

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

ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему:
Символічний образ козацького коня в дизайні сучасного костюма

Студентки 4 курсу
напряму підготовки 022«Дизайн»
Спеціалізації «Дизайн одягу(взуття)»
Чічкань Крістіни Костянтинівни
Керівник: канд.мистецтвознавства Гурдіна В.В

Харків 2023

Зміст

Вступ

РОЗДІЛ I Допроєктні дослідження

РОЗДІЛ II Формування дизайн-
концепції проекту

РОЗДІЛ III Технічна частина проекту

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А, Б, В

Вступ

Актуальність

З раннього віку виховання історико-культурних цінностей посідає особливе місце у формуванні гармонійно розвиненої особистості. Розробка дизайну одягу за ідеями культурної спадщини, традицій та любові до природи в житті людини формує й поглиблює розуміння особливостей нашої історії та особливостей.

Мета

Створити колекцію повсякденного одягу за українськими мотивами з символічним образом козацького коня.

Загачі

- аналіз образу українського козацтва;
- пошук джерел натхнення та формування дизайну концепції;
- розробка ескізів та графічне рішення колекції;
- створення 3d візуалізації та технічне моделювання виробу;
- пошук оптимальних конструкторських рішень для втілення ідеї;
- обрання технологічних прийомів для втілення ідеї в матеріалі;
- економічний аналіз та розрахунок витрат;
- фотосесія колекції одягу.

РОЗДІЛ I

ДОПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Образ коня у світовій культурі та українській традиції

Для багатьох народів світу коні є символами родючості, мужності та сили. Вони — давній знак циклічного розвитку особливостей цього світу, посланці богів.

В. Івасюк. В'їзд Богдана Хмельницького в Київ 1650 року, після перемоги над поляками.

Микола Самокіш. В бою Максим Кривоніс з Яремою Вишневецьким

РОЗДІЛ I

ДОПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Образ коня у світовій культурі та українській традиції

Сакрально-мілітарний культ коня існував у часопросторі стародавніх язичників-праукраїнців з богом громовиці Перун, що був вершником, у добу Київської Русі як священна тварина, через період Козацтва та УПА як вірний побратим українців і надалі в сучасній Україні, як символ сили та незламності.

Автор невідомий. Кадр із кінної вистави на Запорозькій Січі

Змагання з кінного спорту в Запорізькій обл., 1988.

1.2 Аналіз одягу українського козацтва

Козацька верхівка носила шуби з горбами, золотими шнурами, галунами та хутряними підкладками, з дорогоцінними каміннями

Тканина для пошиття святкових костюмів — парчу, оксамит, тафту, з чергуванням глянцевих і матових елементів декору стилів ренесансу та бароко

Ґудзики одягу часто виготовлялися зі срібла, перлів і дорогоцінного каміння і були витворами мистецтва.

Для додаткових урочистостей використовували хутра соболя, куніці, рисі та ін.

1.3 Аналіз аналогів за темою дослідження

Штучне волосся та перуки є постійним вибором матеріалу в колекціях Maison Martin Margiela. Одним з таких приголомшливих прикладів є нагромадження глянцевих світлих перук і нарощеного штучного волосся у пальто для весни/літа 2009.

До алегорії із штучного волоссям також звертаються інші відомі дизайнери, як наприклад роботи від Alexander McQueen та Givenchy.

Дизайнер Крістіан Діор відчував шалену пристрасть до цих тварин. Тематики коней для вшанування свого засновника, присутня в колекції весна 1999/осінь 2000.

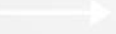

Martin Margiela

Alexander McQueen

1.3 Аналіз аналогів за темою дослідження

KIMHEKIM 2022

KIMHEKIM 2022

Victoria Beckham 2023

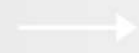

Tory Burch Fall 2016

Stella McCartney 2023

1.3 Аналіз аналогів за темою дослідження

Колаж з фото брендів: Hermès, Chloé, Alexander McQueen, Etro, Dior, PRADA, Maison, Celine, Dior, Fendi

1.4 Аналіз тенденцій в одязі 2023

Модні критики та стилісти компанують максі-спідниці та жилети зі свіжим поглядом, натхненним показами, тоді як інші шукають нові способи носити або змінити ці найулюбленіші класичні речі: денім або білу сорочку. Головні тенденції 2023 в одязі:

- Сліпучий білий.
- Тваринність
- М'який пошив
- Суцільна бахрома
- Balletcore
- Західні ковбойські черевики або козаки

Eudon Choi 2023

Victoria Beckham 2023

Isabel Marant 2023

Schiaparelli 2023

РОЗДІЛ II

ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ

2.1 Джерело натхнення

Символічний образ коня в українській культурі є одним з центральних символів пропонованої в роботі колекції одягу. При створенні колекції одягу були також обрані за джерело натхнення символи наших предків. Наприклад символ червоного коня що уособлює вогонь, вороний – зоряне небо, білий – світ предків. Усна народна творчість, що виступає ресурсом джерела знатхнення література змальовує коня "вороненьким" та "баским", а кінська грива має сакральний священний образ.

Микола Пимоненко. Козак з дівчиною

Юзеф Брангт. Прощання (Козак напуває коня)

2.2 Формування концепції проекту

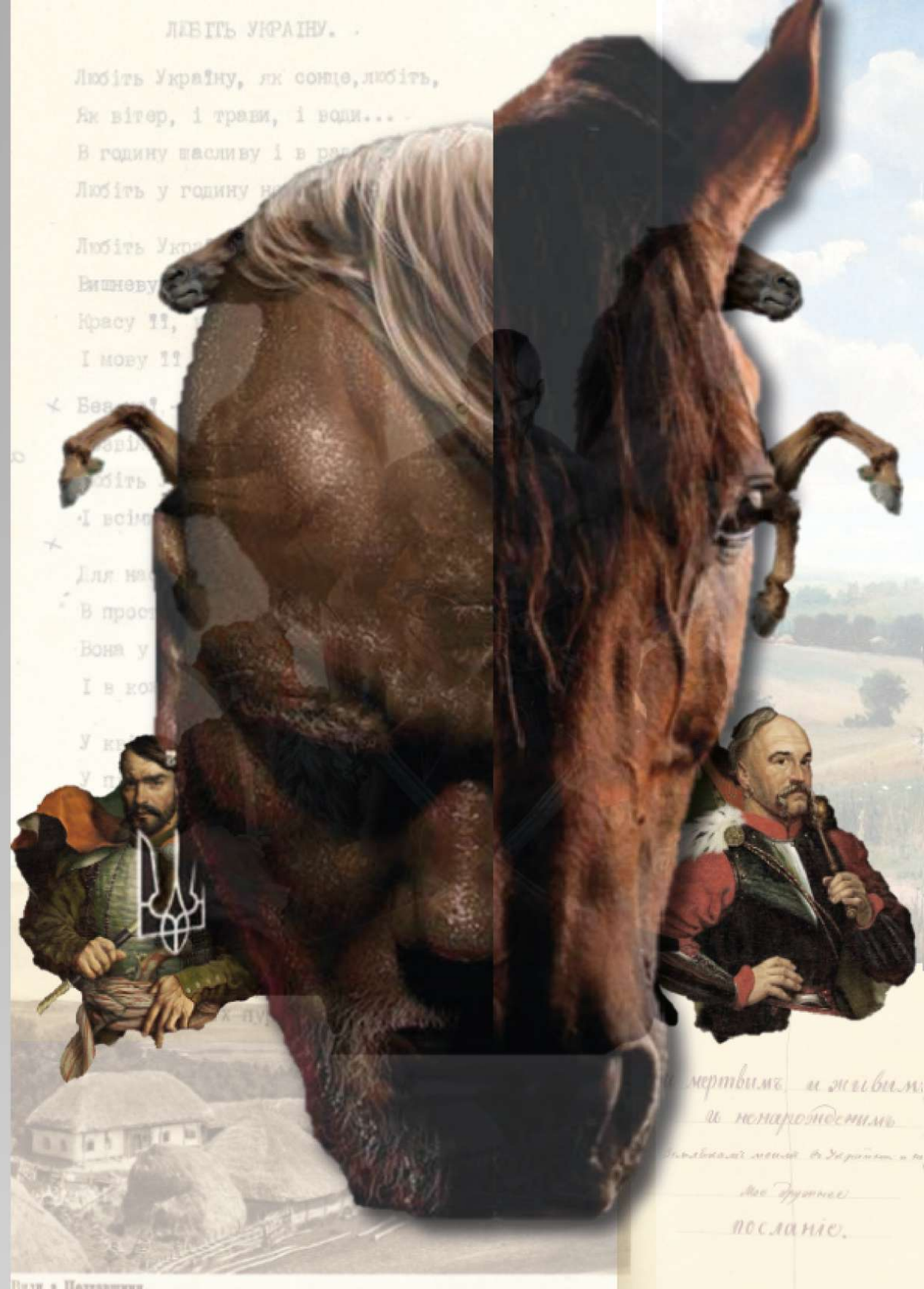
Колекція повсякденного одягу розроблено для споживачів - жінок різної вікової категорії та різних сфер діяльності. Данна колекція для тих, хто віддає перевагу лаконічному, сучасному та незалежному від швидкоплинності моди одягу.

У сучасних реаліях трансформації та переосмислень сенсу буття під час війни, даний одяг допоможе самовиразитись, постати у символі національної самоідентичності та поєднає історію минулих поколінь з теперішніми реаліями життя.

Кольорова гама була обрана на основі поєднання історичного аналізу українського козацького строю та актуальних кольорів на 2023 рік

2.3 Колаж з ілюстрацій та фото за темою

2.4 Мудборг

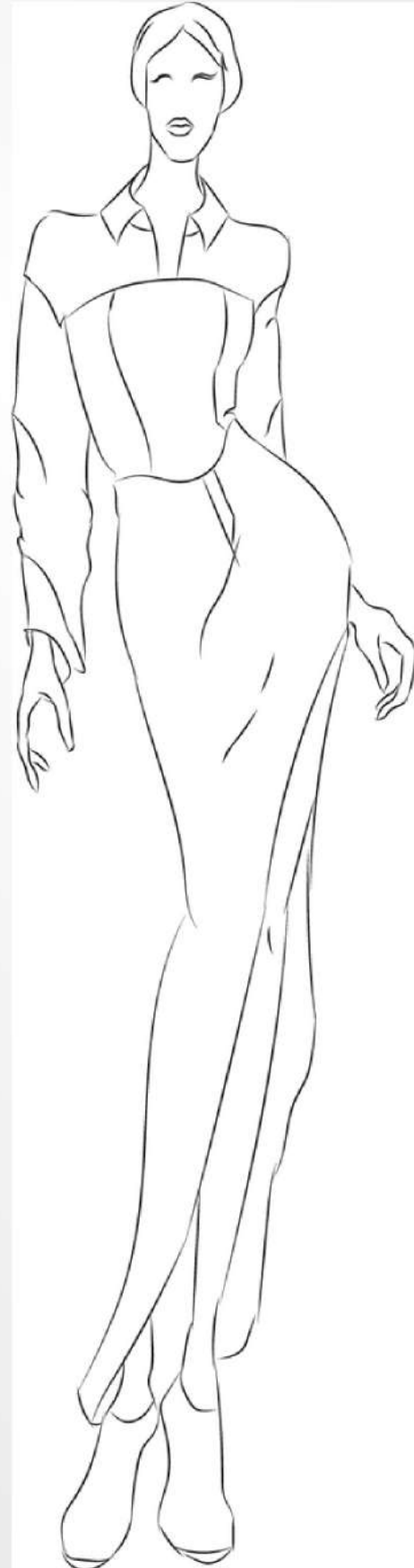
Особливість ідеї мудборту є її триплановість. Даний перетин ідей відтворює на першому плані українські простори, на другому просторі видітні українські гетьмани та полководці і верхній третій план зображує символічне зображення козака та коня, як синтез невід'ємних частин.

У сучасних реаліях трансформації та переосмислень сенсу буття під час війни, даний одяг допоможе самовиразитись, постати у символі національної самоідентичності та поєднає історію минулих поколінь з теперішніми реаліями життя.

2.5 ФОР ЕСКІЗУ

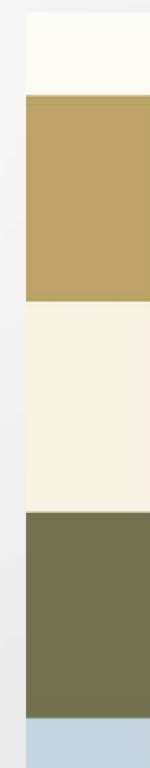
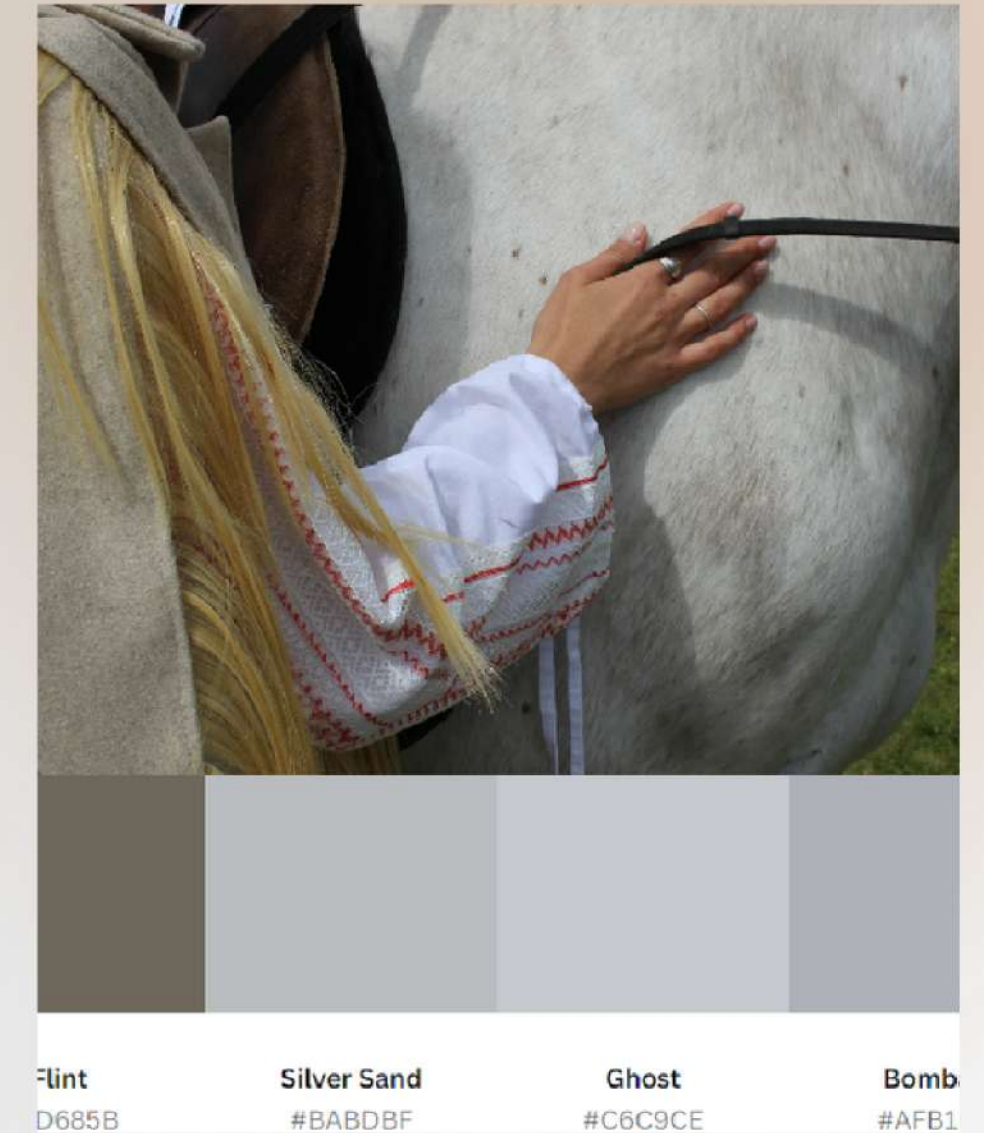
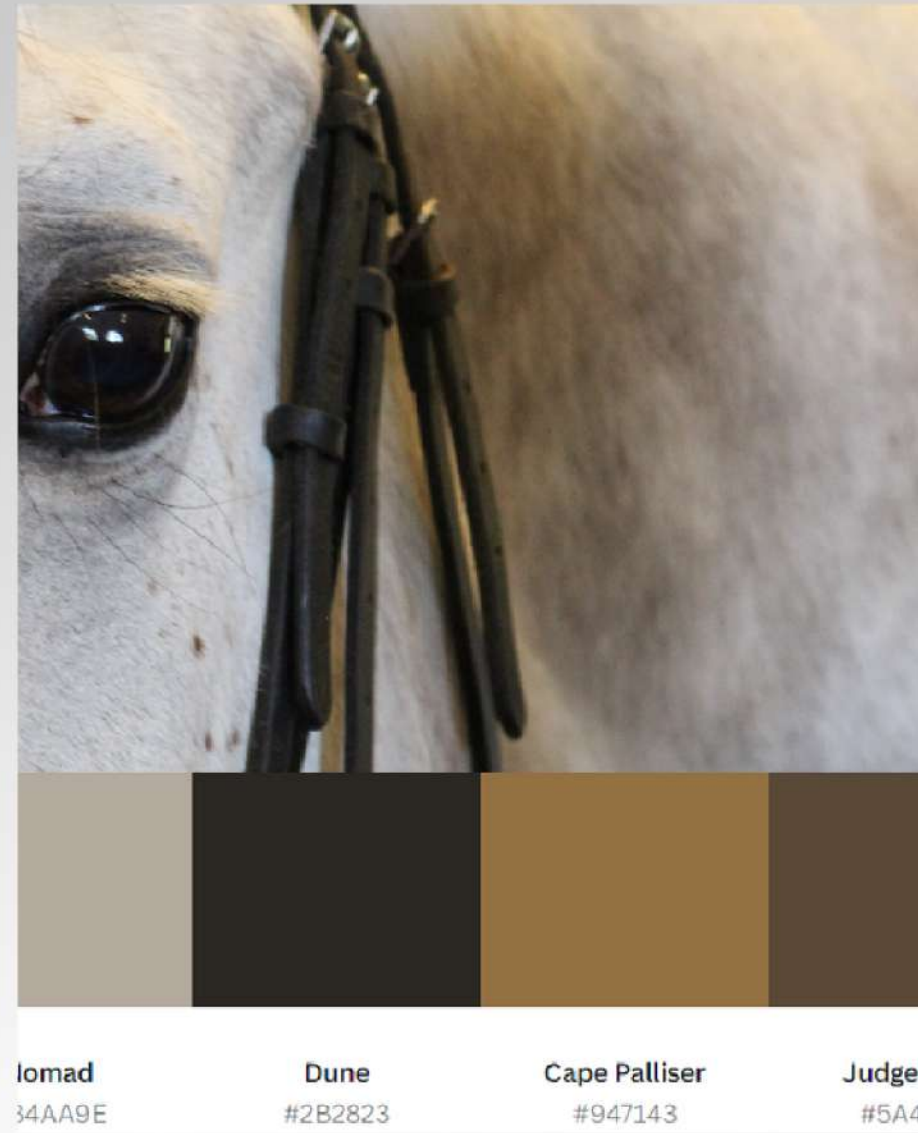
2.6 Графічні пошуки образу носія та вибір стилізації

2.7 Пошуки кольорового рішення

На основі побудови хроматичного кола та обчислені наборів безкоштовних кольорів, гармоній, було визначено акцентні кольори у групі кольорів-тріади.

Наприклад для колекції одягу акцентними кольорами є Карміновий, Сиваво-зелений, Нефритовий та Старе золото.

2.8 Рекомендовані матеріали та визначення фурнітури

Для блуз з етно-національними мотивами пропонується застосовувати бавовну та льон, оскільки тканина складається з натуральних волокон, відповідає технічним вимогам гіпоалергенність та фізичній стійкості.

Верхній одяг як жилет, кептар, пальто-сукня та інші відповідно пропонується шерсть з натуральних волокон вовни.

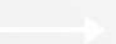
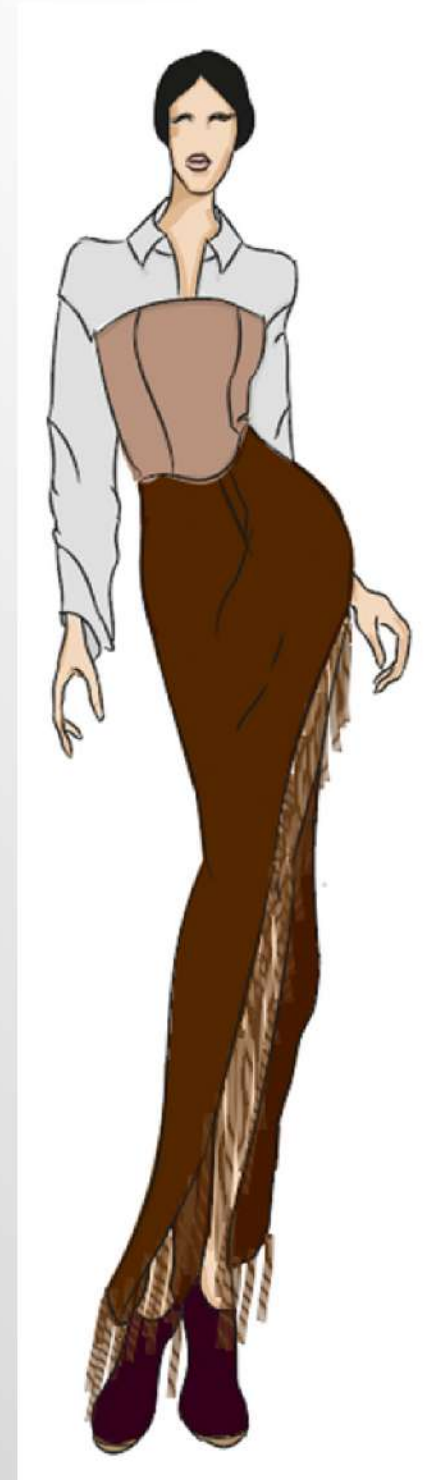
Для поясного одягу як спідниця, шорти та брюки рекомендується використовувати натуральну тонку шерстяну тканину не високої або середньої щільності, льняну тканину або костюмну тканину зі складом більше 40% натуральних волокон.

Матеріал для блузи з етно-національними мотивами (бавовна та льон)

Матеріал для верхнього одягу (шерсть)

2.10 Розробка ескізів колекції одягу

РОЗДІЛ III

ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ

3.1 Технічні рисунки, художньо-технічний опис та фото виробів

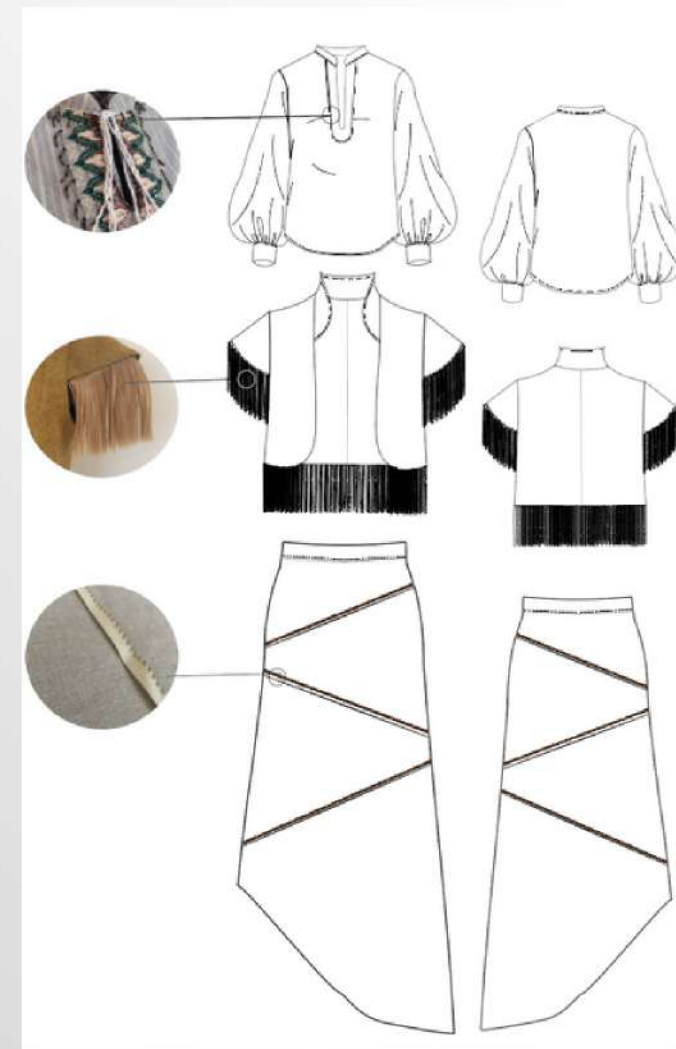
Технічний рисунок моделі №1

Технічний рисунок моделі №2

Технічний рисунок моделі №3

Технічний рисунок моделі №4

Технічний рисунок моделі №5

3.1 Технічні рисунки, художньо-технічний опис та фото виробів

Комплект одягу складається з класичних жіночих брюк, лляної блузи та жилету. Універсальність колекції дозволяє комбінувати одяг та його трансформувати за допомогою штучного волосся на жилета.

- Жилет помірного облягання на шовковій підкладці з грудними виточками під рукою. Акцентною особливістю жилета є штучне волосся що можливо відстібнути.

Штучне волосся пришите на липучу однотонну стрічку, як знаходиться між підкладом та основним виробом. На жилеті відсутні застібки.

3.1 Технічні рисунки, художньо-технічний опис та фото виробів

Комплект одяг формує сукня-пальто та вовняна блуза. Сукня з тонкої шерсті довжини міні. Дизайн сукні трансформує ідею чоловічої свити з вільними рукавами та чіткої посадки за рахунок рельєфних швів- виточок.

По низу виробу та рукава пришиті липкі смужки із знімним штучним волоссям в колір сукні. Дизайн передбачає запах 12 см та відкладний «англійський» комір з контрастної тканини.

3.1 Технічні рисунки, художньо-технічний опис та фото виробів

Комплект складається із льняної спідниці міди, блузи та жилету. Жилет із міні рукавом жорсткої форми. Виріб на шовковій підкладці в тон основного виробу.

Декоративне штучне волосся по низу жилета та рукавів на липучій стрічці з можливістю відстібнутись. Жилет має модельований високий комір та виточки на грудях та талії для бажаної посадки.

3.1 Технічні рисунки, художньо-технічний опис та фото виробів

Комплект складається з спідниці міді, блузою та м'яким корсетом. Спідниця міді прилеглого силуету з запахом, що переходить в розріз. По середині переду проходить шов із застібкою на блискавку та наявні кишені округлої форми.

По лінії талій пришивний пояс з застібкою на магніт. Спідниця декорована штучним волоссям на зйомних липких смужках по лінії запаху та низу спідниці.

3.1 Технічні рисунки, художньо-технічний опис та фото виробів

Комплект одягу складається з лляних шорт, блузи та жакету. Шорти вільного крою з довжиною до коліна. По низу шорт, бокових та кишенькових швів наявний декоративний кант. На задній частині шорт є накладні кармани та виточки для талії.

Блуза декорована мереживом з натуральних волокон на рукавах та полочці. Виріб має розріз 17 см по центральній частині переду та зав'язки-канати.

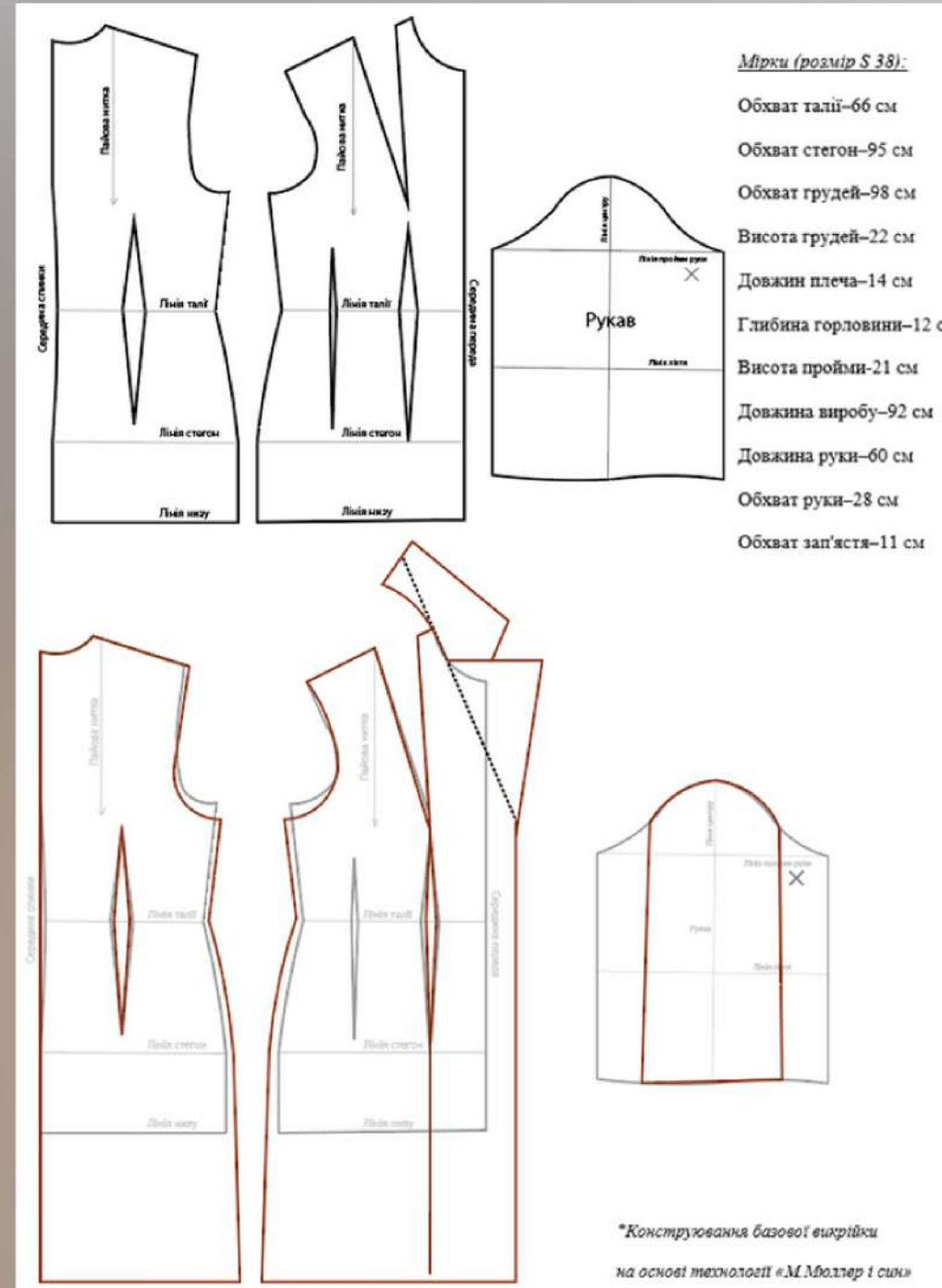
Широкий рукав - реглан з лінією куліски по низу виробу з протягнутою бавовняним канатом для зав'язки

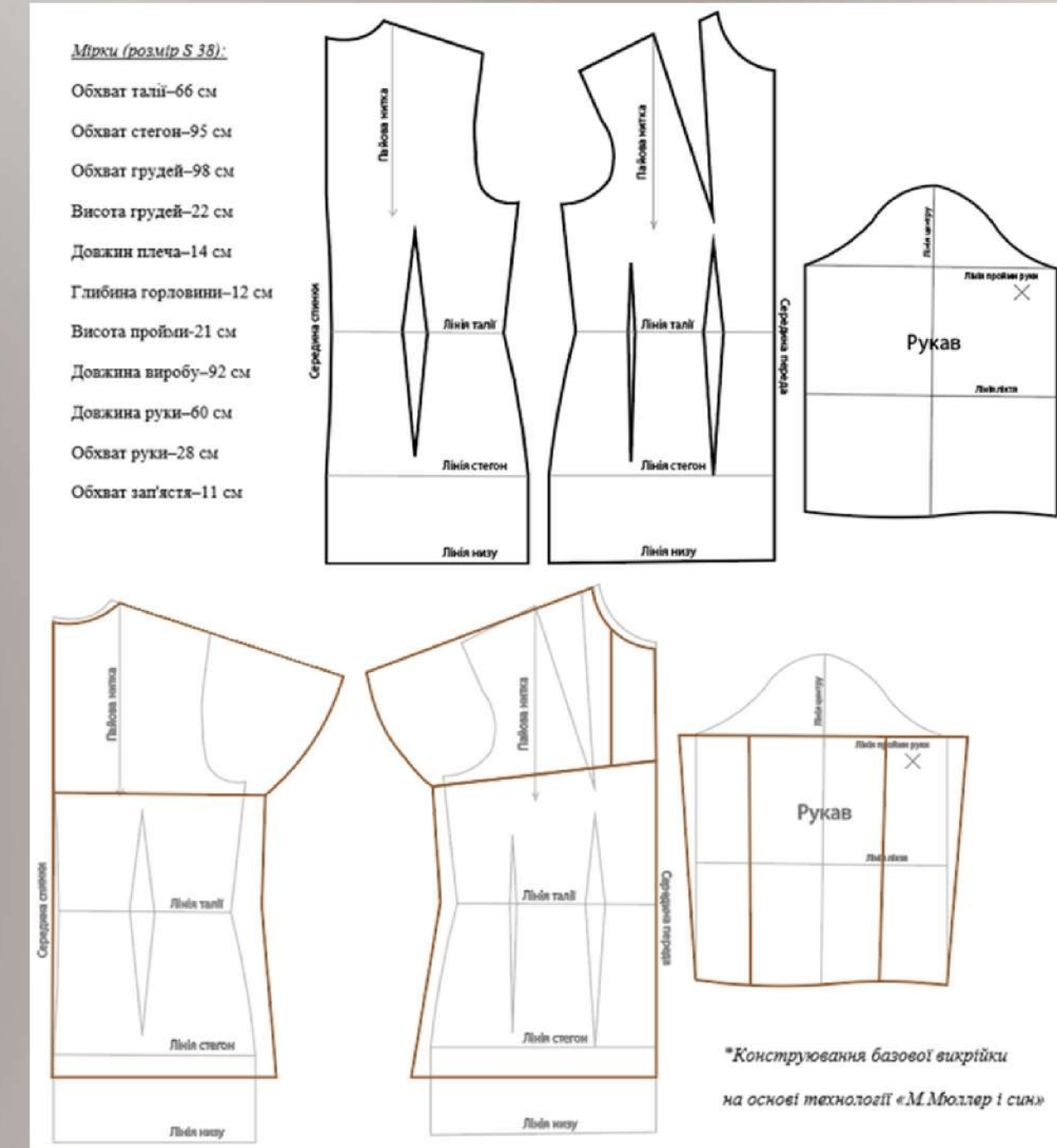
3.3 Технічне моделювання виробу

Технічне моделювання виконано на базовій конструкції за методом М. Мюллер і син В електронному варіанті у програмі CLO3D. Розробка моделі відповідно до розміру S 38.

Деталі крою враховують прпуски на зшивання та ВПО.

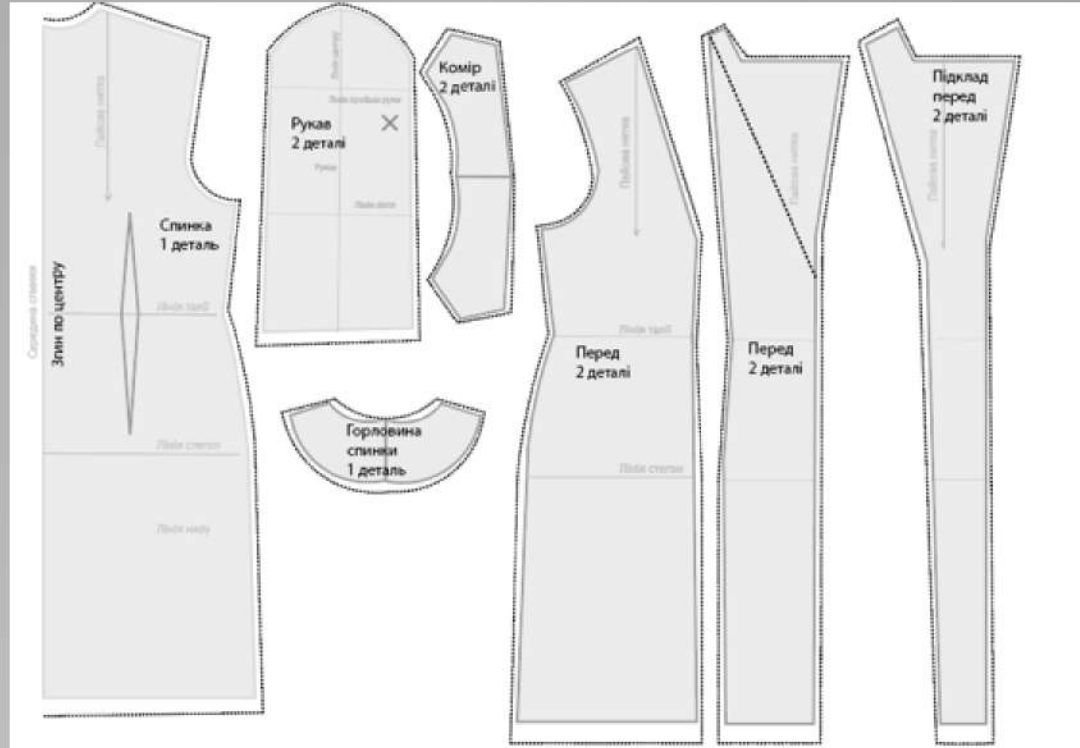
Моделювання сукні моделі №2

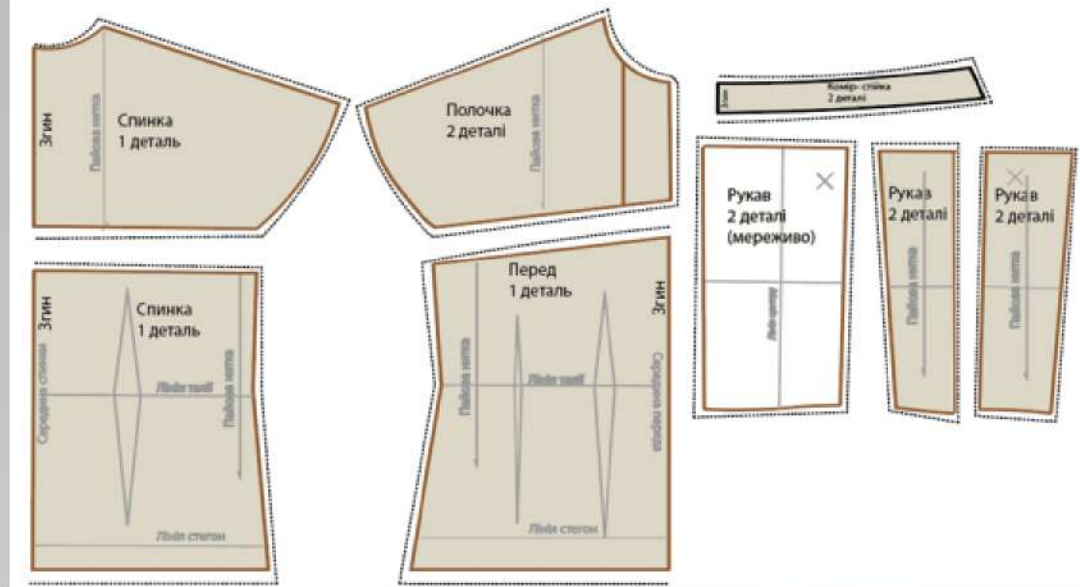
Моделювання блузи моделі №2

3.4 Деталі крою та їх специфікація на одну модель

3.5 Технологічна карта обробки моделі

*Деталі крою до сукні моделі №3

Деталі крою до моделі №2

Технологічна послідовність обробки сукні

- 1.Стачати нагрудні рельєфи переду та виточки спинки; запрасувати (1).
- 2.Стачати, обметати та розпрасувати плечові зрізи (1).
- 3.Стачати бокові зрізи та обметати (4).
- 4.Проклеїти клейові прокладки; стачати деталі на «Англійський» коміром та розпрасувати (4).
- 5.Стачати деталь «Англійського» коміру з основним виробом, запрасувати.
- 6.Обробити бокові та нижні сторони рукава швом (3). Стачати рукава з основним виробом(2).
- 7.Обметати, підшити низ виробу та запрасувати(6).

По бічний та нижніх сторін виробу та рукава пришити липучі стрічки. Пришити другу частину липучки до штучного волосся. З'єднати волосся з виробом.

Картка обробки моделі №2

МУДБОРД

КОНЦЕПЦІЯ

Колекція повсякденного одягу розроблено для споживачів - жінок різної вікової категорії та різних сфер діяльності. Особлива увага до деталей дає перевагу колекції у якості та унікальності ідеї, що при активному повсякденному способі життя забезпечує комфорт та практичність, акцентуючи при цьому увагу осмисленій трансформації українського козацького строю.

Особливою технічною деталлю є можливість відтворювати штучне волосся від основної частини верхнього одягу та за необхідності провести парову підготовку. Колір штучних волоссяних смужок відповідно обирався згідно кольору гриви найпоширеніших порід козацьких коней. Кінська грива символізує силу, міцність та свободу, подвочас козацький кінь має сакральномілітарний культ що при погляданні обох кодує, одяг з колекції, смислами та наповнює чистою енергією. Перевага віддалась полотнам тканини натурального складу мінімалістичних кольорів світлих відтінків.

КОЛАЖ З ІЛЮСТРАЦІЙ ТА ФОТО

ТЕХНІЧНІ РИСУНКИ ТА ВИКОРИСТАНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕХНІЧНА КАРТКА

ДЕТАЛІ КРОЮ

ФОТО ГОТОВОГО ВИРОБУ

Визначення композиційного рішення графічної частини проекту

3.6 Економічний аналіз проекту

Виріб (розмір S)	Матеріал (шир. 1.5 м)	Фурнітура	Витрати, грн	Кількість виробів
Класичні брюки	1.7 м + 0.3 (підклад)	Блискавка, кант, флізелін, нитки	800	1
Пряма спідниця міді	1.5 м + 0.3 (підклад)	Штучне волосся, флізелін, блискавка, липучі стрічки, нитки	600	2
Блуза	1.7 м	Мереживо, кант, флізелін, нитки	700	5
Сукня	2 м	Штучне волосся, флізелін, нитки	1000	1
Шорти	1 м	Блискавка, кант, флізелін, липучі стрічки, кнопки, нитки	600	1
Жакет	1.7 м + 1.7м(підклад)	Штучне волосся, флізелін, блискавка, липучі стрічки, нитки	1500	1
Жилет	0.7м +0.7м (підклад)	Штучне волосся, флізелін, блискавка, липучі стрічки, нитки	600	2
Корсет	0.8м +0.8м (підклад)	Блискавка, кант, флізелін, нитки	700	1
<i>Сума</i>			<i>10,500</i>	<i>14</i>

У бізнесі з дизайну одягу структура витрат зазвичай включає такі витрати:

1. Матеріали та витрати на виробництво.
2. Витрати на маркетинг і рекламу.
3. Витрати на розповсюдження та логістику.
4. Загальні та адміністративні витрати.
5. Дослідження та розробки.

Окрім поточних витрат, перелічених вище, сучасне виробництво також матиме капітальні витрати або «сарех».

Витрати на матеріали та виробництво окремого одягу проектної роботи

ДОДАТОК А - фото готового виробу

ДОДАТОК А - фото готового виробу

ДОДАТОК А - фото готового виробу

ДОДАТОК А - фото готового виробу

ДОДАТОК А - фото готового виробу

ДОДАТОК Б – 3D Візуалізація
моделі →

**ДОДАТОК В – диплом
(перемога у конкурсі «Україна
Єдина»)**

Конкурс Україна Єдина

– Лауреат премії Гран-Прі (переможець глядацьких симпатій) у III Всеукраїнському двотуровому Фестивалі-Конкурсі Мистецтв.

-Лауреат премії Гран-Прі (переможець за нолосуванням журі)

Конкурс Барви Поділля

Конкурс Печерські каштани

Дякую за увагу!

ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему:
Символічний образ козацького коня в дизайні сучаного костюма

Студентки 4 курсу
напряму підготовки 022«Дизайн»
Спеціалізації «Дизайн одягу(взуття)»
Чічкань Крістіни Костянтинівни
Керівник: канд.мистецтвознавства Гурдіна В.В