

Міністерство культури та інформаційної політики України
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Кафедра Дизайну тканин та одягу

ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
на тему: “Дизайн молодіжного одягу”

Студентки 4 курсу
напряму підготовки 022 “Дизайн”
Спеціалізація “Дизайн одягу (взуття)”
Тарасенко Є.М.
Кер. канд. мист. Гурдіна В.В.

Харків 2023

Ще в 60-х роках ХХ століття дизайнери одягу почали орієнтуватися на молодь, як на окрему аудиторію. Молодь бунтувала проти устоїв суспільства та шукала свій власний стиль; створювалися різноманітні субкультури та стильові напрямки.

Сьогодні молодіжний одяг є так само окремою важливою галуззю модної індустрії, багато брендів працюють в цьому напрямку та створюють різні колаборації.

Важливим є той факт, що в наші дні в модній індустрії канони та правила розмиваються. Вікові показники молодіжної групи розширюються. Головним є те, як людина себе відчуває в середині, а не який в неї рік народження. Тож одяг умовно молодіжної групи може надіти на себе людина будь якого віку, якій буде в ньому комфортно.

Все це зумовлює **актуальність** обраної теми.

Метою проєкту є створення яскравого одягу у спортивному стилі для молодих дівчат.

Визначена мета зумовила **задачі** проєкту:

- ✓ Аналіз існуючих аналогів;
- ✓ Пошук джерела натхнення;
- ✓ Розробка художніх ескізів колекції;
- ✓ Пошук оптимальних конструктивних рішень для втілення ідеї в матеріалі;
- ✓ Обрання технологічних прийомів втілення ідеї в матеріалі;
- ✓ Виготовлення однієї моделі в матеріалі.

РОЗДІЛ I

1.1 Визначення спортивного стилю одягу - історія та сучасність

Було встановлено, що в залежності від стильового напрямку можна класифікувати одяг за 5 основними стилями: класичний, романтичний, фольклорний, авангардний та спортивний.

З'ясовано, що з набуванням популярності різних видів спорту у першій половині ХХ століття, з'являється спортивний стиль одягу.

Це стиль, що "запозичив" та адаптував елементи спортивного одягу у повсякденний.

Розглянуто роботи таких дизайнерів - яскравих представників напряму, як Жан Пату, Ельза Скіапареллі, Мадлен де Раух, Коко Шанель та ін.

Рис. 1.1 Тенісистка Сюзан Леглен в спортивному комплекті від Жана Пату, 20-і роки ХХ ст.

Рис. 1.2 Костюм для гірськолижного спорту від Жана Пату, 20-і роки ХХ ст.

Рис. 1.3 Одяг у спортивному стилі від Жана Пату, 20-і роки ХХ ст.

Рис. 1.4 Модельєр Ельза Скіапареллі у зручних кюлетах, 1931 рік.

Рис. 1.5 Тенісистка Лілі Альверас у спортивному комплекті від Скіапареллі, 1931 рік.

Рис. 1.6 Коко Шанель за грою в гольф, 20-і роки ХХ ст.

Рис. 1.7 Коко Шанель у комплекті для кінної їзди, стилізованому з чоловічих речей

Рис. 1.8 Коко Шанель у зручному трикотажному комплекті

Рис. 1.9 Коко Шанель у зручному трикотажному комплекті

Характерними рисами одягу у спортивному стилі є комфортність, прилеглий чи вільний силует, еластичні та натуральні тканини, яскраві контрасні кольори, функціональні деталі та конструктивно-декоративні елементи.

Для декору часто використовують нашивки, лампаси, принти.

Як аксесуари можна вказати бейсболки, в'язані шапки, рюкзаки, кросівки.

Рис. 1.10 Chanel Spring 2014 Couture

Рис. 1.11 Chanel Spring 2014 Ready-to-Wear

Рис. 1.12 Chanel Resort 2023

Рис. 1.13 Anonlychild
Fall 2023 Ready-to-Wear

Рис. 1.14 Y\Project
Fall 2023 Ready-to-Wear

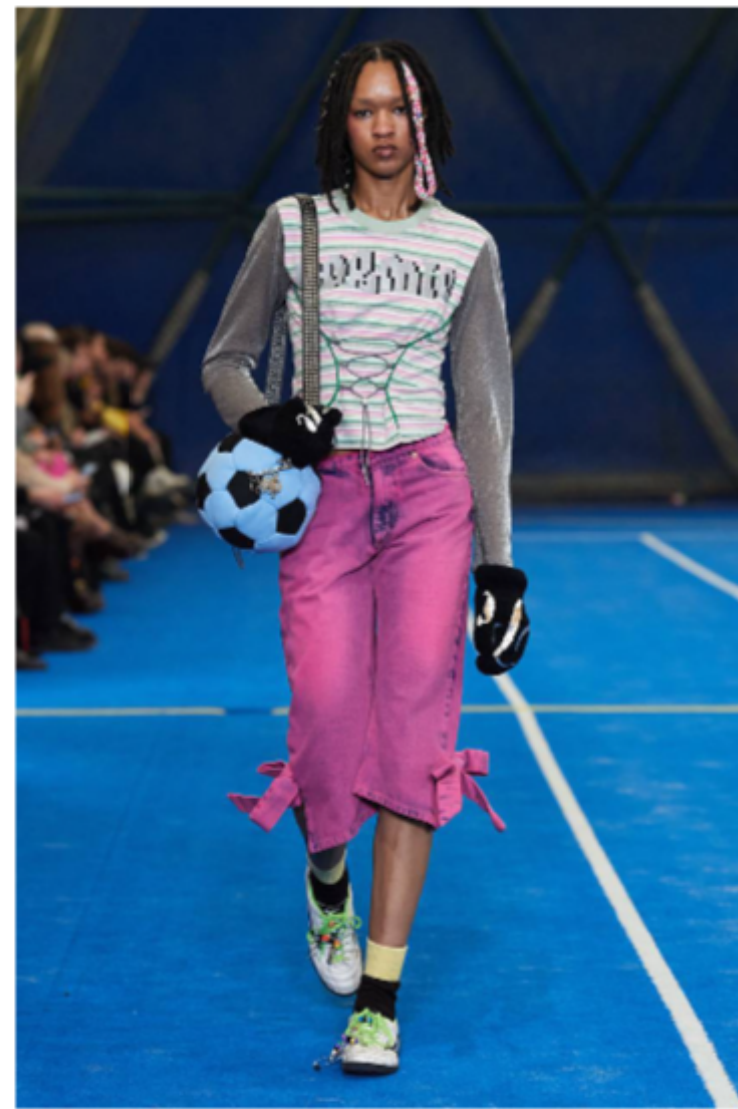

Рис. 1.15 Cormio
Fall 2023 Ready-to-Wear

Рис. 1.16 Tods
Fall 2023 Ready-to-Wear

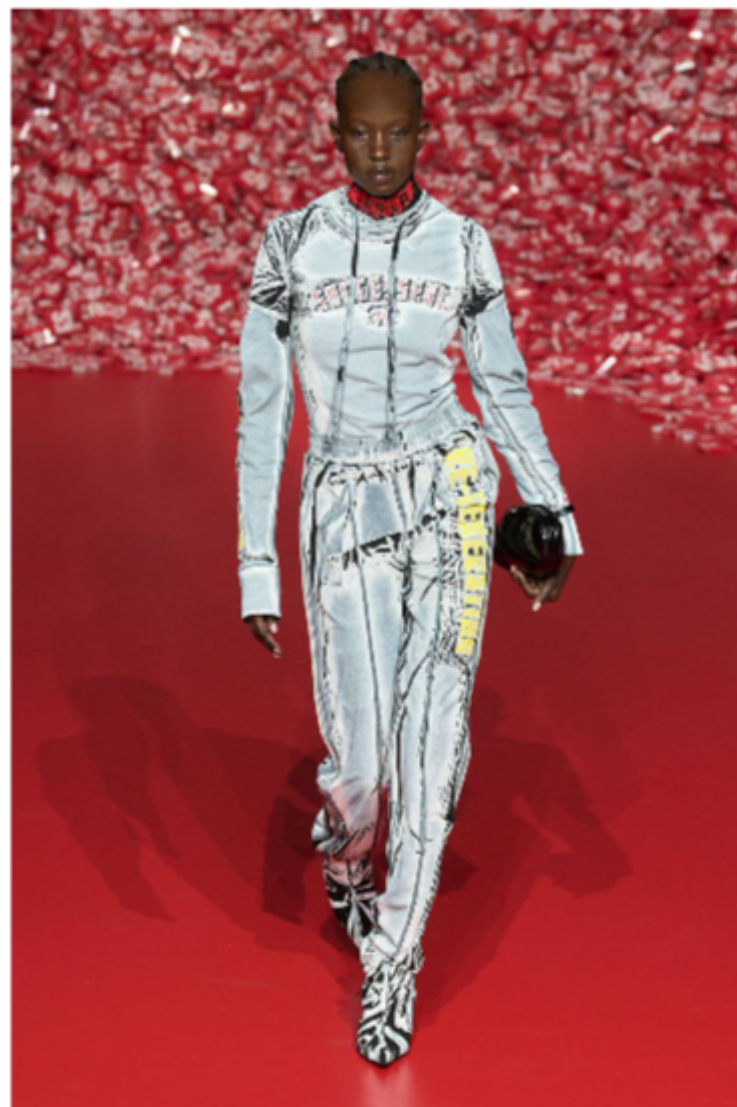

Рис. 1.17 Diesel
Fall 2023 Ready-to-Wear

Рис. 1.18 Mowalola
Fall 2023 Ready-to-Wear

В наші дні також дуже багато брендів звертаються до спортивного стилю.

Такий стрімкий розвиток у наш час спортивний стиль набрав завдяки глобальному тренду на здоровий спосіб життя. Потім ще свій внесок зробив карантинний період – всі люди звикли до максимально комфортного та зручного одягу.

Тож спортивний стиль в одязі залишається одним з найулюбленіших як виробниками, так і споживачами.

Рис. 1.19 Молодіжна мода 60-ті роки XX століття

Рис. 1.20 Молодіжна мода 60-ті роки XX століття

Рис. 1.21 Відома модель, еталон краси — Твіггі, 60-ті роки XX століття

Рис. 1.22 Розвиток субкультур у 60-ті роки XX століття

1.2 Особливості молодіжного одягу

Було з'ясовано, що крім стильових ознак, класифікація одягу може відбуватися в залежності від: сезону, призначення, способу виготовлення, статі, віку та ін.

Молодшу вікову групу визначають як 18-29 років.

Варто зазначити, що в наші дні в модній індустрії стираються всі канони та правила. Це стосується і вікових обмежень. Тож одяг умовно молодіжної групи може надіти на себе людина будь якого віку, якій буде в ньому комфортно.

Окрім того, всесвітньою організацією охорони здоров'я було розроблено нову класифікацію віку, де 25 до 44 років визначається як молодий вік.

Рис. 1.23 Молодіжна мода XXI столітт, бренд Benetton 2023

Молодіжна мода сьогодні є сміливою та відкритою до експериментів. Молодь прагне розмовляти з оточуючим світом мовою свого зовнішнього вигляду.

Одяг має підкреслювати особистість носія, відобразити його стиль життя та захоплення.

Рис. 1.24 Колаборація молодіжного масмаркет бренду Н&М з відомим модельєром Лагерфельдом

Рис. 1.25 Колаборація молодіжного масмаркет бренду Н&М з відомим брендом Kenzo

Рис. 1.26 Колаборація молодіжного масмаркет бренду Н&М з відомим брендом Mugler

Молодіжний одяг характерний привертанням до себе уваги, неординарними поєднаннями стилів, матеріалів, кольорів, силуетів. Але він також має бути функціональним, зручним, а матеріали мають бути міцними і практичними.

Рис. 1.27 Модні принти 2023 -
градієнт - Loewe

Рис. 1.28 Модні принти 2023 -
тай-дай - Dior

Рис. 1.29 Модні принти 2023 -
тай-дай - Altuzarra

1.3 Аналіз тенденцій жіночого одягу 2023

Було виявлено, що у сучасній моді існує величезна кількість тенденцій, які виникають, розвиваються, існують паралельно, іноді перетинаючись. Звідси особливість нашого часу – в моді практично все і кожен може обрати те, що йому ближче.

Рис. 1.30 Max Mara

Рис. 1.31 Givenchy

Рис. 1.32 Versace

Проаналізувавши тенденції на 2023 рік, було акцентовано увагу на тих, що ближчі до теми проєкту.

Серед популярних принтів є градієнт та тай-дай у будь-яких авторських прочитаннях.

Рис. 1.33 Diesel

Рис. 1.34 Coperni

Рис. 1.35 Masha Popova

Рис. 1.36 Balman

Рис. 1.37 YProject

Рис. 1.38 Pilligs

Серед силуетних форм та довжин – дизайнери експетиментують з довжиною максі, міді та ультра міні; до глобального тренду на одяг оверсайз доєднується тренд на речі що облягають фігуру та повертається тренд на занижену талію.

Комфорт і практичність – головні в сезоні. В колекціях домінують речі утилітарного стилю, характерна особливість якого в деталях, створених для комфорту: безліч великих кишень, капюшони, елементи, що відстібаються для трансформації одягу під різні погодні умови й запити.

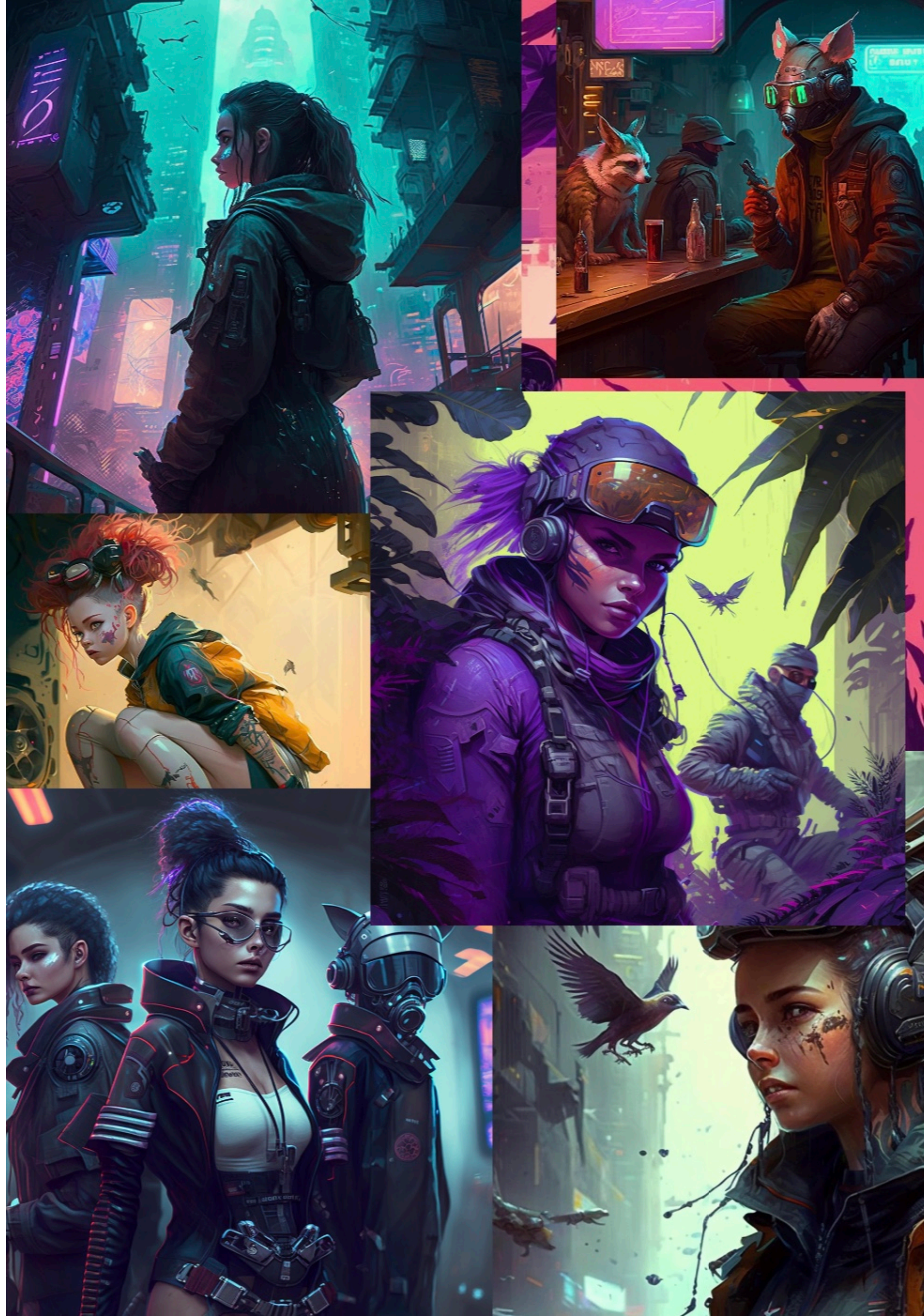
Як реакція на світові події, в моді також домінують мотиви стилю гранж.

РОЗДІЛ II

2.1 Джерело натхнення

Джерелом натхнення при створенні колекції стали авторські зображення, створені за допомогою штучного інтелекту Midjourney.

Мудборд за девізом «Fairy-tale Cyberpunk» - це пост-апокаліптичний світ, де поряд з людьми мешкають дивні мутовані рослини та тварини, створені штучним інтелектом. Люди стали використовувати технології для поліпшення своєї амуніції, щоб зберегти свій вид.

2.2 Формування концепції проєкту

Проєкт молодіжного одягу у спортивному стилі призначено для активних дівчат, які цінують комфорт та унікальність, прагнуть виглядати стильно та сучасно.

Колекція складається з речей різного асортименту. Всі моделі можна поєднувати між собою та з іншими речами базового гардеробу.

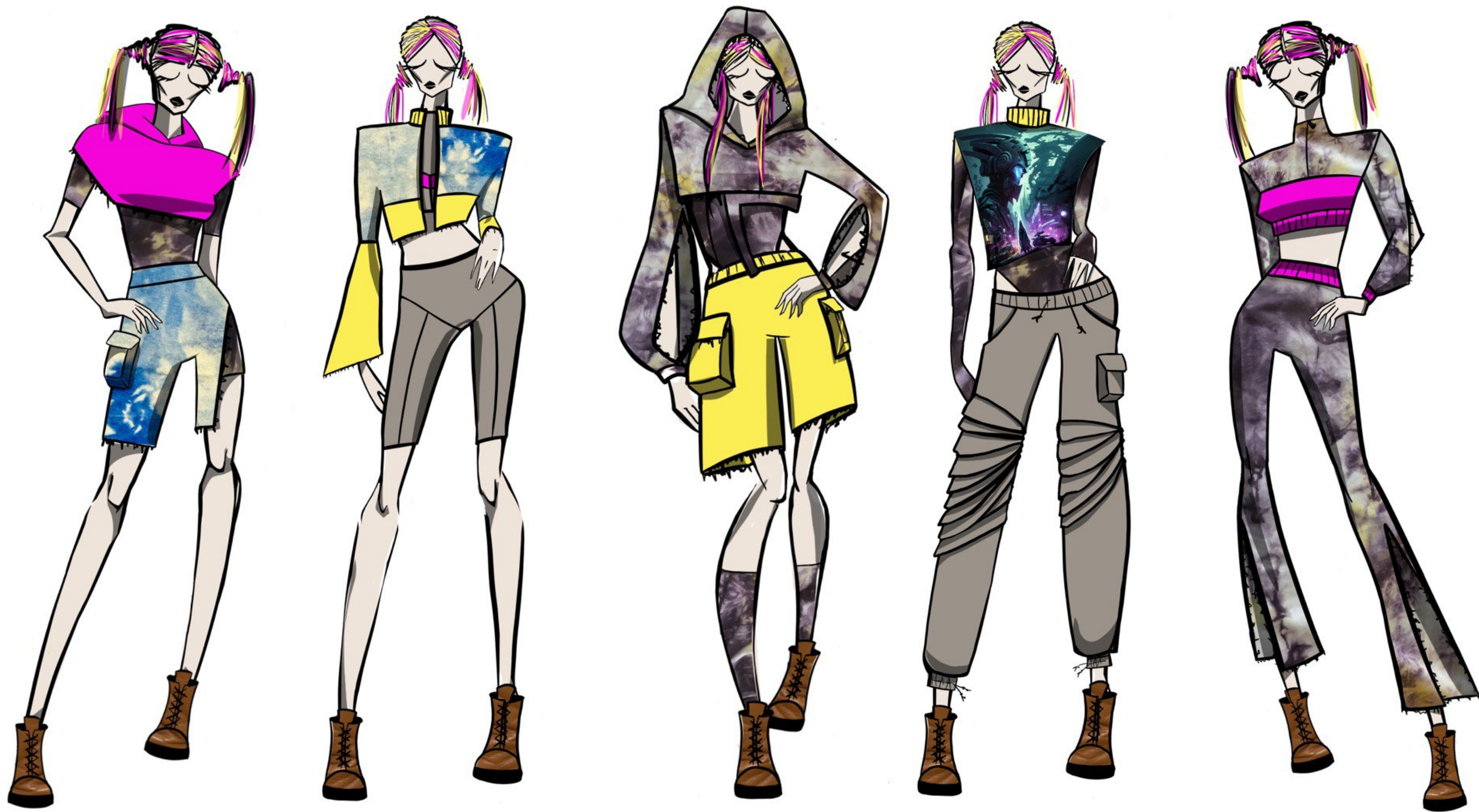
Яскрава кольорова гама обумовлена асоціаціями з футуристичним майбутнім з мудборту та модними тенденціями молодіжного одягу, акцентом є принт на тканині.

Моделі створюють зручний повсякденний стиль, який підкреслює відчуття свободи та впевненості.

2.3 Рекомендовані матеріали

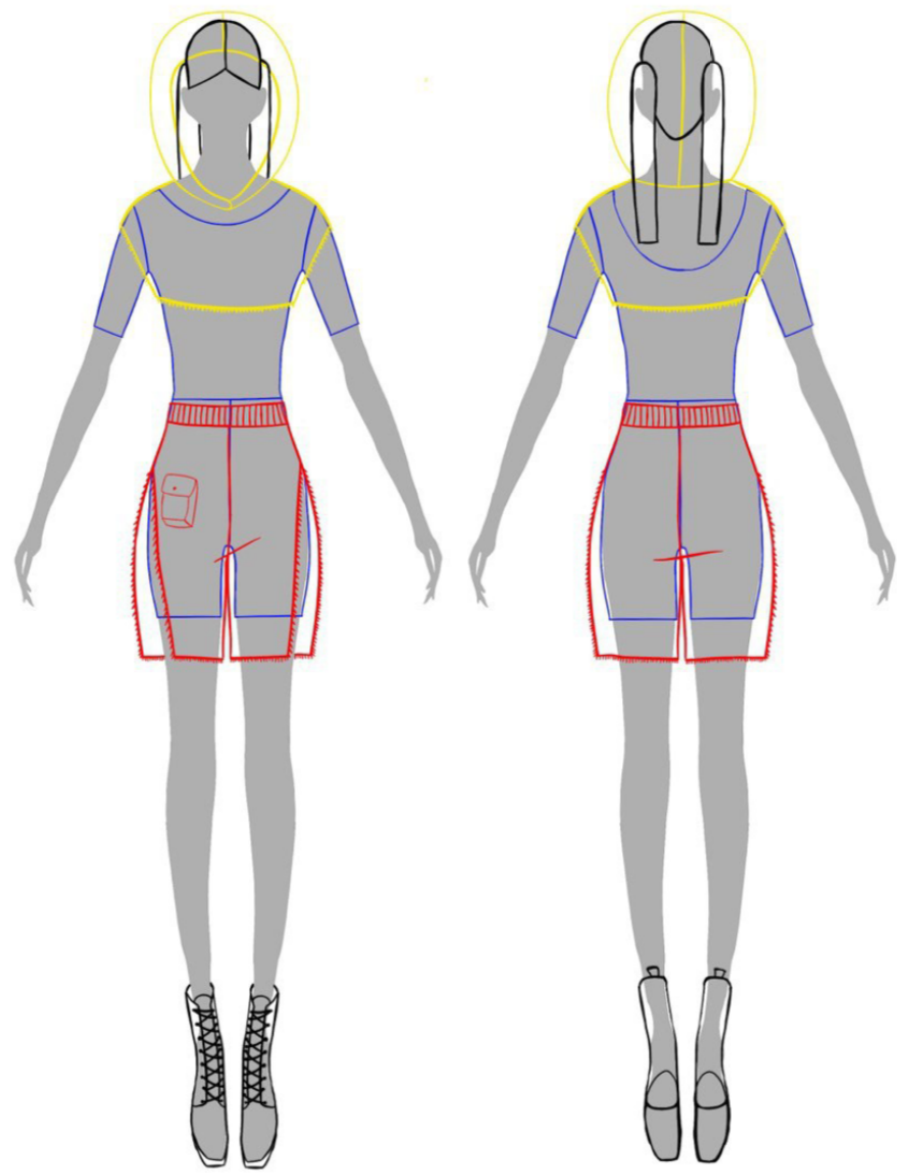
Для колекції було обрано такі матеріали, як футер тринитка та трикотаж рубчик кашкорсе за їх комфортні властивості в носінні та догляді.

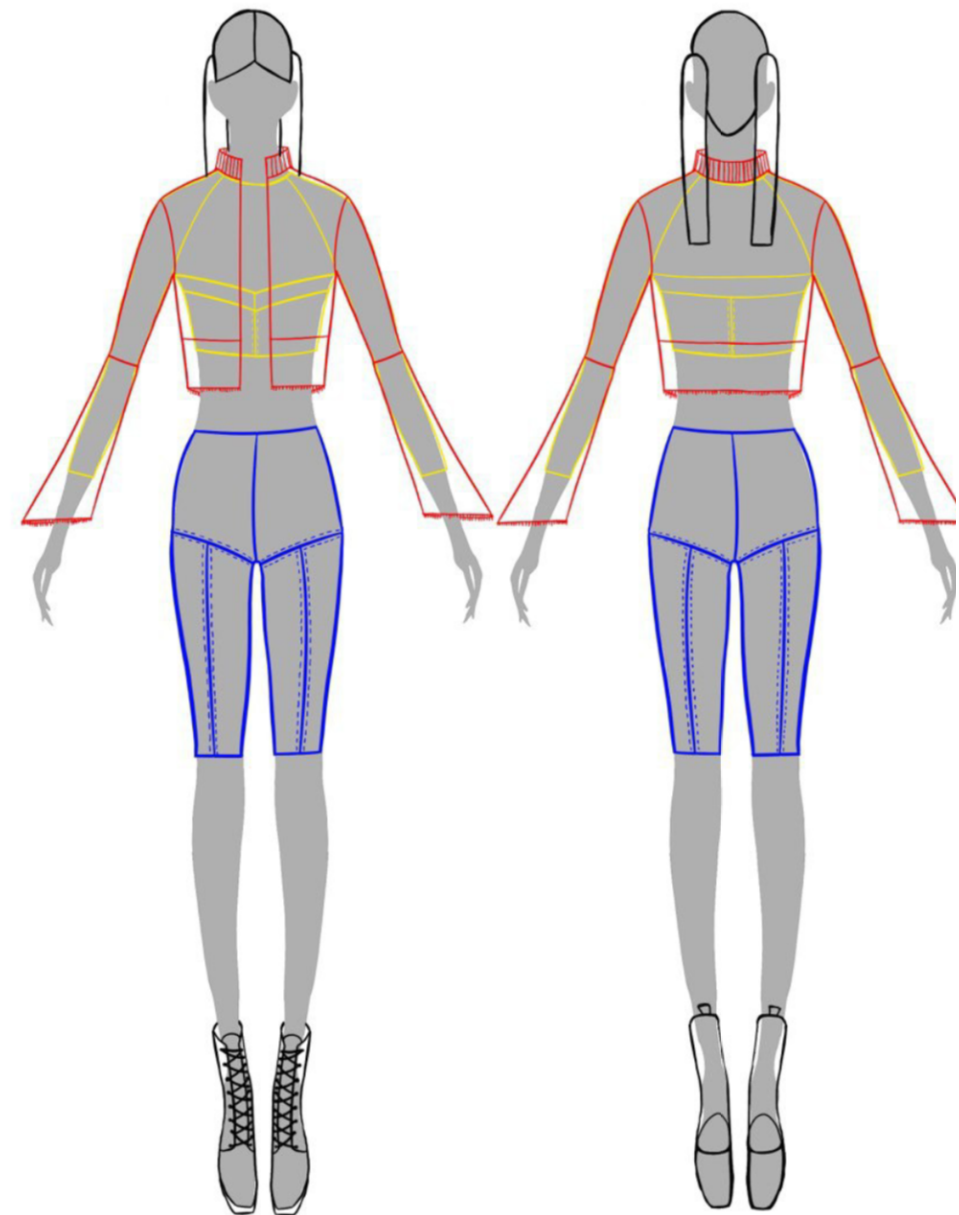

Розробка художніх ескізів колекції

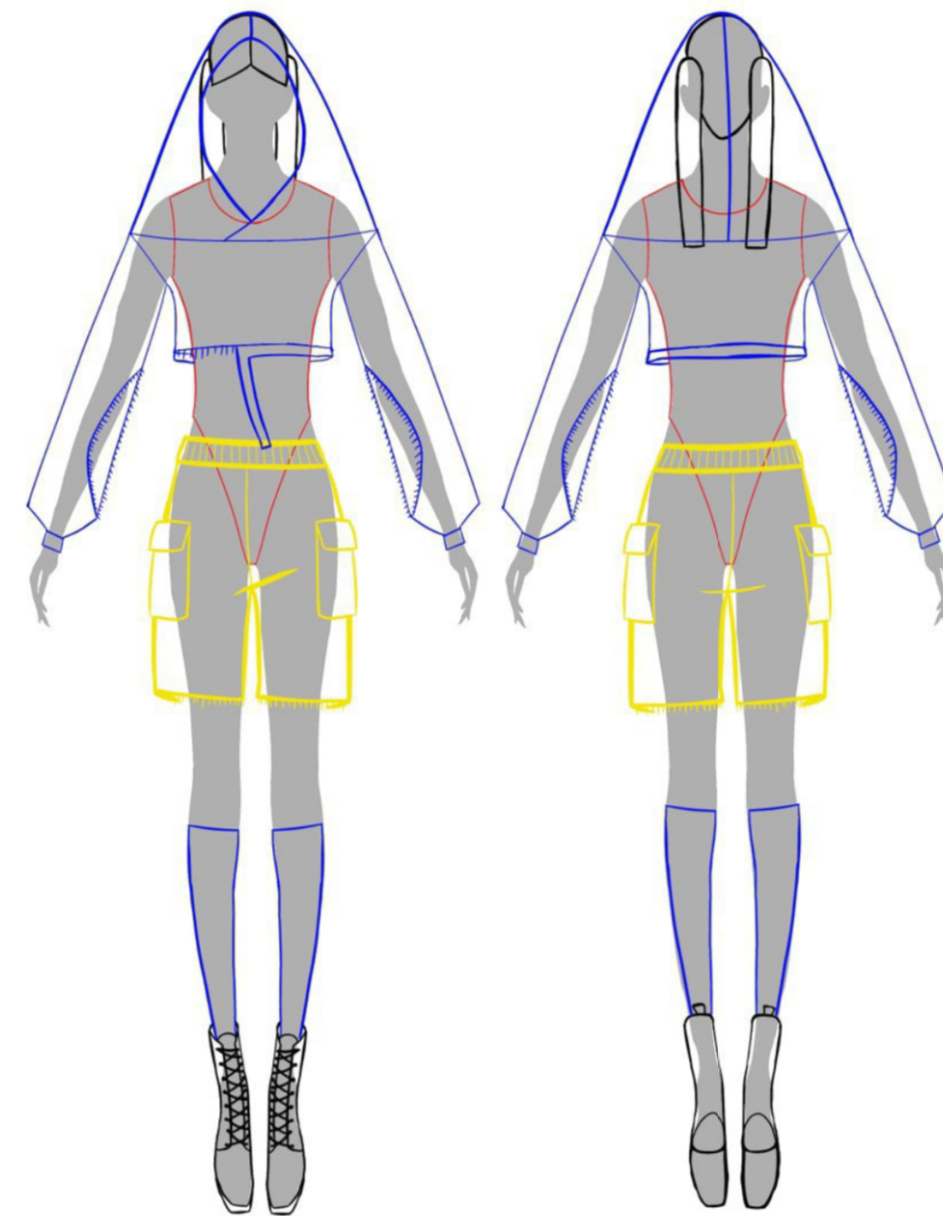
РОЗДІЛ III

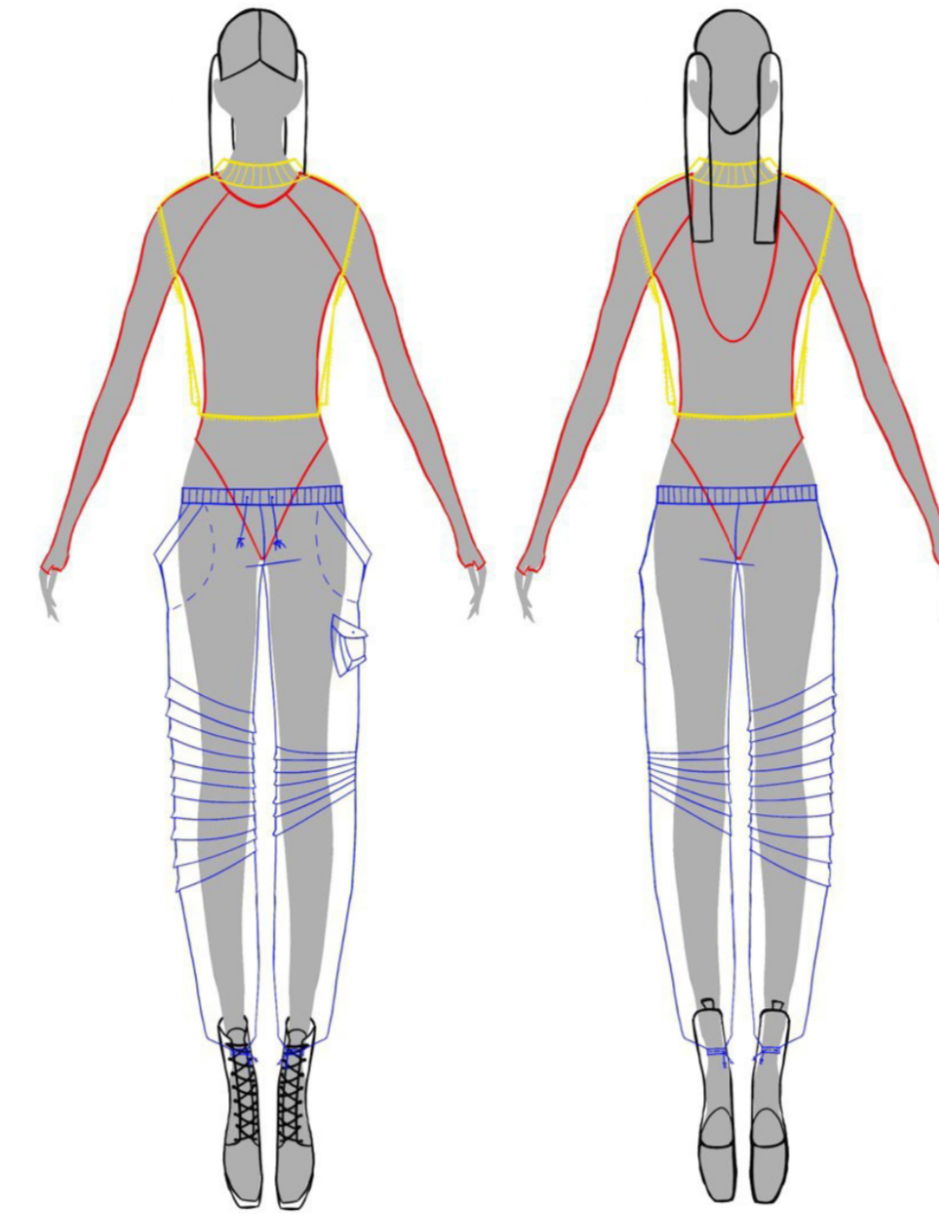
Модель №1

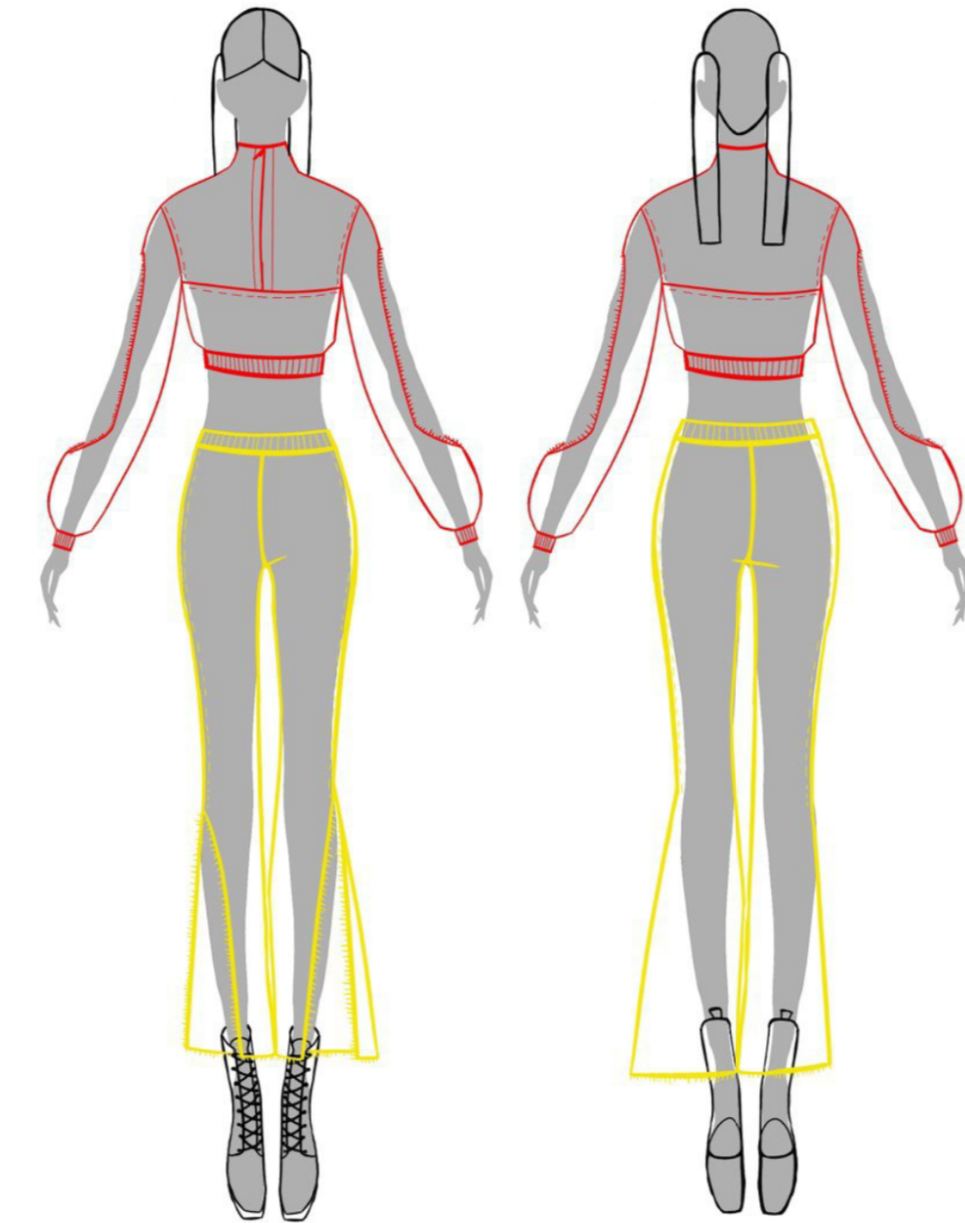
Модель №2

Модель №3

Модель №4

Модель №5

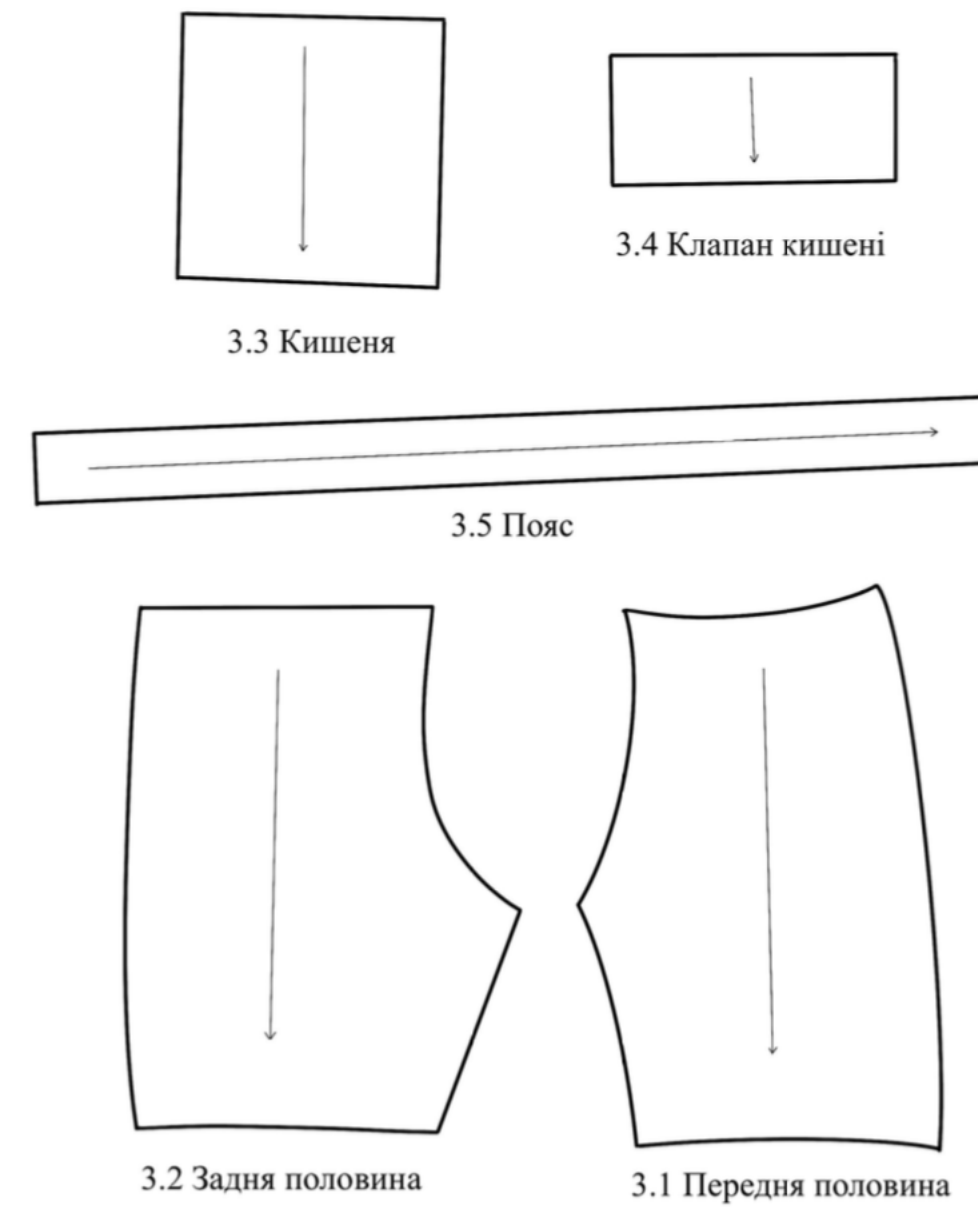
Технічні рисунки

3.3 Вибір системи конструювання та його обґрунтування

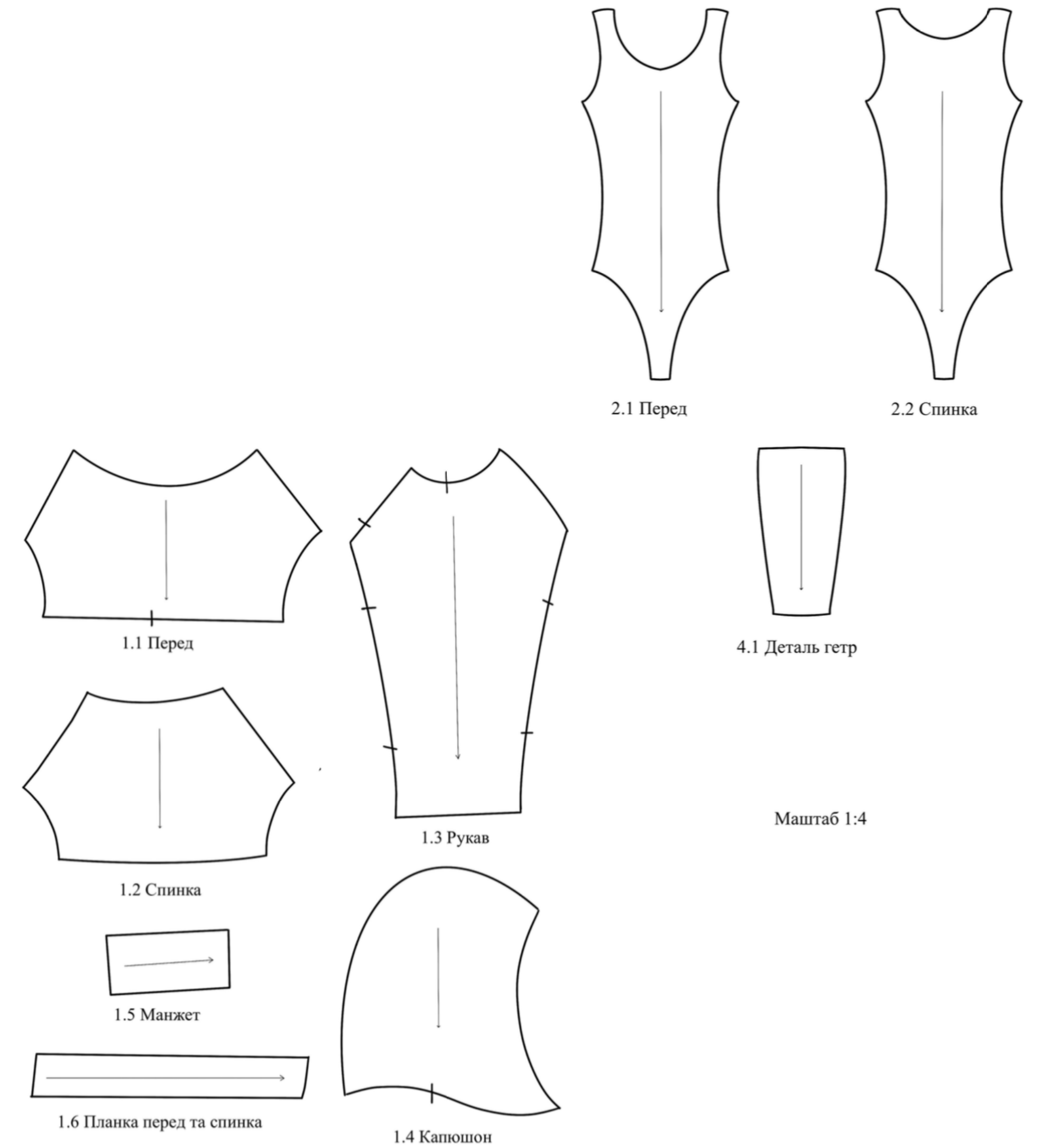
Модель №3 була зроблена по методиці ЦОТШЛ, дуже поширена у швейних підприємствах та в пошиттю одягу на заказ. До цієї методики характерні етапи: базова конструкція та модельна конструкція. Особливістю цієї методики є додаткові варіанти розрахункових формул для особливості фігур, параметрів що можуть відрізнятися від стандартів, крім традиційних конструкцій.

3.4 Деталі крою та їх специфікація

№	Найменування	Кількість	
		Лекала	Деталі крою
Худі			
1	Перед	1	1
2	Спинка	1	1
3	Рукава	1	2
4	Капюшон	1	2
5	Манжет	1	2
6	Планка перед та спинка	1	1
Комбінезон			
1	Перед	1	1
2	Спинка	1	1
Шорти			
1	Перед половина	1	2
2	Задня половина	1	2
3	Кишеня	1	2
4	Клапан кишені	1	4
5	Пояс	1	1
Гетри			
1	Деталь гетр	1	2

Маштаб 1:4

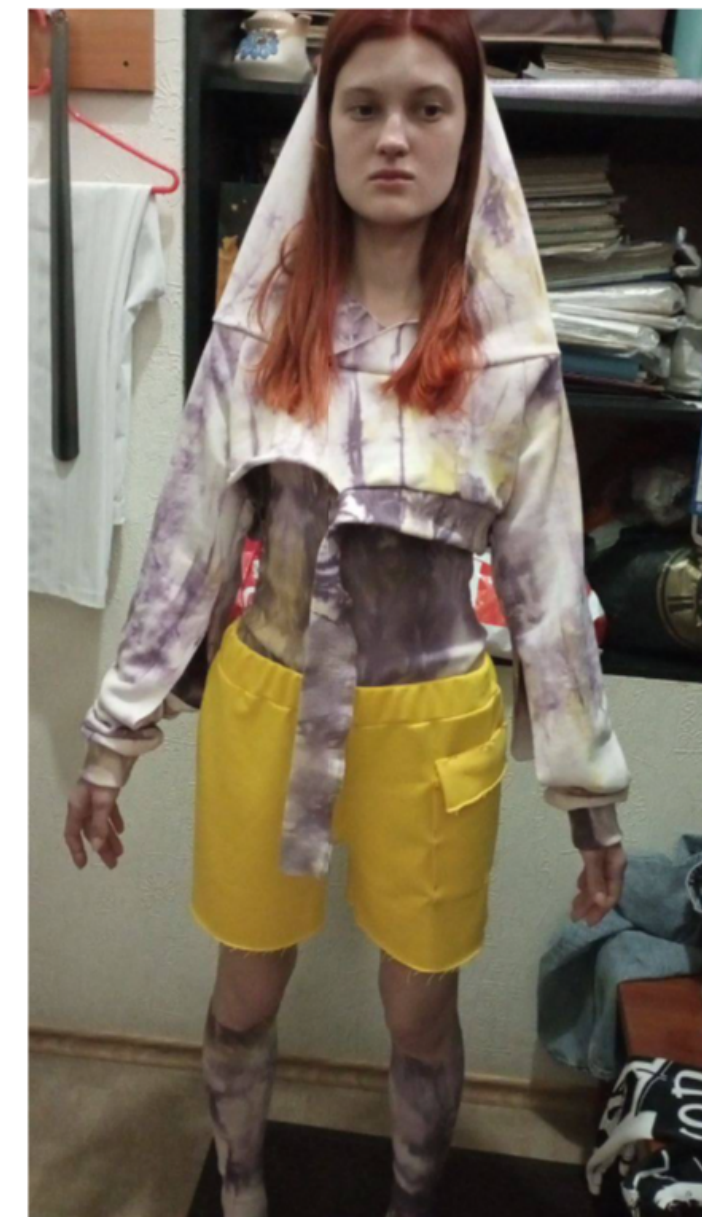
Маштаб 1:4

Маштаб 1:4

3.5 Технологічна послідовність обробки виробу

№	Зміст технологічно-неподільної операції	Обладнання та пристосування
Худі		
1	Стачати плечові шви	Обметувальна PROTEx
2	Вшити в розкриті пройму рукава	Обметувальна PROTEx
3	Стачати боковий шов з рукавом, роблячи зупинку біля надсечки в рукаві (для розрізу)	Обметувальна PROTEx
4	Стачати манжети	Швейна універсальна SITRUBA
5	Втачати манжети в рукава	Обметувальна PROTEx
6	Запрасувати пояс	Праска
7	Втачати пояс з правого боку і до надсечки по-переду, далі прошити пояс до кінця	Обметувальна PROTEx
8	Стачати капюшон, вшити в горловину дотримуючись надсечки	Обметувальна PROTEx
Комбінезон		
1	Стачати плечі	Обметувальна PROTEx
2	Обшити пройми і горловину, підвернути на виворіт 1 см тканини	Швейна універсальна SITRUBA
3	Стачати бокові шви	Обметувальна PROTEx
4	Обтачати низ, підвернути припуск 1 см на виворіт	Швейна універсальна SITRUBA
5	Пришити кнопки на тасьмі, на полочці підвернути припуск на 1 см	Швейна універсальна SITRUBA
Гетри		
1	Стачати припуск	Обметувальна PROTEx
Шорти		
1	Стачати бокові шви	Обметувальна PROTEx
2	Кишені підвернути в гору на 2,5 см, запрасувати	Праска
3	Кишені прошити	Швейна універсальна SITRUBA
4	Клапан сточати з боків	Швейна універсальна SITRUBA
5	Протюжити клапани	Праска
6	Край низа клапана прострочити	Швейна універсальна SITRUBA
7	Приточати кишені та клапани по мітках	Швейна універсальна SITRUBA
8	Стачати передні половинки та задні	Обметувальна PROTEx
9	Пояс стачати, резинку вставити в середину поясу	Швейна універсальна SITRUBA
10	Пришити пояс до шорт	Обметувальна PROTEx

3.6 Процес роботи

3.7 Розрахунок основних витрат

№	Матеріал	Кількість	Сума за одиницю (метр)	Повна сума
1	ТАЙ-ДАЙ Кашкорсе	1,5 м	250	375
2	ТАЙ-ДАЙ Трехнитка			
	Петля	1,5 м	350	525
3	Трехнитка Петля	1 м	350	350
4	Еластична резинка	1 м	55	55
5	Кнопки	4	20	80
6	Нитки	4 катушки	50	50
Всього на одну модель:				1435

Фото готового виробу

Технічні рисунки

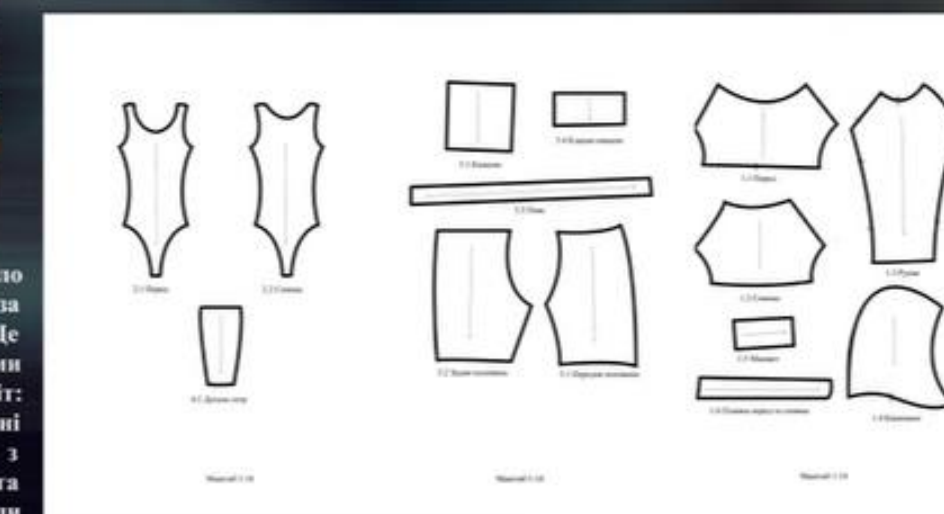
Фото готового виробу

Концепція

Проект молодіжного жіночого одягу у спортивному стилі призначено для активних дівчат, які цінують комфорт та унікальність, прагнуть виглядати стильно та сучасно. Колекція складатиметься з речей різного Прилеглі силуети поєднуються з вільними. Всі моделі колекції можна поєднувати між собою та з іншими речами базового гардеробу. Матеріал обрано максимально зручний в носінні та догляді. Яскрава кольорова гама та принти на тканині обумовлено молодіжною віковою групою, модними тенденціями та створеним мудбордом. Моделі з колекції створюють зручний повсякденний стиль, який підкреслює відчуття свободи, комфорту та впевненості. Джерелом натхнення стали авторські зображення, створені за допомогою штучного інтелекту Midjourney. Це – атмосфера футуристичного світу майбутнього «Fairy-tale Cyberpunk».

Деталі крою №3

Джерело натхнення

За допомогою неймережі Midjourney було створено яскраві картини до мудборду за девізом «Fairy-tale Cyberpunk». Це пост-апокаліптичний світ, де поряд з людьми мешкають дивні створіння. Кіберпанк світ: мутовані рослини та тварини, створені штучним інтелектом, мешкають поруч з людьми, яким довелося уживатися разом та боротися за виживання. Люди стали використовувати технології для поліпшення своєї амунії, щоб зберегти свій вид.

Графічна частина проєкту

**Барви
Поділля**

Всеукраїнський конкурс молодих
дизайнерів одягу

II МІСЦЕ

РАЗОМ З MIDJOURNE

Євгенія ТАРАСЕНКО

Харківська державна академія дизайну та мистецтв

Диплом Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу «Барви Поділля 2023»

Дякую за увагу!