

КРАВЧУК К.І., НІКОЛАЄВА Т.І.

Київський національний університет технологій та дизайну

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Мета роботи полягає в розробці системного підходу до створення комплексного дизайн-проекту колекції одягу в художній системі «комплект», із використанням наукових методик та з урахуванням сучасних тенденцій розвитку дизайну. Використані методики: аналітично-асоціативний метод, який базується на зв'язку досліджень в сфері дизайну з джерелом натхнення; методи аналогії та порівняння. Графічні матеріали виконані за допомогою комп'ютерних програм: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. На основі проведених досліджень розроблено дизайн-проект колекції жіночого одягу, проаналізовано напрямки розвитку дизайну початку ХХ століття та їх зв'язок із сучасними тенденціями у моді. Комплексний аналіз напрямків дизайну початку ХХ століття та систематизація результатів дослідження дає можливість їх впровадження в процес художнього проектування сучасного одягу для жінок.

Ключові слова: комплексний дизайн-проект, художнє проектування, колекція одягу, аналітично-асоціативний метод, напрямки дизайну, художня система, комплект.

DEVELOPMENT COMPLEX DESIGN-PROJECT FOR COLLECTION CLOTHING BASED ON ANALYSIS OF DESIGN DIRECTIONS EARLY XX CENTURY

KRAVCHUK K.I., NIKOLAEVA T.I.

Kyiv National University of Technologies and Design

The purpose of work is to develop a systematic approach to complex design-project of a collection of clothes in system "set", using scientific methods and in accordance with modern design trends. Methodology: analytical-associative method, based on communication in the field of design research with a source of inspiration; methods of analogy and comparison. Graphic materials are made with the help of computer programs: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Based on these studies developed a design-project collections of women's clothing, analyzed development trends of design beginning of the XX century and their relationship with the current trends in fashion. Analysis of the design trends of the early XX century and systematization of the results of the study makes it possible to implement them in the process of artistic design modern clothes for women.

Keywords: complex design-project, designing, collection clothing, analytically-associative methods, design direction, the artistic system, set.

Вступ. Поєднання образів в сучасній індустрії моди доволі різноманітне та еkleктичне, тому, не потребує циклічного прогнозування. Сьогодні модний образ – це той, що виражає індивідуальність, відповідає віковій категорії, є доречним ситуації, кліматичним-умовам і основним естетико-технологічним критеріям. Дифузія стилів та течій ХХІ століття зумовлює китчевість моди в цілому і, тому, актуальним є проектування колекцій одягу на основі поглибленого вивчення історії дизайну. За для збільшення споживацького попиту не слід обмежуватись поверхневим аналізом мистецтва ХХ століття, доцільним є розгляд та аналіз соціально-історичних передумов розвитку напрямків дизайну, впливу науково-технічного прогресу, культури та мистецтва початку ХХ століття. Дослідження сучасної наукової бази, дозволяє отримати загальне бачення стану вивченості питання розвитку дизайну на початку ХХ століття. Розглянувши публікації по напрямкам дизайну, культурологія, мистецтво, необхідно зазначити, що ці питання давно і уважно вивчаються науковцями в галузі дизайну та культурології: к.т.н., проф. Ніколаєвою Т.В., доктором мистецтвознавства, проф. Даниленко В.Я., к.т.н., доц. Ніколаєвою Т.І., ст. викл. Махровським А.А. [1, 2, 3]. Проте, для досягнення цілісного бачення стану

досліджуваної галузі, з метою розробки комплексного дизайн-проекту, потрібно розглянути та вивчити додаткові та окремі аспекти історії розвитку напрямків дизайну початку ХХ століття.

Постановка завдання. Завданням дослідження є удосконалення процесу розробки комплексного дизайн-проекту колекції одягу з поглибленим вивченням мистецьких напрямків та розвитку дизайну на початку ХХ століття. Перетворення та переосмислення образу та ідеалу краси початку ХХ століття відповідно сучасним напрямкам моди.

Результати дослідження. На початку першого десятиліття ХХ століття завдяки розвитку масової культури, науково-технічного прогресу й інших важливих факторів, дизайн, як промислове мистецтво, розпочав своє кардинальне формування. Період з 1900-1910 років продовжує «Прекрасну епоху» європейської історії і, саме у Франції, це десятиліття розпочалося з Всесвітньої виставки, яка стала своєрідним символом початку ХХ століття і дала поштовх розвитку дизайну загалом. Війни, кризи, робітничі рухи, відстоювання прав жінки, досягнення у розвитку кольорової фотографії, введення в масове виробництво автомобілів, вдалі авіа польоти, розвиток нового бачення мистецтва – всі ці події стали середовищем розвитку

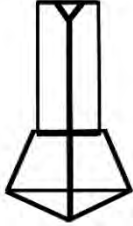

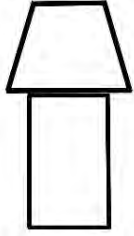
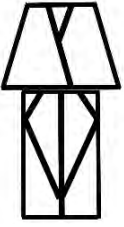

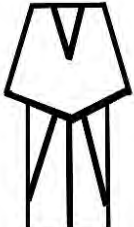
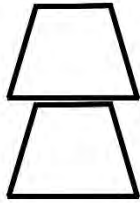
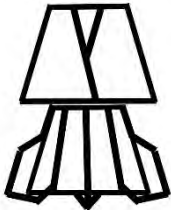
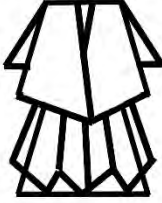
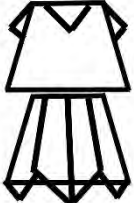
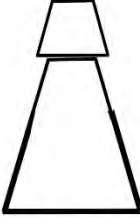
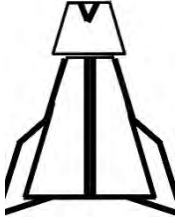
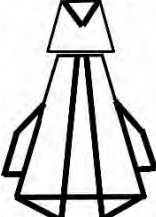
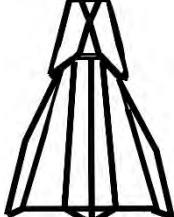
№	Типові силуетні форми костюма початку XX ст., характер членувань, поділ на асортиментні блоки за призначенням	Варіанти рішень			
1	Асортиментний блок одягу повсякденного призначення				
2	Асортиментний блок одягу офіційно-ділового призначення				
3	Асортиментний блок одягу нарядного призначення (коктейльні сукні)				
4	Асортиментний блок одягу для урочистих подій				

Рис. 2. Розвиток форми костюма в асортиментних блоках колекції

Перехідний період початку XX ст., характеризується лаконічністю і вишуканістю форм модерну в поєднанні з новизною і інноваційним баченням модернізму. Простота та природність ліній модерну, дозволяє досягти вільності та динамічності форми костюма, а запозичене поєднання пастельних кольорів, обумовлено ніжним і романтичним образом ідеалу краси обраного періоду. Модельєри та митці 1900-1910 років мали тенденцію представляти проєктовані вироби та моделі одягу навіяні образами Сходу, а саме Китаю, Індії, Японії. Тому, для розробки орнаментально-декоративного оздоблення моделей колекції, внесено та адаптовано етнічні мотиви Азії. А саме

рідкісні візерунки, пластичність та динамічність ліній, своєрідні композиційні рішення притаманні країнам Сходу. За основу розробки орнаментальних патернів взято людське око, дослідження та інтерпретація якого часто зустрічається в творах митців модерністів. Графічна подача ескізів навіяна ілюстраціями Поля Ірїба, який площинно і лаконічно зображував моделі Поля Пуаре. Орнаментальні композиції складені шляхом поєднання чорно-білої фонові графіки із кольоровими фігуративними композиціями (Рис. 3).

№	Складання патерну з модульних елементів	Організація патернів в орнамент
1		

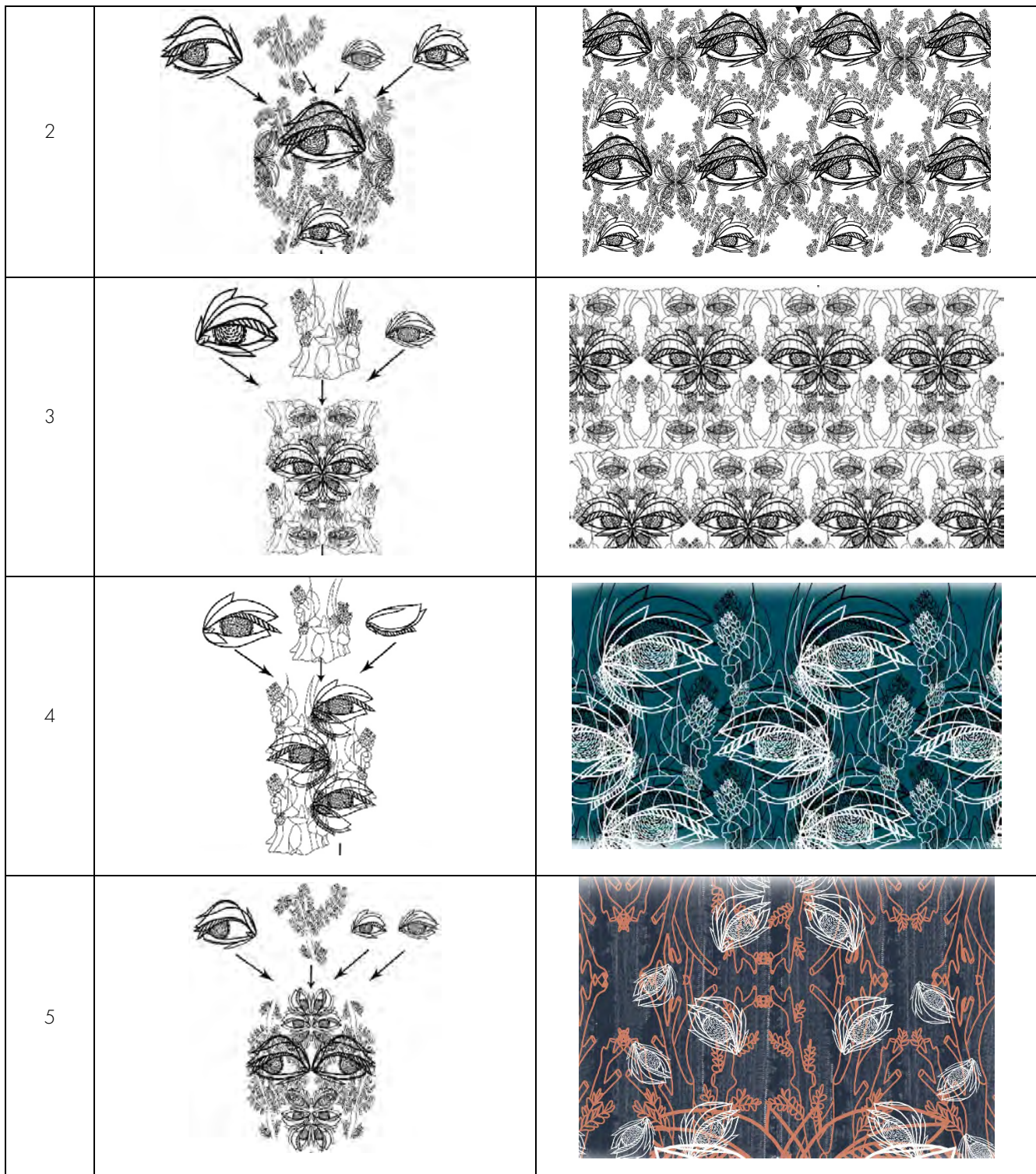

Рис. 3. Розробка орнаментальних композицій

В рамках розробки комплексного дизайн-проекту необхідно надати рекомендації щодо вирішення аксесуарів, доповнень до одягу, іміджевого вирішення загального образу колекції. Аксесуари яскравих кольорів додають акцентів ніжним пастельним образам. Невеликого розміру круглі, та овальні сумочки з квітковим декором, можна носити через плече і на поясі. Взуття візуально об'ємне, на високій платформі з широким каблучком, масивним носком і відкритою п'яткою або навпаки з відкритим носком і закритою п'яткою. Висота платформи взуття може змінюватись в залежності від довжини одягу. Ідея створення

головних уборів, як доповнення до майбутніх образів, навіяна вишуканими капелюхами періоду «модерн», та інтерпретована у вигляді азіатських головних уборів. Природньо закладені акуратні пасма в плаский пучок, додають образу романтичності. Така зачіска є більш практичною, її з легкістю можна поєднувати з головними уборами. Пропозиції щодо загального іміджевого вирішення наступні: макіяж достатньо авангардний, з акцентом на повіки у вигляді фігурних стрілок; контур обличчя та скули підкреслені (Рис. 4, 5).

№	Головні убори	№	Взуття	№	
1		2		3	

Рис. 4. Художнє вирішення аксесуарів та доповнень колекції

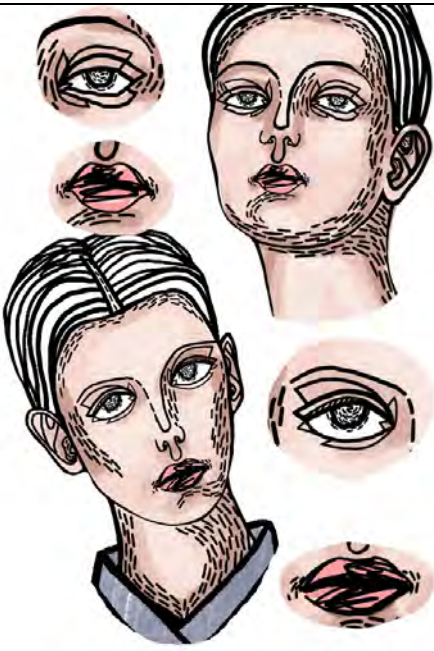

№	Художнє вирішення макіяжу	№	Художнє вирішення зачіски
1		2	

Рис. 5. Іміджеве вирішення, загальний образ дизайн-проекту

Для виготовлення в матеріалі моделей колекції рекомендовано використовувати джинсову тканину різноманітних відтінків у поєднанні з сорочковою тканиною та органзою білих, молочних, та пастельних відтінків. Вибір тканин обумовлений тим, що відмінною рисою модерну є створення одночасно естетичного та функціонального виробу, тому в колекції присутнє контрастне поєднання цупких тканин з легкими напівпрозорими. Для досягнення художньої виразності обраних матеріалів, їх поверхню

рекомендовано декорувати фактурою – нанесенням набивного малюнку поверх якого, залишаючи певною мірою видимим малюнок, застосовується вишивка або аплікація. Врахувавши всі аспекти для створення повноцінного, гармонійного та модного образу, можна перейти до графічної частини дизайн-проекту – створення ескізних пропозицій (Рис. 6).

Рис. 6. Ескізни пропозиції колекції одягу, каталог-проспект майбутньої колекції

Висновки. Сучасність еkleктична і вже не має стійких напрямків, притаманних минулим століттям. Але сформований на початку ХХ століття дизайн, зароджені на той час течії та напрямки, і до сьогодні актуальні, надихають і слугують прикладом та еталоном краси. На початку першого десятиліття ХХ століття, завдяки розвитку масової культури, науково-технічного прогресу й інших важливих факторів, світ почав впевнено рухатися шляхом урбанізації та технізму, і саме тому зі своїми природними, плавними формами і лініями стиль модерн непомітно швидко і явно

переродився в модернізм. Досліджуючи історію десятиліття, джерелом натхнення обрано загальні та окремі риси цього періоду в поєднанні із сучасними тенденціями еkleктичності та універсальності. Керуючись аналітичним та експериментальним методами розроблено комплексний дизайн-проект перспективної колекції одягу на основі аналізу напрямку розвитку дизайну початку ХХ століття. Розробка колекцій одягу таким методом дозволяє отримати найбільш довершені та оригінальні рішення.

Список використаних джерел

1. Ніколаєва Т. І. Науково-методичні принципи формування стилю та іміджу в курсовому проектуванні дизайнерів [Текст] / Т. І. Ніколаєва, Т. В. Ніколаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 6 (80) : Серія "Технології та дизайн". - С. 106-113.
2. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : 36 статей / Ін-т проблем сучасно-го мистецтва НАМ України ; За заг. ред. М. І. Яковлева ; Редкол. : В. Д. Сидоренко (голова), А. О. Пучков, О. В. Сіткарєва та ін. – К. : Фенікс, 2012. – 256 с. : іл.
3. Мараховський А. А., Стили в дизайні першої половини ХХ століття у контексті синтезу мистецтв // Вісник

Національного авіаційного університету. – 2011. - № 4 : Серія "Мистецтвознавство". - С. 38-40.

4. Всесвітня історія ХХ століття, [Електронний ресурс], режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Всесвітня_історія_ХХ_століття
5. Культурологія, Безвершук Ж.О., розділ 10 – Новітня доба, [Електронний ресурс], режим доступу: <http://westudents.com.ua/glavy/32485-rozdl-10-novtnya-doba.html>
6. Енциклопедія моди, [Електронний ресурс], режим доступу: <https://wiki.wildberries.ru/styles/стиль-начала-хх-века-1900-1910-е-годы>
7. Найважливіші досягнення науки і техніки. Суспільна думка, література і мистецтво, [Електронний ресурс], режим доступу: <http://ukrmap.su/uk-wh9/1247.html>