і тигровий принт – для зухвалих і стильних образів [26].

Серед актуальних тенденцій – готичний стиль, який вирізняють за палітрою кольорів – чорний, темно-синій, бордовий, поєднуючи у виробках мереживні вставки, оксамит, атлас, шкіру, латекс, хрести, черепа, павутину, рюши, складки, вишивку тощо. В одязі використовуються високі коміри, довгі рукави, асиметрія, рюші, срібні та золоті аксесуари [42].

Бохо стиль – вільний, романтичний, богемний стиль з етнічними мотивами, багатошарові моделі одягу, поєднання фактур і принтів, натуральні матеріали. Бохо стиль поєднує свободу, природність і творчість, натхненний культурою хіпі 60-70-х років. Частіше за все стиль бохо відрізняють

поєднанням довгих спідниць, тунік, вільних футболок, етнічних вишиванок, прикрасами з природних матеріалів [43].

Спортивний стиль був створений для комфорту та зручного заняття спортом та активного способу життя. Для спортивних костюмів використовують вільні або напівприталені силуети, дихаючі та еластичні тканини такі як бавовна, поліестер та трикотаж, щоб забезпечити дихання тілу та надати вільність рухам [44].

Розглянуті тенденції свідчать про динамічний розвиток модної індустрії в Україні та її здатність адаптуватися до сучасних вимог споживачів.

2.2 Загальна характеристика асортиментного ряду виробів колекції одягу

Серед асортименту виробів колекції жіночого одягу, що розробляється – сукні, блузки, топи, спідниці тощо. Сукні використовували ще в стародавні часи чоловіки та жінки. Спочатку шматок простої тканини обгортали навколо тіла, щоб захиститися від холоду і прикритися. З часом почали використовувати більш складний крій, що відображав соціальний статус і моду певної епохи.

Середньовічні сукні були довгими і пишними, а з появою натуральних матеріалів, сукні стали більш різноманітними за фактурою і кольорами. Наприклад у Стародавній Греції популярним був пеплос – прямокутний шматок тканини, який драпірували і зав'язували на талії і плечах, а у Стародавньому Єгипті використовувалась пряма сорочка – калазирис, що доходила до щиколоток і могла мати бретелі або бути без них [30, 31]. В епоху Відродження (Ренесанс) сукні набули багатого оздоблення, складних форм і дорогих тканин, а в XVI–XVII століттях жінки почали носити по дві сукні одночасно – світлу нижню і темну верхню [31, 33, 34].

У XIX столітті з'явилися криноліни і турнюри, які формували об'ємний силует, а також більш зручні фасони з завищеною талією і короткими

рукавами[30, 34, 37]. XX століття стало часом радикальних змін: Коко Шанель у 1926 році створила «маленьку чорну сукню», яка стала символом жіночого стилю і свободи. Після війни повернулися більш жіночні силуети з плавними лініями і довжиною міді [37].

Сьогодні сукня – один з найзручніших елементів костюма, і продовжує залишатися в центрі уваги дизайнерів. Повертається любов до об'ємних силуетів: пишні рукави, багатошарові спідниці, драпірування – все це створює образ, який одночасно виглядає романтично і сучасно. Такі сукні підкреслюють жіночність і додають грайливості. Асиметрія і несподівані деталі на одне плече в сукнях, V-виріз або драпірування, що плавно переходять у розрізи, роблять образ більш динамічним і стильним, додають легкості і водночас загадковості. Додають цікавості прозорі тканини – мереживо, сітка, органза додають образу повітряності і легкої сексуальності, не переступаючи межі вишуканості. Такі сукні ідеальні для вечірок і святкових подій. Серед актуальних тенденцій – повернення до ретро-стилю 90-х і 2000-х років. Короткі сукні з яскравими принтами, блискітками і навіть ланцюжками створюють образ, який заряджає енергією і впевненістю [31; 32; 33].

Спідниця – це частина одягу, що закриває нижню частину тіла і має дуже давнє походження. Як окрема частина вбрання спідниця з'являється приблизно у XVI столітті, коли костюм починає складатися з верху та спідниці. Французька революція наприкінці XVIII століття змінила тенденції моди, з'являються багатошаровість і драпірування тканини, складність поступилася місцем простоті та лаконічності. Завершення Наполеонівської епохи сприяло поверненню до романтичного стилю з широкими спідницями та підкладками з кінського волосу та льону. Форма каркасного одягу змінюється наприкінці XVIII століття і поступово поступається спеціальним підкладом для драпірування спідниць та прикрашання тканинами складеними у бант чи інший декоративний елемент [36].

Згодом спідниці стали різними за довжиною, формою і матеріалом. Поштовхом до змін наприкінці XIX століття розвиток спорту та ставлення до

жінок. Жінки прагнули зручності та комфорту в одязі та в повсякденних справах проявах цього привело для створення кльош спідниці та спідниць-брюк, які допомогли легше пересуватися на велосипеді. З часом довжину спідниці скоротили до щиколотки, а фасон став набагато функціональними. Наприклад, у 1950-х роках популярними були пишні спідниці, а в 1960-х – короткі і прямі.

На сьогоднішній день спідниця вважається одним із самих актуальним видів одягу. Спідниці різноманітних фасонів та силуетних форм стали одним з основних елементів базового одягу у 2025 році. Дизайнери пропонують відійти від класичних форм, одностанності і сміливо експериментувати з фасонами, матеріалами і довжиною. Спідниці легко поєднуються з різним верхом: від простих футболок і сорочок до обтислих водолазок і укорочених топів.

Спідниці-балони підійдуть людям пісочного типу фігури, вони підкреслюють талію і додають об'єму в стегнах, створюючи легкий і грайливий силует. Плісировані спідниці міді, які цього року знову в центрі уваги, можна носити як з кедами, так і з елегантними підборами. Джинсові спідниці особливо цікаво виглядають з асиметричними розрізами, гудзиками або бахромою. Вони легко вписуються у повсякденний стиль і додають образу трохи ностальгії 1990-х рр., але при цьому виглядають дуже сучасно. Довга спідниця асоціюється з елегантністю і жіночністю. У різні епохи довжина і фасон довгих спідниць змінювалися, але завжди спідниця залишалася популярною серед тих, хто цінує традиційний і вишуканий стиль. Спідниця-штани – це поєднання спідниці та штанів, яке з'явилося в моді в XX столітті та дозволяє поєднати комфорт штанів із жіночністю спідниці. Цей елемент одягу став популярним серед жінок, які хотіли виглядати стильно і водночас зручно рухатися [38].

Топи – це верхня частина одягу, що закриває торс, з'явилися порівняно недавно, коли мода почала ставати більш відкритою і зручнішою. Раніше жінки носили блузки або сорочки, а топи як окремий елемент стали

популярними в XX столітті. Результатом розвитку більш відкритого і зручного літнього одягу в середині XX століття стали пляжні та неформальні легкі речі, які дівчата почали носити ще в 1950-х роках. Особливо популярним став топ-тубус у 1970-х рр., коли дизайнери почали експериментувати з формою і матеріалами, роблячи одяг більш зручним і стильним. Поступове звільнення від традиційних уявлень про оголеність живота, що почалося ще з кінця XIX століття і посилювалося під час сексуальної революції 1960–70-х років. Топи стали символом свободи і молодіжної моди. Ставши універсальним елементом, поєднували з різними речами: спідницями, брюками, шортами, жакетами [40].

Топи можуть бути як простими і мінімалістичними, так і яскравими, з несподіваними деталями. В тренді короткі топи – кроп-топи, які ідеально підкреслюють талію і створюють легкий, свіжий образ. Особливо популярні моделі з тонкими бретелями або зовсім без них – літній варіант, який чудово поєднується зі спідницями або штанами. Топи-сорочки або блузки з укороченим кроєм поєднують у собі елегантність і зручність, а завдяки різним фактурам тканин підходять і для офісу, і для вечірніх виходів. Об'ємні топи з драпіруваннями, рюшами і складками додають образу романтичності і жіночності. Вони чудово виглядають у поєднанні з вузькими штанами або спідницями. Топи прикрашають незвичайні деталі, які додають образу індивідуальності: асиметричні вирізи, зав'язки, волани, рюші, бахрома, декоративні гудзики і навіть металеві вставки.

Боді – це виріб, який поєднує топ і нижню частину, дуже зручний для створення акуратного силуету. Вперше з'явився в середині XX століття, коли дизайнери шукали способи зробити одяг більш практичним і стильним. Спочатку боді використовували в танцях і спорті, а згодом він став популярним і в повсякденному гардеробі. Боді підкреслює фігуру, робить силует стрункішим і водночас цей виріб зручний, легко адаптується під будь-який образ. Можна носити боді як самостійну річ – під жакети, кардигани чи сорочки, поєднуються з будь-яким низом – з високими штанами, спідницями,

джинсами, шортами. Стильно виглядає поєднання боді з широкими штанами або спідницями міді. У тренді також боді з цікавими елементами – вирізами, асиметрією в крої, зав’язками або мереживом, які додають образу жіночності і легкості, роблять його більш святковим і виразним [44; 46].

Якщо раніше з сукнями одягали таке взуття, як туфлі або босоніжки, то зараз – від кедів і черевиків до елегантних босоніжок і чобіт. Таким чином різноманітне взуття дозволяє створювати образи на будь-який випадок – від образу для офісу і до вечірки.

2.3. Визначення типу та образу споживача

Було обрано споживача (табл. 1.1), який живе публічно та постійно виступає, має специфічні потреби щодо одягу, що включають комфорт, функціональність та адаптацію до різних погодних умов [26; 27].

Комфортність є ключовим фактором для цієї групи споживачів [1]. Вони потребують одягу, який не обмежує рухи, забезпечує терморегуляцію та підтримує оптимальний мікроклімат тіла. Це особливо важливо при тривалих виступах.

Адаптація до погодних умов вимагає використання технологічних тканин, які забезпечують теплоізоляцію в холодну погоду та вентиляцію в спекотну. Багатошаровість одягу дозволяє швидко адаптуватися до змінних умов, що є критичним для споживачів, які часто переміщуються між приміщеннями та відкритим простором.

Індивідуальність виробу, яка демонструє унікальність та підкреслює смисл, який артист має донести.

Таблиця 2.1

Матриця ознак споживача – жінки молодшої вікової групи

Група ознак	Назва ознаки	Варіанти ознаки
1	2	3
Антропоморфологічні ознаки статури	Вікова група	18-25
	Зріст (Р)	170,0 см
	Обхват грудей З	88,0 см
	Обхват стегон (Ост) або обхват талії (От)	98,0 см 68,0 см
	Повнотна група	3
	Тип пропорцій тіла	Пісочний годинник
	Форма ніг	прямі
Емоційно-психологічні ознаки особливості	Тип до темпераменту	
	Ставлення до моди	позитивний
	Уподобання щодо стилю одягу	Сукні, спідниці, костюми.
	Уподобання щодо кольорової гами	ніжна
Соціально демографічні ознаки	Місце проживання	Київ
	Вид діяльності	артист
	Матеріальне становлення	Середній клас

За даними з таблиці можна проаналізувати тип фігури та варто зазначити що головна уникати об'ємних фасонів так як може підкреслити великі плечі та грубого взуття.

Призначення колекції:

- сезон –літо;
- тип події – свято;

- цільова аудиторія – жінки молодшої вікової групи;
- специфічні характеристики – сценічний одяг.

Колекція розробляється для вечірніх прогулок та виступів на сцені. Частіше за все заходи проходять в приміщенні, тому асортимент образів для літнього сезону.

2.4. Композиційна побудова та формоутворення колекції

Джерелом натхнення для розробки колекції моделей одягу стали видатні роботи українських художників-авангардистів. В моделях одягу використано поєднання кольорів та форм з робіт О. Екстер. «Фаміра-кіфаред», «Міський пейзаж (композиція)», В. Меллера «Ассирійські танці» (1919 р.), С. Делоне «Три жінки одягнені симультанно» (1925 р.), О. Архипенко «Кокетка» (1950 р.) (табл. 2.2). Обрані джерела натхнення цікавлять своїми формами та кольоровими рішеннями. Кожен митець намагався в своїй роботі передати поєднання різних течій, завдяки цьому їм вдалося створити нове та унікальне. Кожен митець писав свої картини в своєму напрямку, який заснували саме митці того періоду, але час від часу використовували поєднання з різними течіями.

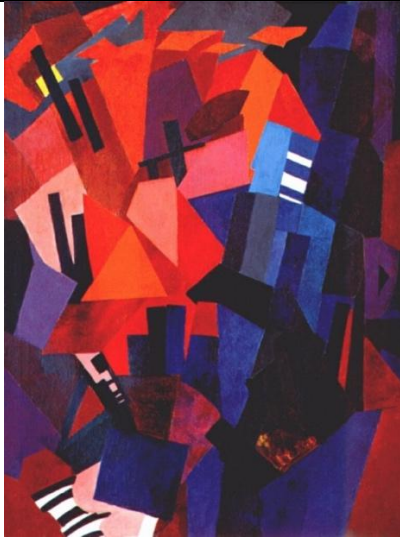
Робота «Фаміра-кіфаред» (1916 р.), написана видатною українською художницею О. Екстер, поєднала геометризацию кубізму, динаміку футуризму та яскраві кольори. В картині використані гармонійне поєднання гриму, костюму, ритмічність, вільність образу, рух. Саме ця картина сприяла подальшому розвитку авангарду в Європі. Інша робота О. Екстер «Міський пейзаж (композиція)» (1916 р.) зображена у кубофутуризмі та зашифровує в собі ритм життя великого міста, архітектуру яку зображено в геометричних формах та в динаміці. В данній композиції відсутній центр композиції, але завдяки кольоровій гамі передано відчуття руху та енергії.

Картина «Ассирійські танці» (1919 р.), написана видатним українським митцем В. Меллером, зображена у кубофутуризмі. Картина написана різними

геометричними формами та ламаними лініями, стала символом експериментів з формою та простором, та показує як завдяки звичайним геометричним формам можна створити унікальні речі. Завдяки обраним кольорам картина стає ніби живою.

Таблиця 2.2

Творче джерело – роботи художників-авангардистів

		
Картина «Фаміра-кіфаред» (1916 р.), художниця О. Екстер	Картина «Міський пейзаж (композиція)» (1916 р.), художниця О. Екстер	Картина «Ассирійські танці» (1919 р.), художник В. Меллер
		
Картина «Композиція Х» (1939 р.), художник В. Кандинський	Картина «Три жінки одягнені симультанно» (1925 р.), художниця С. Делоне	Картина «Кокетка» (1950 р.), художник О. Архипенко

Картина «Композиція Х» (1939 р.) художника В. Кандинського зображує

суворий геометричний ритм, якісні форми. Поєднання кольорів як гармонія, що підібрана до музичної композиції, де форми взаємодіють, як ноти.

На картині «Три жінки одягнені симультанно» (1925 р.) художниці С. Делоне зображено три жінки, одягнені в сукні з геометричних орнаментами. Зліва жінка одягнена в сукню в синьо-білих кольорах з орнаментом із трикутників. По центру дівчина одягнена в сукню з орнаментом із прямокутних ліній у жовтих, коричневих і червоних кольорах. Справа жінка одягнена в чорну спідницю з кутовими та горизонтальними елементами. На фоні картини також зображені геометричні форми в кольорі, завдяки яким є відчуття абстрактного руху. В картині було передано ідею та гармонію кольору та форму, динаміку і ритм, що вплинуло на розвиток авангардних напрямів у мистецтві, а також на моду та дизайн [47].

Картина «Кокетка» (1950 р.), написана видатним українським митцем О. Архипенко, передає динаміку, лаконічність – зображено абстрактну жіночу фігуру, побудовану на хвилястих формах та лініях, які створюють відчуття руху та енергії, в якій художник намагається передати гармонію духу і тіла, синтезу архаїчного та модерного, індивідуального та універсального. Автор завжди намагався відійти від звичайних форм та звичайної подачі природи, та додати більше експериментів з формами.

Проаналізувавши обране джерело натхнення було вибрана кольорова гама, форма силуету одягу, характер декору, лінії членування, об'ємні рішення, які були використані при розробці ескізного ряду моделей колекції жіночого одягу.

2.5. Характеристика блоків колекції та їх асортиментного складу

Для виготовлення виробів у матеріалі обрано один блок з актуальними моделями одягу, які можна носити на виступ та використовувати як повсякденний одяг. Такий вибір пов'язаний з тим, що частіше публічні люди обирають образи, які підходять для зйомки, комфортні та відповідають

стилістиці виступу. Наприклад для виступу співачки Н. Дорофєєвої на масштабному шоу у 2024 р. стилістами підібрано образи у спортивному стилі (Додаток Б, рис. Б.1–Б.2). Костюм підкреслює фігуру та додає особливості образу, підкреслюючи індивідуальність та надаючи особливого значення кожній пісні [8-10].

Назва творчої концепції колекції – «NeoShik», всього розроблено 7 блоків моделей – спортивний, вечірній, святковий, сценічний, повсякденний (рис. 1.1–1.7). Ідея полягає у створенні дизайну жіночого сценічного одягу, який поєднує елементи авангарду в якому немає звичайних форм та простих моделей. Кольорова палітра – використання комбінації класичних кольорів, таких як рожевий, світло рожевий, для створення основи. Форми та силуети – комбінація структурованих та витончених форм для створення цікавого контрасту, наприклад, можливість поєднувати непоєднувані матеріали. Тканини – поєднання трикотажу, габардину та сітки, що додає унікальності стилю, завдяки чому образ набуває неповторності, де сітка додає легкості та об'єму.

Блок моделей 1 представлено на рис. 2.1.

Модель 1.1. Жіночий комплект складається з топа та шортів для підлітків з трикотажної тканини. Топ приталений, з короткими рукавами, нижній зріз яких оброблений пришивною манжетою, з округлим вирізом горловини, перед топу має фігурні членування від лінії плеча до низу. Шорти прямого силуету, з пришивним поясом, в якому вшита еластична тасьма, низ оброблений швом упідгин з оздоблювальною строчкою на 0,5 см від краю. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 1.2. Жіночий костюм з кофтою, майкою і шортами для підлітків з трикотажної тканини. Кофта з короткими рукавами, один шар якої з сітчастої тканини, поверх якої одягнена майка. Шорти прямого силуету, з асиметрично завищеним поясом. Пояс шириною 1,5 см. Заднє полотнище шортів з рельєфом, який підкреслює лінію талії. Права половинка має діагональне

членування, до якого пришита сітчаста тканина. По низу виробів прокладено оздоблювальну строчку. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 1.3. Жіночий комплект з футболкою і штанами для підлітків з джинсової тканини. Футболка вільного крою, з короткими рукавами з вирізом у верхній частині окату рукава, з округлим вирізом горловини, декоративними швами по переду. Штани прямі, з талієвими виточками, з поясом, в якому вшита еластична тасьма, без додаткового декору. Низ виробів оброблений оверлочною строчкою. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 1.4. Жіноча сукня з атласу для жінок середньої вікової групи. Сукня прямого силуету, асиметрична, одне плече відкрите, верхній зріз оздоблений декоративним воланом. Спинка з рельєфом і кокеткою по лінії лопаток. Довжина сукні нижче коліна. По низу виробу прокладено оздоблювальну білизняну строчку на 0,5 см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

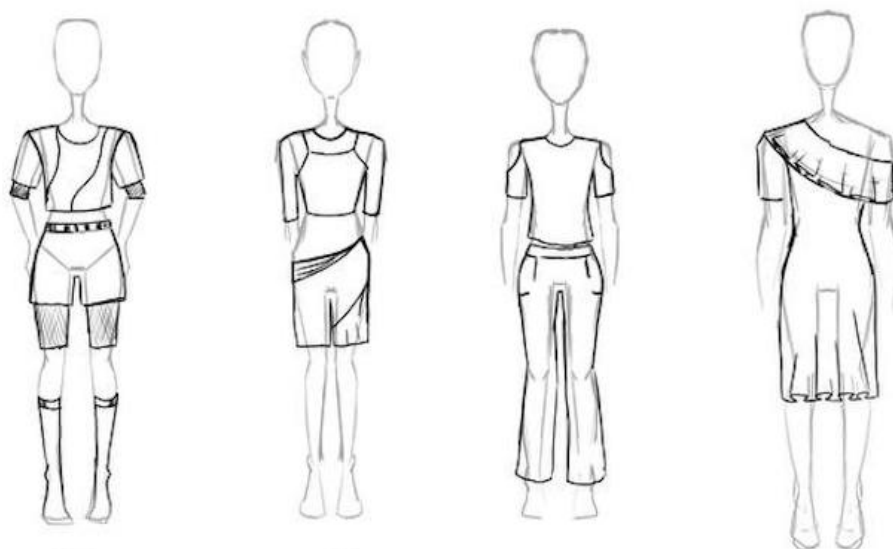

Рис. 2.1. Блок моделей 1

Блок моделей 2 представлено на рис. 2.2.

Модель 2.1. Жіночий асиметричний костюм для середньої вікової групи. Асиметричний жакет розділений навпіл – одна половинка складається з жакету з відкладним коміром довгими рукавами, інша – з футболки вільного силуету, з поясом на талії. Штани прямого силуету, одна з штанин має центральний

розріз по лінії коліна По низу виробу прокладено строчку в підгин на 0,2 см від краю. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 2.2. Жіноча сукня з відкритими плечима для молодшої вікової групи. Верхня частина сукні складається з корсету з вертикальним членуванням від лінії талії до лінії вище стегон, низ сукні з розширеною донизу спідницею у два шари, довжиною до коліна. По низу виробу прокладено оздоблювальну білизняну строчку на 0,5 см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 2.3. Жіночий комплект з боді і джинсових гетер для молодшої вікової групи. Боді з короткими рукавами, напівкруглим вирізом горловини, оздоблений декоративними елементами. Вище коліна прикріплені джинсові гетри на правій нозі, та нижче коліна на лівій нозі, з розширенням донизу. По низу виробу прокладено строчку в підгин на 0,5см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 2.4. Жіноча сукня з асиметричним низом для молодшої вікової групи. Сукня з коротким рукавом, приталена, з асиметричним низом спідниці, декоративними вставками по лінії талії. По низу виробу прокладено строчку в підгин на 0,5см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Рис. 2.2. Блок моделей 2. Сценічний одяг

Блок моделей 3 представлено на рис. 2.3.

Модель 3.1. Жіночий костюм з жакетом і штанами для людей молодшої вікової групи. Жакет приталений, укорочений, з відкладним коміром, довгими рукавами, оздоблений декоративною стрічкою на 0,1 см. Спинка з рельєфами та середнім швом. Перед з рельєфами від плеча до низу, на рівні талії – кокетка. Штани прямі, зі рельєфом. По низу виробу прокладено строчку в підгин на 0,5см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 3.2. Жіночий комплект з топом і спідницею для жінок молодшої вікової групи. Топ укорочений, без рукавів, з круглим вирізом горловини, оздоблений декоративними вставками. Брюки прямі, зі рельєфами. Передня половинка штанів з рельєфами від талії до низу, на рівні талії – кокетка. По низу виробу прокладено строчку в підгин на 0,5см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної.

Модель 3.3. Жакет з асиметричними штанами для людей молодшої вікової групи. Жакет приталений укорочений, без рукавів, оздоблений декоративною стрічкою на 0,1 см. Спинка з рельєфами та середнім швом. Штани асиметричні з лівої сторони шорти з правої довга пропорційна штанина. Поверх вдягнена плахта. По низу виробу прокладено оздоблювальну строчку на 0,5см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 3.4. Жіноча укорочена майка і штани з воланом на правій стороні для людей молодшої вікової групи. Топ довжиною до талії. Штани на правій половинці мають членування. Пояс штанів шириною 3,0 см. По низу виробу прокладено оздоблювальну строчку в підгин на 0,5см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 3.5. Жіночий комбінезон для людей молодшої вікової групи. Комбінезон приталений, оздоблений декоративними вставками. Перед з рельєфами, кокетка по лінії грудей. Спинка з рельєфами та кокеткою. По низу виробу прокладено оздоблювальну строчку на 0,5см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 3.6. Жіночий костюм з брюками та жакетом для людей молодшої вікової групи. Жакет приталений укорочений вільного силуету, без рукавами, оздоблений декоративною стрічкою на 0,1 см. Спинка з рельєфами та середнім швом. Штани прямого крою, з поясом шириною 3,0 см. По низу виробу прокладено оздоблювальну строчку на 0,5 см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Рис. 2.3. Блок моделей 3. Святковий одяг

Блок моделей 4 представлено на рис. 2.4.

Модель 4.1. Жіночий спортивний комплект для людей молодшої вікової групи. Укорочена майка з круглим вирізом. Пояс шириною 1,5 см. Штани вільного силуету, з горизонтальним членуванням, має асиметричне членування та асиметрично розташовані кишені в боковому шві. По низу виробу на оверлоці та по проймі оздоблювальна строчка шириною 0,5 см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 4.2. Жіночий комплект з топом і шортами для людей молодшої вікової групи. Кофта з сітки з довгими рукавами, поверх короткий топ. Шорти прямі, з кишенями, гульфіком. Пояс шириною 1,5 см. По низу виробу прокладено оздоблювальну строчку шириною 0,5 см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 4.3. Жіночий комплект з топом і легінсами для жінок молодшої вікової групи. Топ укорочений. Легінси облягаючі, по низу виробу прокладено оздоблювальну строчку шириною 0,5 см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 4.4. Жіночий комплект з топом і легінсами для людей молодшої вікової групи. Топ з довгими рукавами, укорочений, з декоративними вставками. Легінси облягаючі, по низу виробу прокладено оздоблювальну строчку шириною 0,5 см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 4.5. Жіночий костюм для жінок молодшої вікової групи. Жакет вільного силуету, з довгими рукавами, поясом на талії. Пілочки з рельєфами. Спинка з рельєфами, кокетка по лінії лопаток. Пояс на зав'язках, шириною 2,5 см. По низу виробу прокладено оздоблювальну строчку на 0,5 см. Штани прямі, з боковими кишенями. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

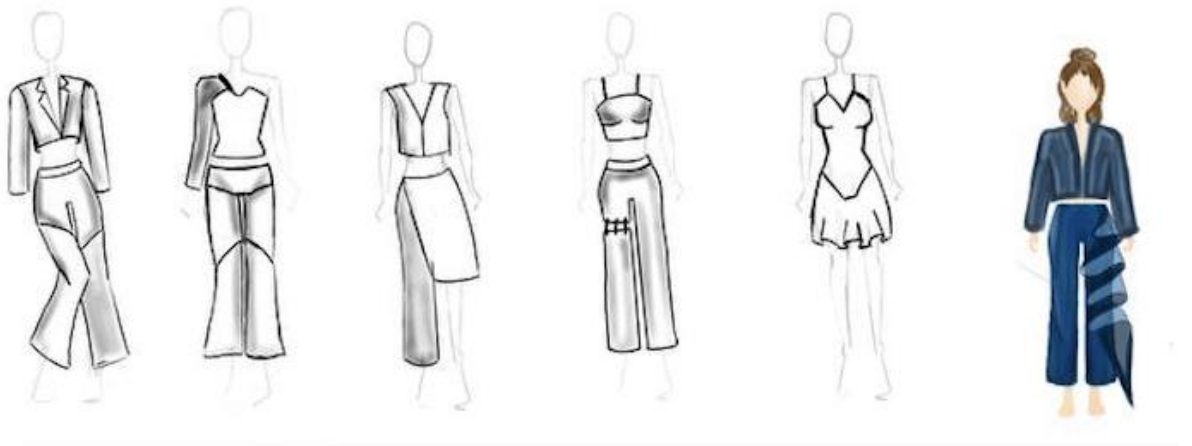

Рис. 2.4. Блок моделей 4. Повсякденний одяг

Блок моделей 5 представлено на рис. 2.5.

Модель 5.1. Жіночий комбінезон з відкритими плечима для людей молодшої вікової групи. Комбінезон з відкритими плечима, довгими штанами, поясом на талії. Перед з рельєфами від пройми до талії, спинка з рельєфами та

середнім швом. По низу виробу прокладено оздоблювальну строчку на 0,5см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 5.2. Жіночий комплект з топом і спідницею для жінок молодшої вікової групи. Топ асиметричний, з одним рукавом. Перед з рельєфом від плеча до низу. По низу виробу прокладено оздоблювальну строчку на 0,5 см. Спідниця довга, з розрізом. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 5.3. Жіноча сукня з пишною спідницею для жінок молодшої вікової групи. Сукня з відкритими плечима, пишною спідницею, довжиною до підлоги. Перед з рельєфами від пройми до талії. Спинка з рельєфами та середнім швом. По низу виробу прокладено оздоблювальну строчку на 0,5 см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 5.4. Жіноча сукня-корсет для жінок молодшої вікової групи. Сукня-корсет, коротка, з пишною спідницею. Перед з рельєфами від лінії грудей до талії. Спинка з рельєфами та середнім швом. По низу виробу прокладено оздоблювальну строчку на 0,5 см. Фурнітуру та нитки підібрано в тон основної тканини.

Модель 5.5. Жіночий комплект з топом і шортами для жінок молодшої вікової групи. Топ короткий, без рукавів, перед з рельєфами. Шорти короткі, оздоблені декоративними вставками.

Рис. 2.5. Блок моделей 5. Спортивний одяг

Блоки моделей 6 та 7 представлено на рис. 2.6–2.7.

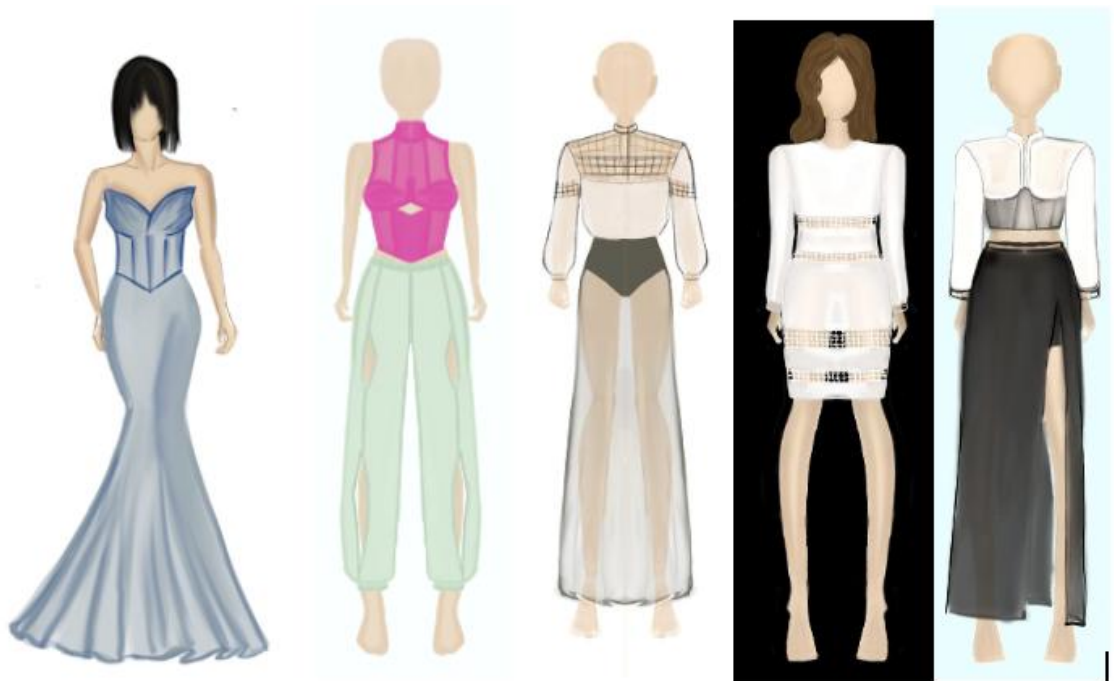

Рис2.6. Блок моделей 6

Рис. 2.7 Блок моделей 7

Таким чином представлено характеристики блоків колекції та їх асортиментного складу.

Висновки до розділу 2

Проаналізовано актуальні тенденції моди стосовно обраного асортименту одягу та описано історію розвитку базових елементів колекції – суконь, спідниць, топів, боді. Надано загальну характеристику асортиментного ряду виробів колекції одягу.

Визначено тип та образу споживача – молода жінка з активною публічною позицією (артистка), що потребує зручного, функціонального, водночас стильного й виразного сценічного одягу. Визначено особливості її фігури, естетичних уподобань, способу життя, що лягли в основу концепції колекції.

Композиційна побудова та формоутворення елементів дала змогу проаналізувати додаткові елементи, які доповняють стиль та додадуть яскравості та унікальності образу. Досліджено створення авторської колекції жіночого одягу з урахуванням сучасних модних тенденцій, естетики авангарду та специфіки цільової аудиторії.

На основі творчого джерела підібрано кольорову гаму, характерну для авангардного періоду XIX-XX століття, та використано елементи з картини в образі моделей колекцій.

Розроблено кілька блоків моделей, серед яких представлено сучасні інтерпретації костюмів, суконь, топів, штанів, боді та комбінезонів. Колекція розроблена з метою комбінувати одяг між собою та зручно підбирати образи для різних погодних умов. Надано характеристику блоків колекції та їх асортиментного складу.

РОЗДІЛ 3

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

3.1. Художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделей

Опис художньо-технічного оформлення моделі спідниці 1

Спідниця (рис. 3.1) для людей публічного життя, віком 14-25 років. Спідниця з трикотажної тканини з сітковою вставкою та горизонтальним членуванням.

Спідниця асиметричного крою, права половина з горизонтальним членуванням та сітковою вставкою. Ліва половина поділена на дві деталі.

Задня половина спідниці асиметричного крою, ліва половина з горизонтальним членуванням та сітковою вставкою. Права половина поділена на дві деталі.

Спідниця має широкий пояс зі зборкою. Нижній зріз спідниці оброблений оверлоком та швом в підгин.

Рис. 3.1. Ескіз та технічний рисунок моделі спідниці 1

Опис художньо-технічного оформлення моделі спідниці 2

Спідниця (рис. 3.2) для людей публічного життя, віком 14-25 років. Спідниця з трикотажної тканини та вертикальним членуванням.

Спідниця з горизонтальним членуванням поділена на три частини.

Задня половина спідниці з горизонтальним членуванням поділена на три деталі.

Спідниця має широкий пояс зі зборко. Нижній зріз спідниці оброблений оверлоком та швом в підгин.

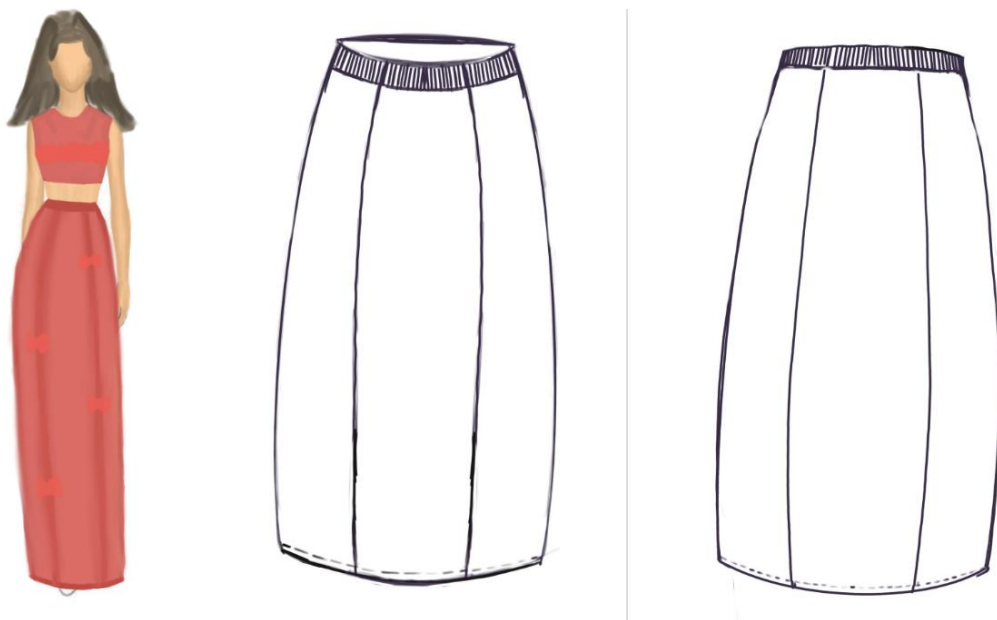

Рис. 3.2. Ескіз та технічний рисунок моделі спідниці 2

Отже виконано опис художньо-технічного рішення моделей 1 та 2.

3.2. Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції

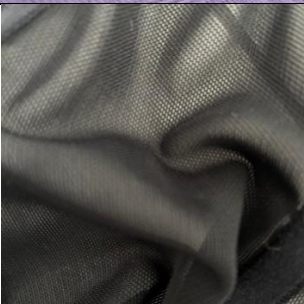
Для відшиття колекції обрано матеріали (табл. 3.1): трикотаж, органзу, сітку. Трикотаж – в’язане полотно або готовий виріб, який утворений петлями на трикотажній машині або вручну [3]. Саме через використання даної техніки трикотаж розтягується по всіх напрямках. Для виготовлення трикотажу

використовують різні види пряжі та ниток. Пружність і еластичність трикотажу в основному залежать від виду сировини і переплетення.

Трикотаж увійшов у моду порівняно недавно, саме трикотаж залишається одним з ключових матеріалів, який може підкреслити фігуру та не обмежує рухи. Завдяки вказаним властивостям трикотаж обрано для виготовлення моделей одягу для сценічних образів.

Таблиця 3.1

Обрані матеріали для колекції

Зразок матеріалу	Найменування матеріалу	Особливості
	Сітка фіолетова	100% поліестер Ширина: 1,50 см Щільність: 80г/м
	Сітка чорна	100% поліестер Ширина: 1,50 см Щільність: 80г/м
	Сітка телесна	100% поліестер Ширина: 1,50 см Щільність: 80г/м
	Сірий трикотаж	80% поліестер 20% бавовна

Продовження таблиці 3.1

	Габардин темно-рожевий	100% поліе́стр, Щільність: 230 г/м
	Габардин рожевий	100% поліе́стр, Щільність: 230 г/м
	Сітка ніжно-рожева	100% поліе́стер Ширина: 1,50 см Щільність: 80г/м
	Сітка темно-рожева	100% поліе́стер Ширина: 1,50 см Щільність: 80г/м

Для того щоб тканина довше не втрачала свої природні якості варто звертати увагу на етикетку виробу, яка розміщується в лівому боковому шві для поясних виробів. Для виробів з трикотажу важливо, щоб тканину не викручували, бо інколи бувають випадки, що саме під час віджимання тканини може з'явитися стрілка на тканині. Трикотаж – комфортний, еластичний матеріал, що залишається в тренді 2025 року, особливо для спортивного та повсякденного стилю, що підкреслює зручність і адаптивність одягу.

Органза виконує декоративну функцію в розробленому костюмі, додає певної яскравості, легкості, динаміки образу та на основі аналізу актуальних тенденцій в 2025 році органза є одним із трендових матеріалів.

Органза – легка, прозора тканина з відкритою структурою, яка часто

використовується в дизайні одягу для створення ефекту напівпрозорості та легкості. Вона додає виробам повітряності, жіночності та сучасності. За даними властивостями органза дуже тонка але середньої жорсткості тканина, яку потрібно прасувати невисокою температурою, рекомендовано ручне прання. Органза – частина декору, яка додає певної яскравості та легкості та динаміки образу та може слугувати, як конкретна частина образу та мати конкретну ціль. В 2025 році органза є одним із трендових матеріалів включаючи різноманітні трендові принти, додає авангардній колекції легкості, прозорості і сучасної фактури, що відповідає тенденції використання інноваційних текстур і декоративних елементів.

Сітка може використовуватися як декоративний елемент (вставки, рукави, спідниці), так і основним матеріалом для створення моделей, особливо у вечірньому або спортивному стилі.

Габардин – щільна та міцна тканина з характерним діагональним плетінням ниток, завдяки чому тканина не мнеться та добре дихає. Габардин частіше за все використовують для курток, плащів, пальт, трендів, костюмів, штанів, спідниць. Завдяки властивостям габардину одяг виглядає дорого та якісно, особливо якщо ще підібрати вірно кольорову гаму. Габардин – елегантна тканина, що надає виробам структуру і форму, та актуальна для створення архітектурних силуетів, характерних для образів напряму авангард.

Характеристику ниток і фурнітури надано в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Характеристика ниток і фурнітури

Назва	Призначення	Характеристика
Нитки швейні - Nitte	З'єднання деталей, обметування, оздоблювальні строчки	Поліестер 100%
Застібка-блискавка потаємна	Застібання виробу	Основа 100% п/е, спіральна

Загалом, вибір матеріалів поєднує в собі інноваційність, комфорт і виразність, що є ключовими для авангардної тематики колекції, а також відповідає сучасним модним тенденціям 2025 року. Матеріали для колекції обрано з урахуванням вимог споживачів, для забезпечення комфорту під час виступів на сцені та з урахуванням вимог до художнього рішення.

3.3. Обґрунтування і розробка первинної конструкції виробу

Первинна конструкція обраних моделей спідниць отримана розрахунково-графічним методом. Для побудови базової конструкції обрано методику «Мюлер і син» з огляду на її високу точність, універсальність та адаптованість до різних типів фігур, що є важливим фактором при конструюванні сучасного одягу. Ця методика базується на аналітичному підході до побудови базових лекал, що дозволяє створювати конструкції з урахуванням особливостей фігури та заданого силуету виробу. Крім того, вона широко використовується в професійному конструюванні завдяки простоті застосування та можливості легкої модифікації типових конструкцій для досягнення необхідного дизайну. Використання цієї методики сприяє забезпеченню точності посадки виробу, мінімізації необхідних коригувань під час примірок та оптимізації процесу виготовлення одягу.

Основою для проектування є базова конструкція прямої спідниці з подальшим моделюванням елементів штанів. Вихідними даними слугують: півобхват талії (Ст), стегон (Сб) та довжина виробу. При побудові базової конструкції враховано особливості фігури та побудовано спідницю з двома виточками зі збільшеним відносно класичного розподілу розхилом виточок по задньому полотнищу.

Технічне креслення: включає лінії сидіння, крокові зрізи, балансування бокових швів. Після побудови базової конструкції виконано моделювання конструкцій деталей моделі 1 спідниці довжиною 104,0 см, схему якого представлено на рис. 3.3.

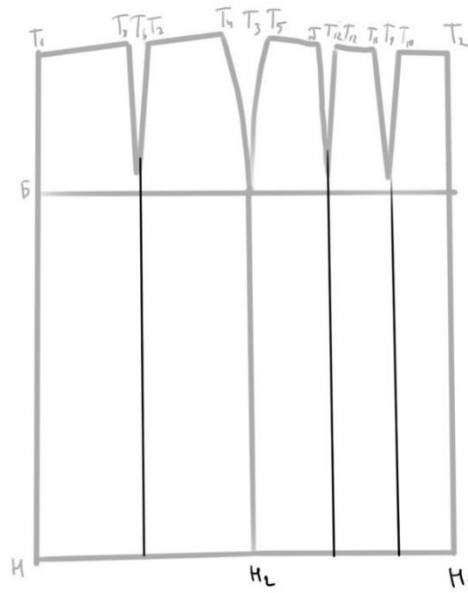

Рис. 3.3. Моделювання базової конструкції спідниці 1

Моделювання асиметричної спідниці 2 представлено на рис. 3.4. Ліві переднє та заднє полотнища залишили без змін, праві переднє та заднє полотнища подовжили на 35,0 см та додали вертикальні членування. Ліві переднє та заднє полотнища двошарові.

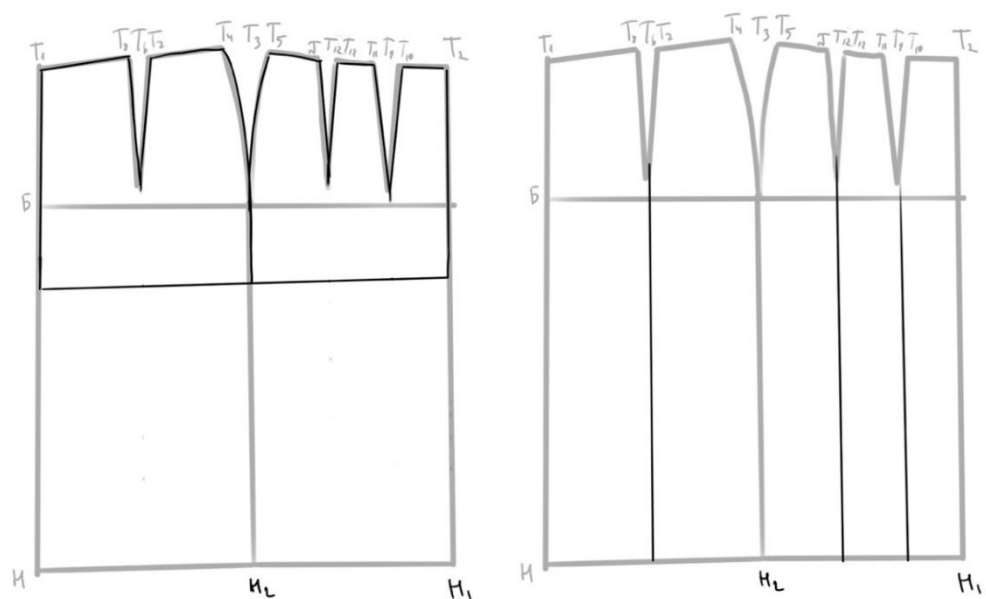

Рис. 3.4. Моделювання спідниці 2

Для розробки лекал моделей колекції використано метод типових конструкцій, який є ефективним підходом до отримання модельної конструкції та в подальшому забезпечує точність та якість виготовлення одягу.

3.4. Розробка конструкторської документації на одну з моделей

Проектно-конструкторська документацію на обрану модель включає:

1. Замальовку та опис зовнішнього вигляду зразка моделі (рис 3.3–3.4);
2. Специфікація деталей (табл. 3.3, табл. 3.5);
3. Конфекційна карта (табл. 3.4, табл. 3.6);
4. Комплект лекал-еталонів на модель в М 1:1.

Таблиця 3.3

Специфікація спідниці жіночої 1

№	Найменування ознаки	Кількість	
		Лекал	Деталей крою
1	2	3	4
1	Центральна половинка спідниці	1	1
2	Бокова половинка переду	1	2
3	Центральна половинка заднього полотнища	1	1
4	Бокова половинка заднього полотнища	1	2
5	Пояс	1	1

Таблиця 3.4

Конференційна карта на спідницю жіночу 1

Найменування	Артикул	Зразок
Основна тканина		
Нитки	12175	

Таблиця 3.5

Специфікація спідниці жіночої 2

№	Найменування ознаки	Кількість	
		Лекал	Деталей крою
1	2	3	4
1	Передня половинка спідниці	1	1
2	Задня половинка спідниці	1	2
3	Пояс	1	1

Таблиця 3.6

Конференційна карта на спідницю жіночу 2

Найменування	Артикул	Зразок
Габардін. рожевий	12332887	
Нитки	S-372 рожевий	

Таблиця 3.5

Специфікація спідниці жіночої 3

№	Найменування ознаки	Кількість	
		Лекал	Деталей крою
1	2	3	4
1	Передня половинка спідниці	1	1
2	Задня половинка спідниці	1	2
3	Пояс	1	1

Таблиця 3.6

Конференційна карта на спідницю жіночу 3

Найменування	Артикул	Зразок
Основна тканина		
Нитки	12175	

Таким чином, було описано вибір матеріалів для колекції. Охарактеризовано тканину, а також її сировинний склад та призначення в обраному виробі. Правильний підбір матеріалів дає змогу забезпечити відповідність виробу ескізу.

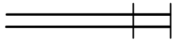
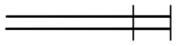
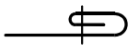
3.5. Вибір раціональної технології обробки швейного виробу

Методи обробки деталей та вузлів визначають рівень якості швейних виробів, що виготовляються, та продуктивність праці. Після проведення аналізу структури моделі та характеристик матеріалів, а також з використанням рекомендованої літератури, було здійснено вибір оптимальних режимів для використання ниткових і клейових з'єднань. Основні машинні шви, необхідні для виготовлення моделей жакету та штанів, були систематизовані в таблицях

3.7 та 3.8 з вказанням їх параметрів та області застосування. Крім того, в таблицях були наведені відповідні швейні нитки та голки, які використовуються при виготовленні моделей жакету та штанів.

Таблиця 3.7

Режими виконання ниткових з'єднань

Назва шва або операції	Місце використання	Назва стібка	Рекомендовані режими обробки			Умовне зображення
			Тип та № голки	№ нитки	К-ть стібків на 1 см	
1	2	3	5	6	7	8
Зшивання	Бічні шви спідниці	2х-нитковий ланцюговий прямий та 3-х нитковий ланцюговий обметувальний	80	40	4	
Пришивання	Пояс спідниці	2х-нитковий ланцюговий прямий та 3-х нитковий ланцюговий обметувальний	80	40	4	
Шов упідгін із закритим зрізом	Низ спідниці	2х-нитковий прямий човниковий	80	40	4	

Таблиця 3.8

Режими виконання клейових з'єднань

Місце використання, умовне позначення	Вид клейового матеріалу	Обладнання	Технологічні режими		
			Температура, С	Час, с	Тиск, Бар
Дублювання деталей, поясу спідниці	Термоклейовий прокладений матеріал з точковим регулярним клейовим покриттям	Парова праска	130-150°	10	2-4 кг/см ²

Згідно з властивостями використання матеріалу було обрано певні режими виконання волого-теплової обробки (ВТО) спідниць 1 та 2 (табл. 3.9) [48, 49].

Таблиця 3.9

Режими виконання операцій ВТО

Технологічна операція	Місце використання	Обладнання	Технологічні режими	
			Температура, С	Вологість, %
Запрасування	Верх: бічні шви з'єднання. Верх: бічні шви, пришивання пояса.	Парова праска	160-180°	30
Випрасування	Кінцева ВТО готового виробу			30

Відповідно до запропонованих методів обробки, обрано швейне обладнання, пристосування та обладнання для ВТО. Застосування усіх спец. машин є необхідним для створення цілісного виробу (табл. 3.10 та 3.11).

Таблиця 3.10

Технічна характеристика швейних машин загального та спеціального призначення

Клас, країна- виробник, торгова марка	Техноло- гічне призна- чення	Мах. швидкість шиття, (об/хв)	Тип стібка	Мах. довжина стібка, мм	Додаткові відомості
1	2	3	4	5	6
«Juki» (Японія) DLM- 5200ND	З'єднання деталей швейного виробу	4000	човниковий	4	Автоматичне змащування, механізм ножа для обрізання зрізів, засіб для окантовуван ня
«Juki» (Японія), MOJ-364E- FB6- 40H/TO41	З'єднання деталей швейного виробу з обметува льним краєм	6000	ланцюговий прямий, ланцюговий обметувальн ий	4	Автоматичне обрізання ланцюга ниток

Таблиця 3.11

Технічна характеристика обладнання для ВТО

Клас, виробник, ТМ	країна	Технологічне призначення	Додаткові відомості
1	2	3	3
Електропарова праска STB/200 MB “Silter”, Туреччина		Багатофункціональне обладнання для операційної та кінцевої ВТО швейних виробів.	Потужність 800 Вт, живлення 220В

Схему розташування деталей виробу на тканині надано на рис. 3.5.

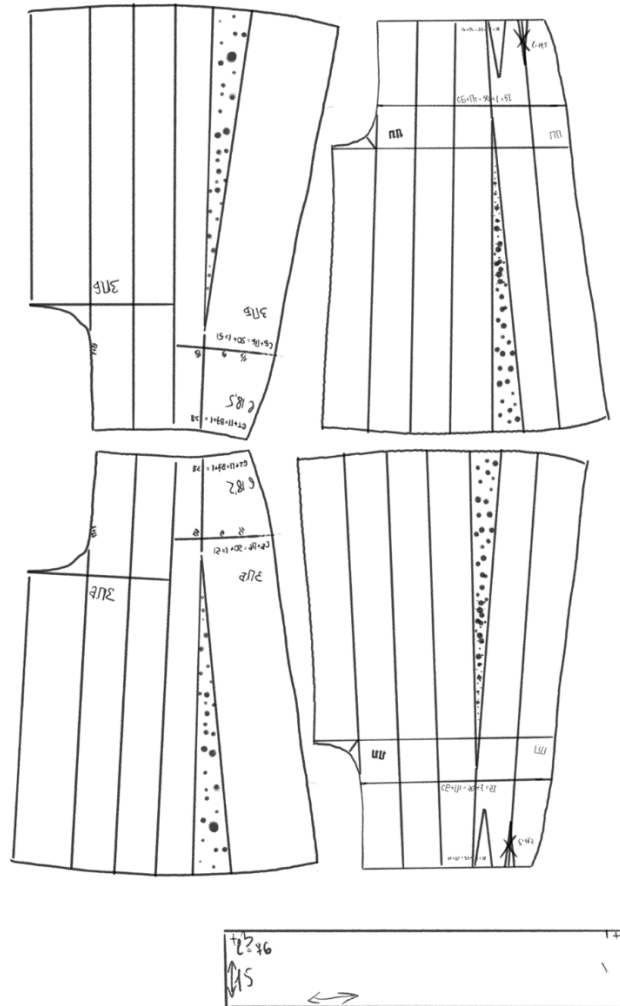

Рис. 3.5. Схема розташування деталей виробу на тканині

Для виготовлення спідниці у матеріалі враховано коефіцієнт розтягування тканини, в лекалах з урахуванням обраних матеріалів обрано припуски на шви та посадку. Передня половина спідниці з однією виточкою, задня половина з двома виточками, зліва застібка-блискавка в лівому боковому шві. Для зшивання деталей спідниць використано 2х-нитковий ланцюговий прямий та 3-х нитковий ланцюговий обметувальний стібки, припуски на шви 0,7 см. Низ виробу оброблений швом у підгин шириною 1,0 см. Пояс шириною 2,0 см продубльований клейовим матеріалом та пришитий 2х-нитковим ланцюговим прямим та 3-х нитковим ланцюговим обметувальним стібками.

Висновки до розділу 3

Здійснено комплексну конструкторську розробку моделей одягу колекції, що поєднує елементи авангардної естетики з функціональністю сценічного костюма. Виконано опис художньо-технічного оформлення моделей обраних до виготовлення виробів – спідниць, у яких застосовано асиметричний крій, декоративні членування та вставки з сітки.

Обґрунтовано вибір сучасних матеріалів для виготовлення моделей колекції (трикотаж, сітка, органза, габардин) на основі актуальних тенденцій в матеріалах, які забезпечують необхідну еластичність, зручність, повітропроникність і декоративність.

Конструювання моделей виконано за методикою «Мюллер і син» із застосуванням методу типових конструкцій. Виконано моделювання двох варіантів спідниць, а також розроблено специфікацію деталей крою, конфекційні карти та конструкторську документацію на моделі.

Підібрано раціональну технологію обробки швейного виробу – визначено оптимальні режими швейної обробки, клейових і волого-теплових операцій, технічні параметри машин та обладнання. Це забезпечує якісне з'єднання деталей, точну посадку та високий естетичний рівень виробів.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Проаналізовано авангардний напрям XX століття та його прояви у мистецтві, архітектурі та живописі, скульптурі, музиці та моді, визначено його особливості. Встановлено відмінності українського та європейського авангарду. Визначено представників українських митців, які були основоположниками авангарду в одязі, зокрема О.Екстер та С. Делоне.

2. Проаналізовано сучасний стан української модної індустрії, її зростаючий вплив на міжнародному рівні, а також актуальні тренди 2025 року – кольори, силуети, принти, тканини й стилістичні напрямки (готика, бохо, спорт-шик тощо).

3. Визначено тип та образ споживача колекції, охарактеризовано потреби цільової аудиторії – жінок молодшої вікової групи з активним способом життя, для яких важливими є комфорт, мобільність, індивідуальність та емоційна виразність образу.

4. Розроблено асортимент колекції, який включає сукні, спідниці, топи, боді, комплекти та комбінезони, що відрізняються оригінальністю форм, багат шаровістю, асиметрією та декоративністю, натхненною авангардним мистецтвом. Підібрано матеріали для виготовлення моделей колекції, серед яких трикотаж, сітка, органза, габардин – тканини, що забезпечують еластичність, легкість, декоративність і зручність у носінні та сценічному використанні.

5. Розроблено конструкцію та виконано моделювання виробів колекції, дозволило забезпечити точну посадку виробів відповідно до антропометричних параметрів обраного типу фігури. Обґрунтовано технологію виготовлення моделей, підібрано відповідне швейне обладнання та режими обробки, що забезпечують якість, зручність і довговічність виробів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Колосніченко М.В., Процик К.Л. *Мода і одяг. Основи проектування та виготовлення одягу*. Київ : КНУТД, 2011. 238 с.
2. Авангардизм. *Wikipedia*. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Авангардизм> (дата звернення: 30.03.2025)
3. Лекція 23. Трикотажні полотна. *Elib LNTU Луцький національний технічний університет*. URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/Коледж%20Луцький%20ЕНП/page28.html
4. Рух авангардного мистецтва. *JOSE Art Gallerery*. URL: https://joseartgallery.com/uk/articles/avant-garde?srsId=AfmBOopVLZGgrniuUeh9majiv34O9RGrc_b3JAyj6icnne4CvgJ1YPgu (дата звернення: 01.11.2024).
5. Авангард-fashion: як сучасні українські дизайнери змінюють уявлення про одяг. *Freedom*. URL: <https://uatv.ua/uk/avangard-fashion-yak-suchasni-ukrayinski-dyzajnery-zminyuyut-uyavlennya-pro-odiyag-video/> (дата звернення: 04.03.2025).
6. Авангардизм. *Wikipedia*.// URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Авангардизм>
7. Федотова О.О. Авангардизм у мистецтві. *Велика Українська Енциклопедія*. URL: https://vue.gov.ua/Авангардизм_у_мистецтві (дата звернення: 01.11.2024).
8. Будинок Легіодружества. *UZHGOROD MODERNISM Архітектурний посібник*. URL: <http://am.umodernism.com/ua/object/9>
9. Сидоренко А. Авангард: від терміна до теорії. *Антиквар*. URL: <https://antikvar.ua/strong-avangard-vid-termina-do-teoriyi-strong/> (Дата звернення 01.11.2024).

10. Малевич Казимир Северинович. *Wikipedia*. URL: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Малевич_Казимир_Северинович?utm_source=perplexity (дата звернення: 01.01.2025).
11. Казимир Малевич: коротка біографія. *OSBITA.UA*. URL: https://osvita.ua/school/biography/94305/?utm_source=perplexity (дата звернення: 01.01.2025).
12. Казимир Малевич коротка біографія. *Dovidka.biz.ua*. URL: <https://dovidka.biz.ua/kazimir-malevich-biografiya-skorocheno> (дата звернення: 01.02.2025).
13. Лебедєва К.. Малевич та Україна. *Бібліотека Українського Мистецтва*. URL: https://uartlib.org/exclusive/malevich-ta-ukrayina/?utm_source=perplexity (дата звернення: 01.01.2025).
14. Український авангард. *Ковчег Україна*. URL: <https://www.kovcheg.ua/uk/reader/ukrayinskij-avangard> (дата звернення: 10.11.2024).
15. 1879, народився Казимир Малевич. *Український Інститут Національної Пам'яті*. URL: <https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/lyuty/23/1879-narodyvsya-kazymyr-malevych> (дата звернення: 02.11.2024).
16. Тишкевич М. Василь Єрмилов – зачинатель українського авангарду. *Український Інтерес*. URL: <https://uain.press/blogs/vasyl-yermylov-zachynatel-ukrayinskogo-avangardu-1201451> (дата звернення: 03.01.2025).
17. Василь Єрмилов. Ескіз рук (1920-ті). *Мистецький арсенал Mystetskyi Arsenal*. URL: <https://artarsenal.in.ua/education/proekt/vasyl-yermylov-eskiz-ruk-1920-ti/> (дата звернення: 01.01.2025).
18. Єрмилов Василь Дмитрович. *Wikipedia*. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Єрмилов_Василь_Дмитрович (дата звернення: 01.02.2025).
19. Соня Делоне: полтавка, яка започаткувала французьку моду. *Українки*. URL: <https://ukrainky.com.ua/sonya-delone-poltavchanka-yaka-zapochatkuvala-franczuzku-modu/> (дата звернення: 02.01.2025).

20. Соня Делоне. Законодавиця світової моди, родом з України. *Локальна Історія*. URL: <https://localhistory.org.ua/texts/statti/sonia-delone-zakonodavitsia-svitovoyi-modi-rodом-z-ukrayini/> (дата звернення: 02.01.2025).
21. Делоне Соня. *Ua.View*. URL: <https://uaview.ui.org.ua/ua/artist/Delaunay-Sonia> (дата звернення: 04.03.2025).
22. Екстер Олександра Олександрівна. *Wikipedia..* URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 (дата звернення: 02.01.2025).
23. 1882, народилася Олександра Екстер. *Український Інститут Національної Пам'яті*. URL: <https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/sichen/18/1882-narodylasya-oleksandra-ekster> (дата звернення: 01.01.2025).
24. 136 років від дня народження Олександри Екстер. *Укрінформ*. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2384538-cej-den-v-istori-136-rokiv-vid-dna-narodzenna-oleksandri-ekster.html> (дата звернення: 03.01.2025).
25. 5 найвідоміших художників-авангардистів України. *ART-STUDIO LIHTRARYK*. URL: <https://lihtaryk.com.ua/5-najvidomishih-hudozhnikov-avangardistiv-ukrainy/> (дата звернення: 01.11.2024).
26. Олійник М. Фігура пісочний годинник: правильно підбираємо одяг, щоб зробити акцент на ідеальних формах. *Elitamoda*. URL: <https://elitamoda.com/blog/figura-pisochniy-godinnik-pravilno-pidbiraemo-odyag> (дата звернення: 04.03.2025).
27. Фігура пісочний годинник – стилізації, які підкреслюють чуттєві форми. Подивися, що надіти, щоб виглядати феноменально. *We born to be*. URL: <https://born2be.ua/weloveborn2be/тренди/фігура-пісочний-годинник-стилізації?srsId=AfmBOoqRkhSIIInhSfSOnSlmABMlP9jvB3UJ9pJ17KNOibRrFM9wKtJ1c> (дата звернення: 05.02.2025).

28. Мода та культура - взаємозв'язок та вплив. *Fact-News.com.ua*. URL: <https://fact-news.com.ua/moda-ta-kultura-vzaemozvyazok-ta-vplyv-odnogo-na-inshe/> (дата звернення: 05.02.2025).
29. Відповідальність як модний тренд. *Ukraine. Culture. Creativity*. URL: <https://uaculture.ucf.in.ua/texts/vidpovidalnist-yak-modnyj-trend/> (дата звернення: 05.02.2025).
30. Павленко А. Модні кольори сезону весна-літо 2025 що в тренді. *TCH*. URL: <https://tsn.ua/moda/modni-kolyory-sezonu-vesna-lito-2025-shcho-v-trendi-2805890.html> (Дата звернення 05.02.2025).
31. Сукня. *Wikipedia*. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BD%D1%8F>
32. Цікаві факти з історії плаття. *Магазин суконь Candy Style*. URL: <https://candy-style.com.ua/ua/interesnie-fakti-iz-istorii-platya.html> (дата звернення: 04.03.2025).
33. XX століття. Історія сукні та не тільки. Етнохата свій до свого по своє. URL: <https://etnoxata.com.ua/statti/moda-ta-stil/hh-stolittja-istorija-sukni-ta-ne-tilki/> звернення(20.02.2025)
34. Від давніх часів до сучасності: строката історія жіночих суконь. *WOMO*. URL: <https://womo.ua/vid-davniyh-chasiv-do-suchasnosti-strokata-istoriya-zhinochih-sukon/> (дата звернення: 04.03.2025).
35. Історія виникнення сукні. Приватний підприємець. URL: <http://chp.com.ua/moda-stil-i-krasota/item/72339-storya-viniknennya-sukn> (дата звернення: 04.03.2025).
36. Kurkina A.-T. Famous Kazimir Malevich Paintings and Why They're Important. *The COLLECTOR*. URL: <https://www.thecollector.com/11-famous-paintings-by-kazimir-malevich/> (дата звернення: 03.01.2025).
37. Перегуда Є.В., Коцюбанська О.О., Бурда Ф.О. Історія світової культури : навчальний посібник. Київ : КНУБА, 2015. 144 с.

38. Історія українського мистецтва: У 5 т. НАН УКРАЇНИ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник, ред. т. Р. Михайлова, Р. Забашта. Київ, 2008. Т.1. Мистецтво первісної доби та стародавнього світу. 710 с.
39. Технологія виготовлення спідниць. *Fashionglobusukraine*. URL: <https://posibnyk.fashionglobusukraine.com/spidnucil.html> (дата звернення: 01.03.2025).
40. Історія одягу. *ROKSANA*. URL: <https://roksana-shop.com/blog/istoriya-odyagu> (дата звернення: 01.02.2025).
41. Що таке кроп-топ і з чим його носити? *FREEVER*. URL: <https://freever.ua/poleznyye-materialy/chto-takoe-krop-top> (дата звернення: 02.02.2025).
42. Соловейко І. Готичний стиль в одязі: як створити загадковий і незабутній образ. *Fitbeauty*. URL: <https://fitbeauty.com.ua/gotychnyj-styl-v-odyazi-yak-stvoryty-zagadkovyj-i-nezabutnij-obraz/>
43. Стиль одягу бохо. *bagTone*. URL: <https://bagtone.ua/uk/blog/stil-odiagy-boho> (дата звернення: 02.02.2025).
44. Боді. *Wikipedia*. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Боді> (Дата звернення 02.02.2025).
45. Кросівки під плаття – трендові поєднання. *Leomirra*. URL: https://leomirra.com.ua/krosivky-pid-plattia-trendovi-poiednannia/?srsltid=AfmBOop0m0VfA_8P0uPLolnGN7hYjpXQipix4WeqhV D9ynLtpgeHJAn6
46. Композиція Х Василь Кандінський. *WikiArt*. URL: <https://www.wikiart.org/uk/vasil-kandinskiy/kompozitsiya-x-1939>
47. Симультанні сукні (Три жінки, форми, кольори). Соня Делоне. *WikiArt*. URL: <https://www.wikiart.org/uk/sonya-delone/simultanni-sukni-tri-zhinki-formi-kolori-1925>
48. Богданов Г. Г., Захожай З. В. Еволюція матеріалів для одягу : навчальний посібник. Київ : КНУТД, 2009. 280 с.

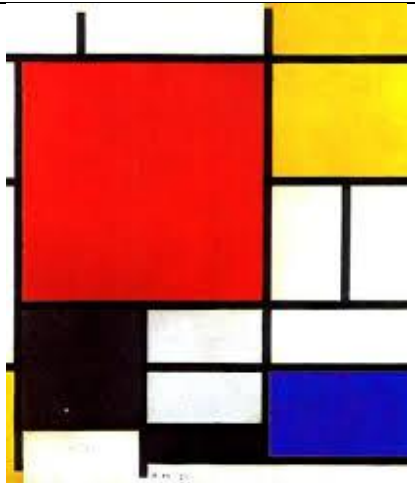
- 49.Водзінська І.О. Основи технології швейних виробів. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання рівня вищої освіти першого (бакалаврського) напрямів підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та 6.010104 Професійна освіта (Дизайн). Київ : КНУТД, 2017. 22 с.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Таблиця А.1.

Характерні риси мистецьких течій авангардизму

Течія	Основні риси	Провідні перспективи	Приклади робіт митців
Абстрактний експресіонізм	- зацікавленість глибинними психічними процесами - заперечення як позитивізму, так і раціоналізму; - оновлення стилі-стичних засобів, художньої образності та виразності, часом непокінчених між собою, як глибокий ліризм і всеохоплюючий пафос; - суб'єктивізм і зацікавленість громадянською темою.	Акцент на емоціях і самовираженні через абстрактну форму та сміливі кольори. Основними Засобами вираження імпровізація випадковість	
Абстракціонізм	- уявлення світу відключене від видимої реальності, - заперечення образного наслідування світу, - деконструкція природних фігур, - спрощення форми, - інновації у використанні кольору, - відхилення перспективи,	Відхід від реалістичного зображення на користь абстрактних форм і кольорів. Головна мета – передати емоції та концепції без прив'язки до конкретного предмета	

	- протистояння традиційно зображеного освітлення		
Баухауз	функціональність - простота, - естетизм. - об'єднання мистецтва та архітектури функціональним дизайном. Інноваційність у використанні матеріалів та технологій, акцент на простоті та практичності	Поєднання мистецтва, ремесел технологічних інновацій. Основний принцип — функціональність, простота форм та інтеграція мистецтва у повсякденне життя	
Дадаїзм	заперечення верховенства розуму, логіки, та відмова від слідування усталеним естетичним нормам, використання колажу, готових предметів як основи для творів, - спроба зруйнувати традиційні цінності мистецтва через псевдонаукові та абсурдні концепції, - використання готових об'єктів	Рух, що заперечує традиційні концепції краси і мистецтва, використовує іронію, абсурд та випадковість, що спричиняє шок та ставить під сумнів суспільні норми.	

Конструктивізм	Фокус на функціоналізмі, Технології та соціальному призначенні мистецтва. Відмова від декору, акцент на простих геометричних формах та конструкціях. соціальному призначенні мистецтва. Відмова від декору, акцент на простих геометричних формах та конструкціях.	Орієнтація на функціоналізм, технології та соціальні зміни. Мистецтво повинно служити суспільству, а форми та матеріали – відображати нову реальність соціальні зміни. Мистецтво повинно служити суспільству, а форми та матеріали – відображати нову реальність	
Кубізм	Розбиття об'єктів на геометричні форми і багатоаспектність зображення. Переосмислення простору та використання незвичних ракурсів.	Орієнтація на функціоналізм, Технології та соціальні зміни. Мистецтво повинно служити суспільству, а форми та матеріали – відображати нову реальність	
Лучизм	Розбиття об'єктів на геометричні форми і багатоаспектність зображення. Переосмислення простору та використання незвичних ракурсів	Характеризується динамікою, рухом і світлом. Художники використовують кольорові промені, щоб передати емоційний настрій і енергію	

Фовізм	Синтез живопису і живої природи з динамікою світла і кольору. Пошук візуального контакту між формами і середовищем	Яскраві, експресивні кольори та сміливі, недбалі мазки. Фовістами відкинуто традиційне зображення, акцент зроблено на емоційній силі кольору	
Привітавізм	Використання простих, «примітивних» форм і мотивів, часто натхнених культурою нецивілізованих народів та народного мистецтва.	Відгук на простоту та наївність мистецтв недавніх культур або народів, використання простих форм, кольорів та узорів для передачі чистих емоцій.	
Супрематизм	Абстрактні форми, що виражають чисту емоцію та ідею через прості геометричні фігури (квадрати, кола). Відмова від будь-якого зв'язку з реальністю.	Рух, що акцентує увагу на основних геометричних формах (квадрати, кола) і кольорах. Супрематисти вважають, що мистецтво повинно виражати чисту емоцію, відкидаючи зображення реального світу	

Футуризм	Використання простих, «примітивних» форм і мотивів, часто натхнених культурою нецивілізованих народів та народного мистецтва. Відзначення швидкості, техніки, сучасності, динаміки. Прагнення зобразити рух та енергію.	Відгук на простоту та наївність мистецтв недавніх культур або народів, використання простих форм, кольорів та узорів для передачі чистих емоцій. Святкування сучасності, швидкості, технології і динаміки. Футуристи намагаються зобразити рух і енергію сучасного життя	
Експресіонізм	Підкреслений емоційний вираз, використання деформованих форм та яскравих кольорів задля передачі особистих переживань художника.	Передача внутрішніх переживань через деформацію форми та використання кольору. Стосується емоційної реакції на світ, часто з акцентом на страх, тривогу та страждання.	

Систематизм	Пошук системи у мистецтві, структурування композиції на основі алгоритмів чи математичних принципів. Увага до організації простору та часу у візуальному мистецтві	Рух, який прагне структуризації, логіки та системності в мистецтві. Відзначається ясністю композиції та зосередженням на візуальних елементах	
-------------	--	---	---

Таблиця А.2

Творчий шлях митців-авангардистів

Митець	Біографія	Твори
Казимир Малевич (1879-1935) художник	Народився в Києві в родині польських шляхтичів. Батько - керував цукровим заводом. Мати домогосподарка. Всього 14 дітей до дорослого віку дожили всього дев'ять. У юності захопився мистецтвом, навчався в Київській мистецькій школі, у Миколи Пиноненка. 1915 р. започаткував супрематизм приклад його роботи «Чорний квадрат». Викладав у Ветербській художній школі (1919) У 1927 переїхав до Києва, викладав у Київському художньому інституті (1927–1930), потім повернувся до Ленінграда через репресії. Помер 15 травня 1935 року в Ленінграді	«Чорний квадрат на білому тлі» (1915) «Чорне коло» (1915) «Кельтський хрест» (1920-ті роки) «Червоний квадрат» (1915) «Скаче червона кіннота» (1928-1932)
Олександра Екстер (1894-1968) художник	Народилася в Білостоку Гродненської губернії в сім'ї білоруського єврея та грекині. Закінчила гімназію Святої Ольги та Київське художнє училище, де вчилася в 1901—1903 та 1906 роках, разом з майбутніми авангардистами О. Богомазовим та О. Архипенком. Одружилася з німецьким адвокатом М. Є. Екстером. У 1907 Парижу познайомившись із прихильником нового мистецтва поетом Гійомом Аполлінером, Олександра Екстер потрапляє до майстерні Пабло Пікассо, де віднаходить нову філософію	«Фаміра-кіфаред» (1916), «Саломея» (1917), і «Ромео і Джульєтта» (1921) «Натюрморт з яйцем» (1915)

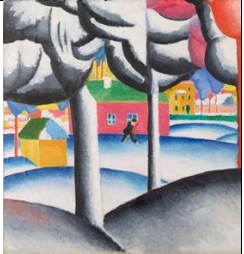
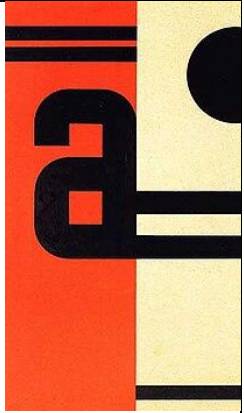
	мистецтва. Повернувшись до Києва, разом з Богомазовим і Бурлюком організувала виставку «Ланка» («Звено») у крамниці купця Єрнджишека на Хрещатику] Виставка була розкритикована та не знайшла розуміння аудиторії 1909 року скульптор Володимир Іздебський відкрив у Одесі «Салон», і після його відкриття митців поділили на правих, середніх та лівих. Першими милувалися, другими захоплювалися, а третіх не розуміли. Олександра Екстер була віднесена до лівого крила.	
Василь Єрмилов (1894-1968) Художник	Народився в Харкові. В 1905–1909 роках навчався в Харківській навчально-ремісничій майстерні декоративного живопису у Ладіслава Тракала. У 1910–1911 роках – у Харківській художній школі у Митрофана Федорова, У 1919—1920-х роках малював для «Вікон УкРОСТА». У 1920 році очолював майстерні живопису Харківського заводу художньої індустрії; У 1921—1922 роках викладав у Харківському художньому технікумі, у 1922—1935 та 1963—1967 роках – у Харківському художньому інституті. Серед учнів – Ісак Хотінок. Співпрацював із газетою «Доба конструкції», журналами «Мистецькі матеріали авангарду», «Нове мистецтво». У 1949 році Єрмилова було виключено зі Спілки художників за космополітизм, але згодом рішення було скасоване. Помер у Харкові 6 січня 1968 року. Похований у Харкові на Міському кладовищі № 2.	«Портрет жінки» (1910-ті роки) «Старий Харків» (1920-ті роки) «Портрет художника» (1910-ті роки) Займався обробкою шрифтів, створив новий шрифт. Також малював обкладинки для книг

Олександр Архипенко (1887 – 1964)	Народився в Києві. У 1900–1902 роках навчався в Київському училищі Готліба Валькера. У 1902–1905 роках навчався в Київському художньому училищі, з якого був виключений у листопаді 1905 року за участь в учнівському страйку, пов'язаному з подіями революції 1905–1907 років. 1906 року продовжив навчання мистецтву у Сергія Світославського і разом з Олександром Богомазовим організував першу виставку своїх творів у Києві. В 1908 році переїхав до Парижа, де продовжив освіту у Паризькій мистецькій школі.. Він відкрив в 1910 році у Парижі власну школу У 1910 році здійснив велику подорож з виставкою своїх робіт Італією, Швецією, Францією, Німеччиною, Чехословаччиною і в тому самому році відбулася перша персональна виставка Архипенка у Гагені (Німеччина). У 1912–1914 роках Архипенко викладав у власній Школі мистецтв у Парижі. 1914 року переїхав до Німеччини. У 1920 році брав участь у дванадцятому Венеційському бісенале (Італія). У 1921 заснував власну Школу мистецтв у Берліні. Від 1923 року мешкав у США, де 1924 року у Нью-Йорку відкрив школу пластики. У 1920–1930-х роках брав участь у художніх виставках в Радянській Україні, працював над пам'ятниками Т. Шевченку, І. Франку, князю Володимиру Святославичу для парку в Чикаго. За життя Архипенка відбулося 130 його персональних виставок. У 1933 році взяв участь в оформленні Українського павільйону на виставці «Століття прогресу» у Чикаго, що тривала від 14 до 20 серпня 1933 року, де в окремому «Будинку Архипенка» розгорнулася його персональна виставка; там було представлено 44 роботи майстра. Помер у Нью-Йорку, де й похований на кладовищі Вудлон.	«Жінка, що стоїть» 1919, «Срібна танцівниця» «Боксери», 1914; «Солдат іде», 1917 Місто вночі" (1913) та "Кольорова динаміка" (1916)
Соня Делоне (1885 - 1979).	Народилася в сім'ї робітника цвяхового заводу у Градизьку Елії (Іллі) Йосиповича Штерна і одеситки Хани Товелівни Терк..	«Оголена Жовта» (1908)

	20-річною від'їжджає до Європи і у 1907 році оселяється в Парижі. Навчається у академії Ла Палетт (серед вчителів були А. Озанфан и А. Дюнуає де Сегонзак). Попри високий статус закладу, Соня була невдоволена викладанням, вважала його «настрій» занадто критичним. Тому проводила більше часу не в академії, а в галереях навколо Парижа. У 23 роки Соня Терк одружується з німецьким критиком та колекціонером Вільгельмом Уде, який займався примітивістами та сучасним живописом і мав власну галерею. Весілля відбулося 5 грудня 1908 року в Лондоні. За рік Терк залишає Уде, щоб пов'язати життя з молодим абстракціоністом Робером Делоне, з яким познайомилась у галереї Уде і була вражена його картинами. Творчий союз із Делоне став міцним та плідним. З Уде вона зберегла приятельські відносини, він купував полотна пари, розуміючи, наскільки вони обидва талановиті. За два роки Соня Делоне народила сина Шарля (став істориком джазу). Дядько Терк продовжував допомагати грошима, біля Соні Делоне були цікаві та видатні люди свого часу. Але головною залишалася творчість	«Сонечко» (Coccinelle) Ескізи для британського Vogue (1925) Симультаністські текстильні дизайни (1920-ті роки)
--	---	---

Таблиця А.3.

Художні роботи митців напрямку авангард

			
Космос, (Богомазов) 1910	Трамвай. (Богомазов) 1914	Автопортрет, 1908 або 1910—1911 (Малевич)	«Зимовий пейзаж», кінець 1920-х років, музей Людвіга, Кельн (Малевич)
			
Будинок Полтавського губернського земства (Анатоль Петрицький)	Паризький міський пейзаж (1912) Олександра Екстер	Олександра Екстер Кубо- футуристична композиція (гавань), 1912	Василь Єрмилов Ескіз обкладинки журналу «Авангард». 1929

			
Архипенко Олександр Жінка, що вкладає волосся («Lady combing her hair»)	Архипенко Олександр (Гондольєр)	Кричевський Василь Засновники Української академії мистецтв. Стоять (зліва направо): Нарбут, Василь Кричевський, Бойчук. Сидять (зліва направо): Маневич, Мурашко, Федір Кричевський, Грушевський, Стещенко, Бурачек. Грудень 1917.	Кричевський Василь Руїни будинку Грушевського після штурму Києва Муравйовим, лютий 1918.
			
Авраам Мілецький Готель «Салют» у Києві	Авраам Мілецький Укравтодору у Києв	Михайло Бойчук . «Урожай» (1910)	Михайл Бойчук «Дівчина» (1910)

ДОДАТОК Б

Рис. Б.1. Одяг для виступу співачки Наді Дорофєєвої, 2024 рік

Рис. Б.2. Одяг для виступу співачки Наді Дорофєєвої, 2024 р

ДОДАТОК В

Таблиця В.1.

Розрахунки до побудови креслення деталей базової конструкції сукні

№	Найменування та умовне позначення виміру	Розрахункова формула
1	2	3
1	Довжина	$D - D_{тс} + D_n =$ $= 41,4 + 60,0 = 101,4$
2	Ширина по лінії грудей або на рівні глибини пройми	$Ш_{л.г} = Ш_{г} + П_{г} =$ $= 42,5 + 1 = 43,5$
3	Ширина по лінії талії	$Ш_{л.т} = C_{т} + П_{т} =$ $= 35,0 + 1,0 = 36,0$
4	Ширина по лінії стегон	$Ш_{л.ст} = C_{б} + П_{ст} =$ $= 45,0 + 1,0 = 46,0$
5	Довжина лінії плеча	$= 12,0 + 0 = 12,0$
6	$\frac{1}{2}$ ширини спинки	$= 15,5 + 1 = 16,5$
7	$\frac{1}{2}$ ширини переду	$\frac{1}{2} Ш_{пер} = Ш_{г} + П_{п.} =$ $= 17,0 + 0 = 17,0$

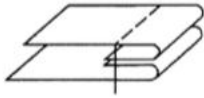
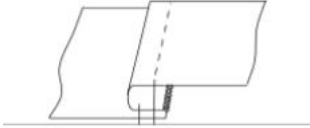
Таблиця В.2.

Розрахунки до побудови креслення деталей базової конструкції брюк

№	Найменування та умовне позначення виміру	Розрахункова формула
1	2	3
1	Довжина	$D_{бр} = 104$
2	Ширина по лінії талії	$Ш_{л.т} = C_{т} + П_{т} =$ $= 34 + 0 = 34$
3	Ширина по лінії стегон	$Ш_{л.ст} = C_{б} + П_{ст} =$ $= 47 + 0 = 47$
4	Висота поясу	4
	Ширина по лінії низу	32

Таблиця В.3.

Обрані шви

	Трьох ниточний ролевий шов
	Накладений з двома закритими зрізами
	Зшивний
	Настрочний

Таблиця В.4.

Вихідні дані для побудови креслення БК за методом «Мюллер и Син»

	Назва розмірної ознаки	Умовне позначення	Цифрове значення
1.	Напівобхват шиї	Сш	37.5
2.	Напівобхват грудей третій	СгIII	86
3.	Напівобхват талії	Ст	68
4.	Напівобхват стегон	Сб	97
5.	Ширина грудей перша	ШгI	17
6.	Ширина грудей	Шг	20.5
7.	Центр грудей		9.5
8.	Ширина плечового ската	Шп	13.4
	Довжина рукава	Др	60
10.	Обхват плеча	Оп	26
11.	Довжина спинки до талії перша		40.5
12.	Довжина переду до талії	Дтп	41.4
13.	Висота грудей	Вг	23
14.	Висота скосу плеча спереду		23.5
15.	Ширина спинки	Шс	34.4
16.	Довжина спинки до лінії талії		38
17.	Висота плеча скосу спинки	Впкс	41.5
18.	Довжина спідниці	Дн	По моделі
19.	Висота бочка		17
20.	Висота сидіння	Вс	26
21.	Довжина брюк	Дор.	104
22.	Обхват стегна	Ос	45
23.	Зріст	Р	173

ДОДАТКИ Г

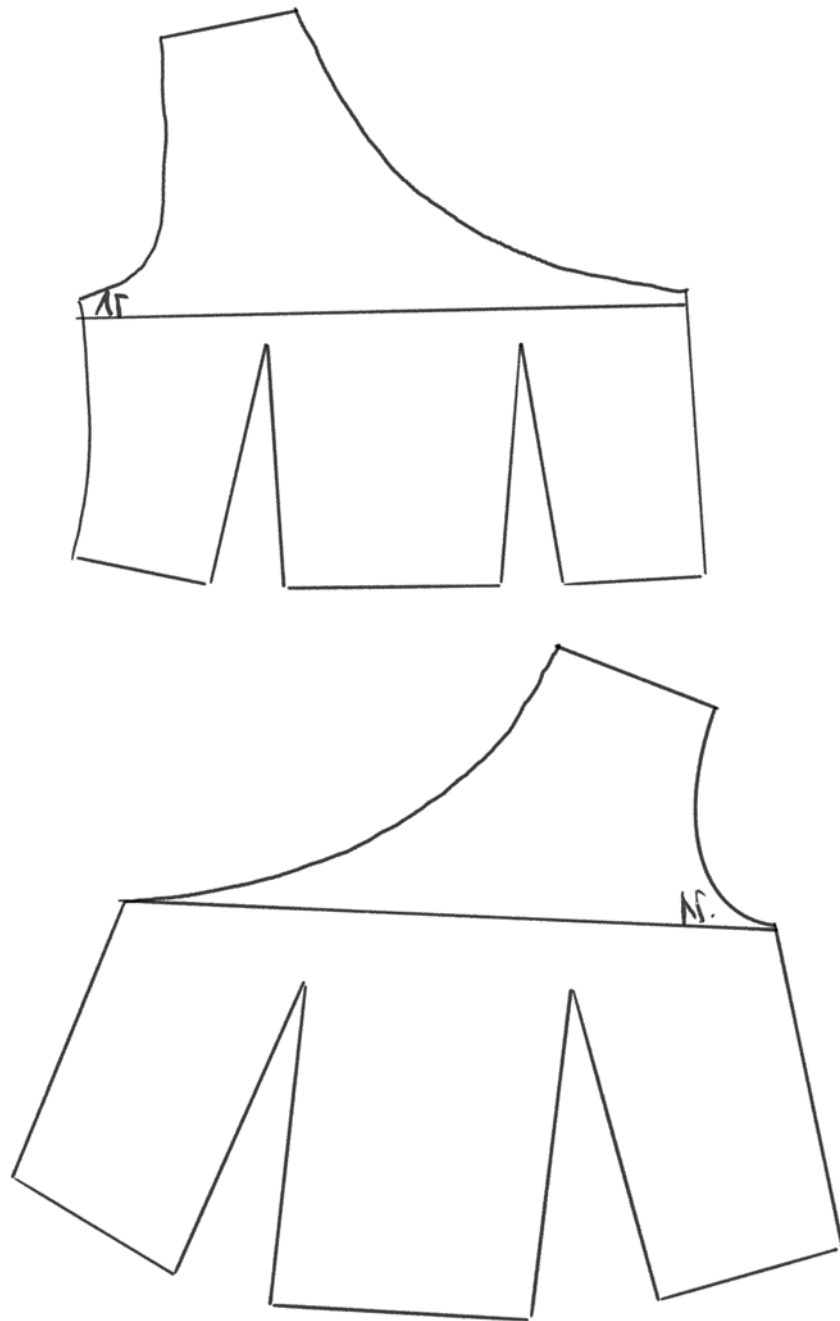

Рис. Г.1. Моделювання топу для моделі блоку моделей №1.1 модель №3.

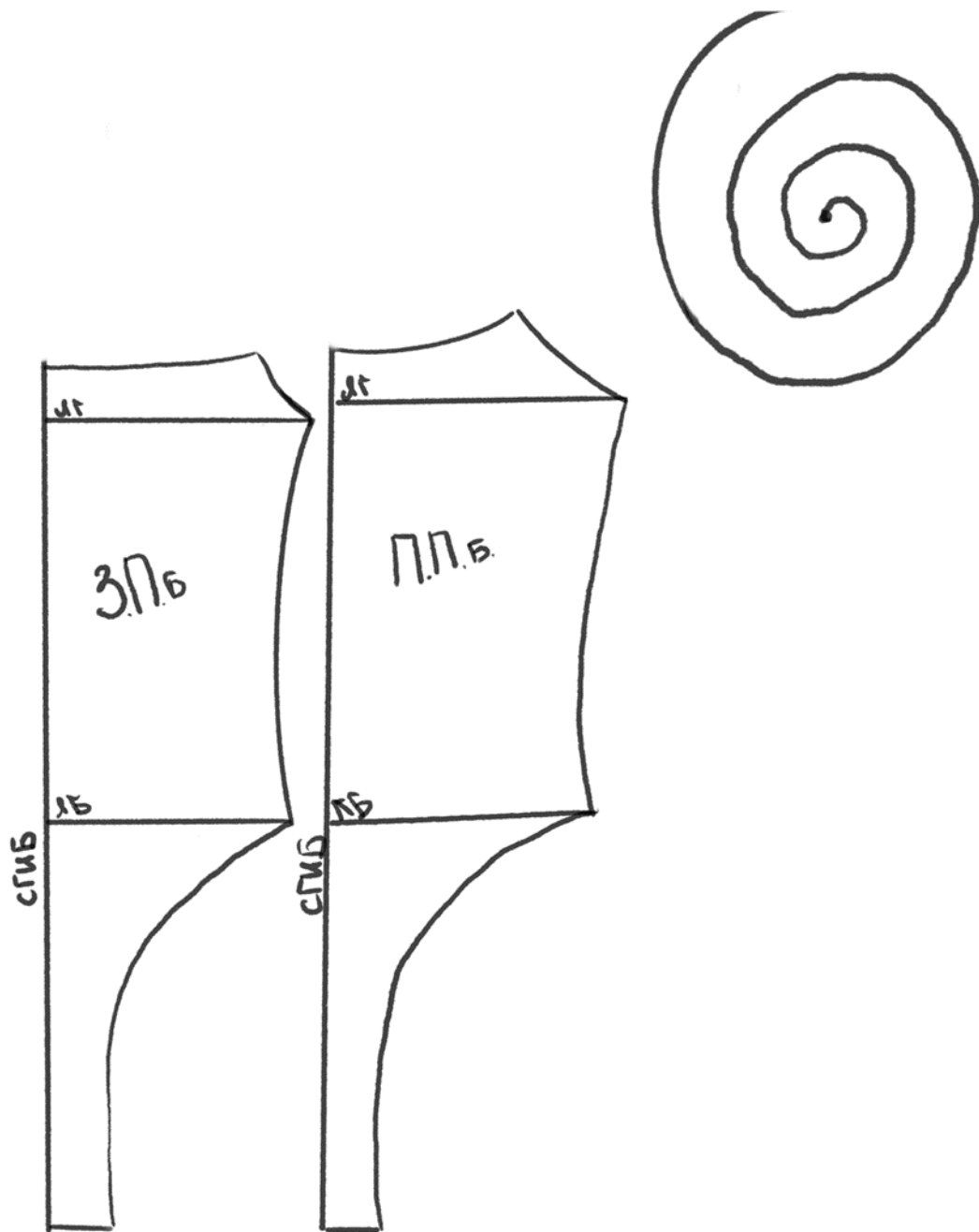

Рис. Г.2. Моделювання боді для моделі блоку моделей №1

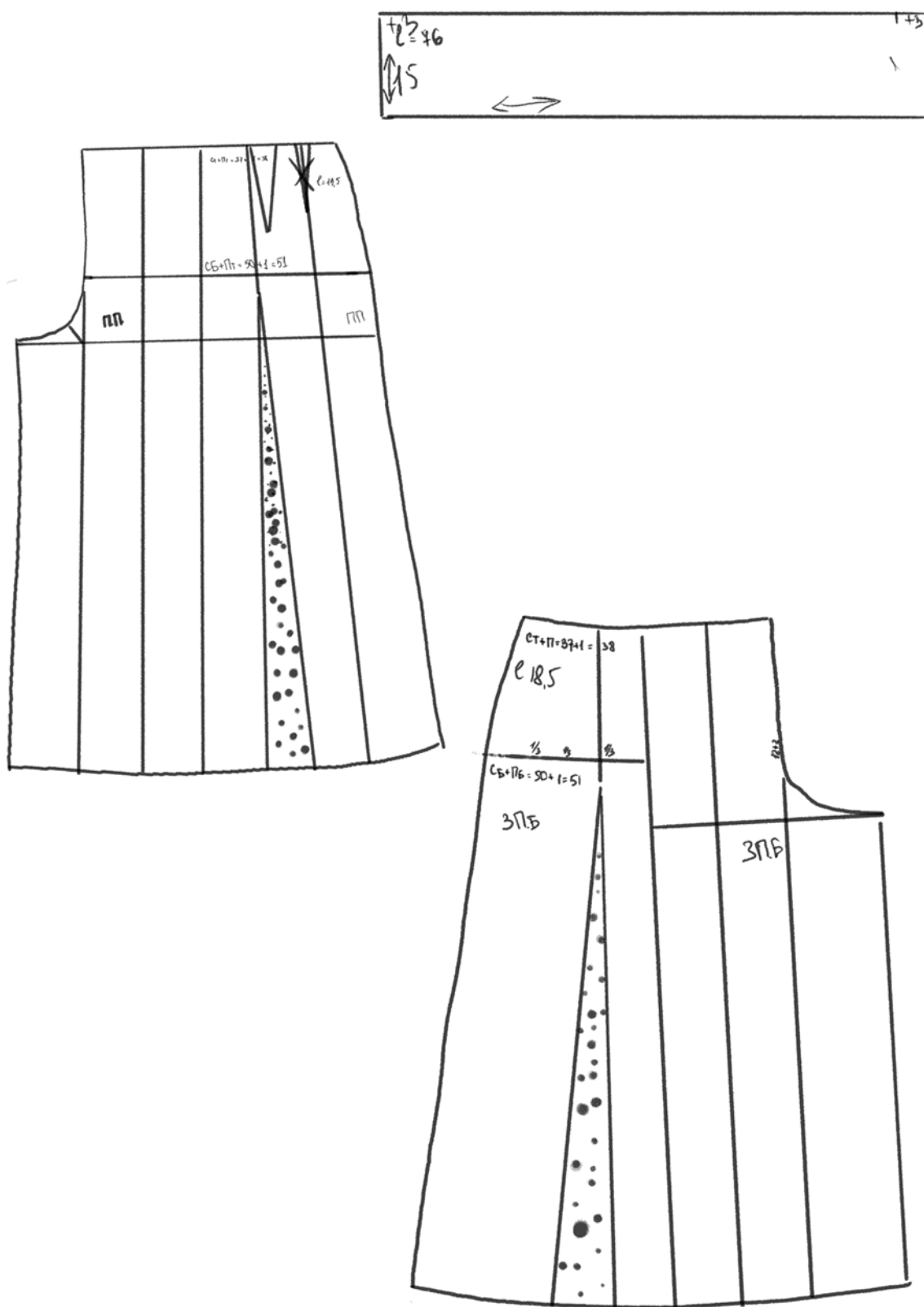

Рис. Г.3. Моделювання спідниці для моделі блоку моделей №1

ДОДАТОК Д

Рис. Д.1. Сертифікат участі в конкурсі стартапі

Рис. Д.2. Сертифікат участі в конкурсі Сузір'я «Каштани» 2024

Рис.Д.3. Диплом участі в конкурсі Сузір'я «Каштани» 2024

Рис. Д.4. Диплом участі в конкурсі Сузір'я «Каштани» 2024

Рис. Д.5. Диплом участі в конкурсі Сузір'я «Каштани» 2022

Рис. Д.6. Сертифікат участі в конкурсі Сузір'я «Каштани» 2022

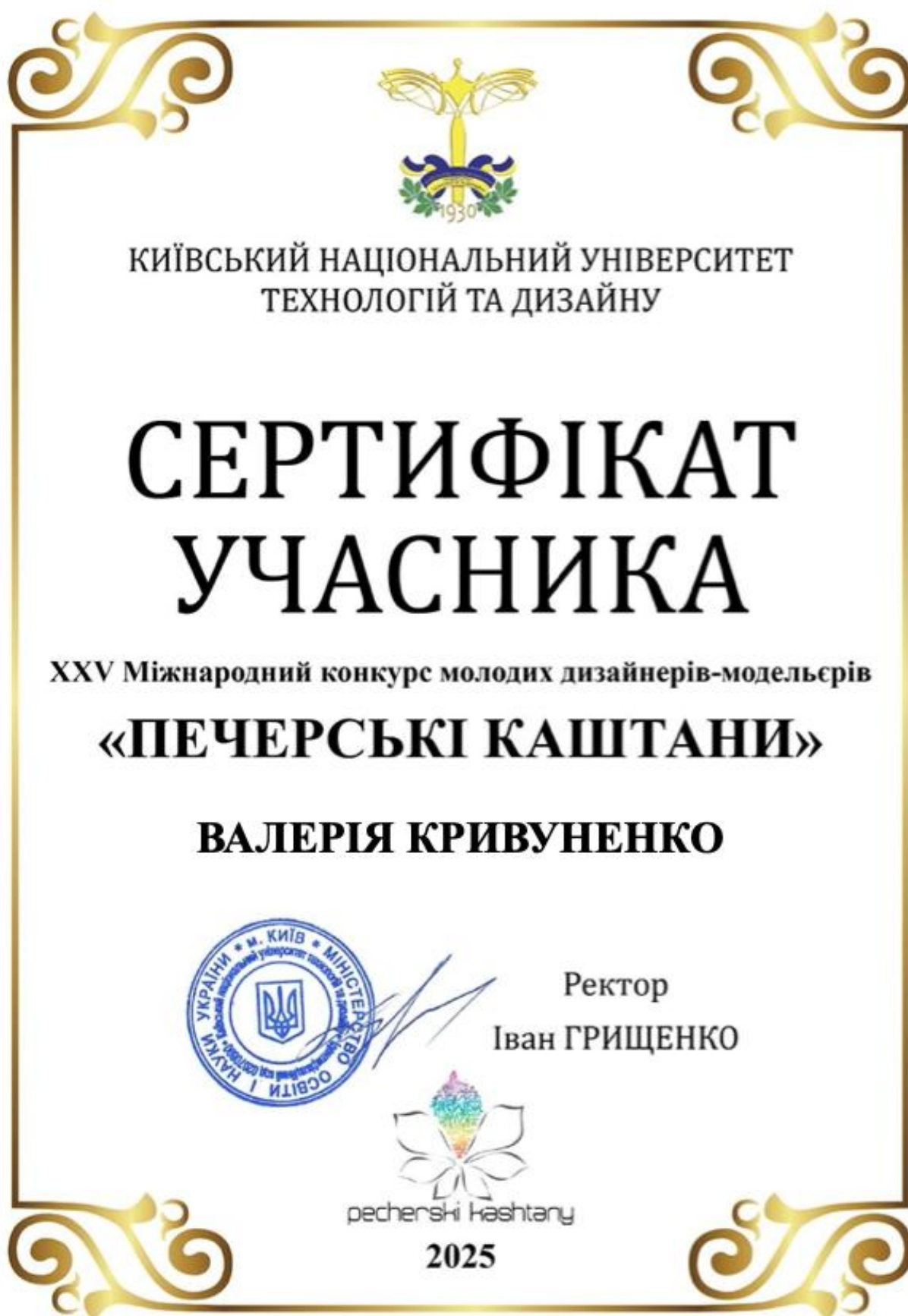

Рис. Д.7. Сертифікат участі в конкурсі «Печерські Каштани» 2025