

Інноваційні технології в модній індустрії

**Вибіркова дисципліна 1 курсу магістратури
«Концептуальний дизайн»**

Викладач доцент Гурдіна В.В.

Теоретична дисципліна ознайомить вас з сучасними та перспективними напрямками розвитку дизайну одягу, заснованими на застосуванні досягнень науки і передового досвіду, що забезпечує підвищення ефективності виробничої системи і якості дизайн-продукції.

Дисципліна охоплює:

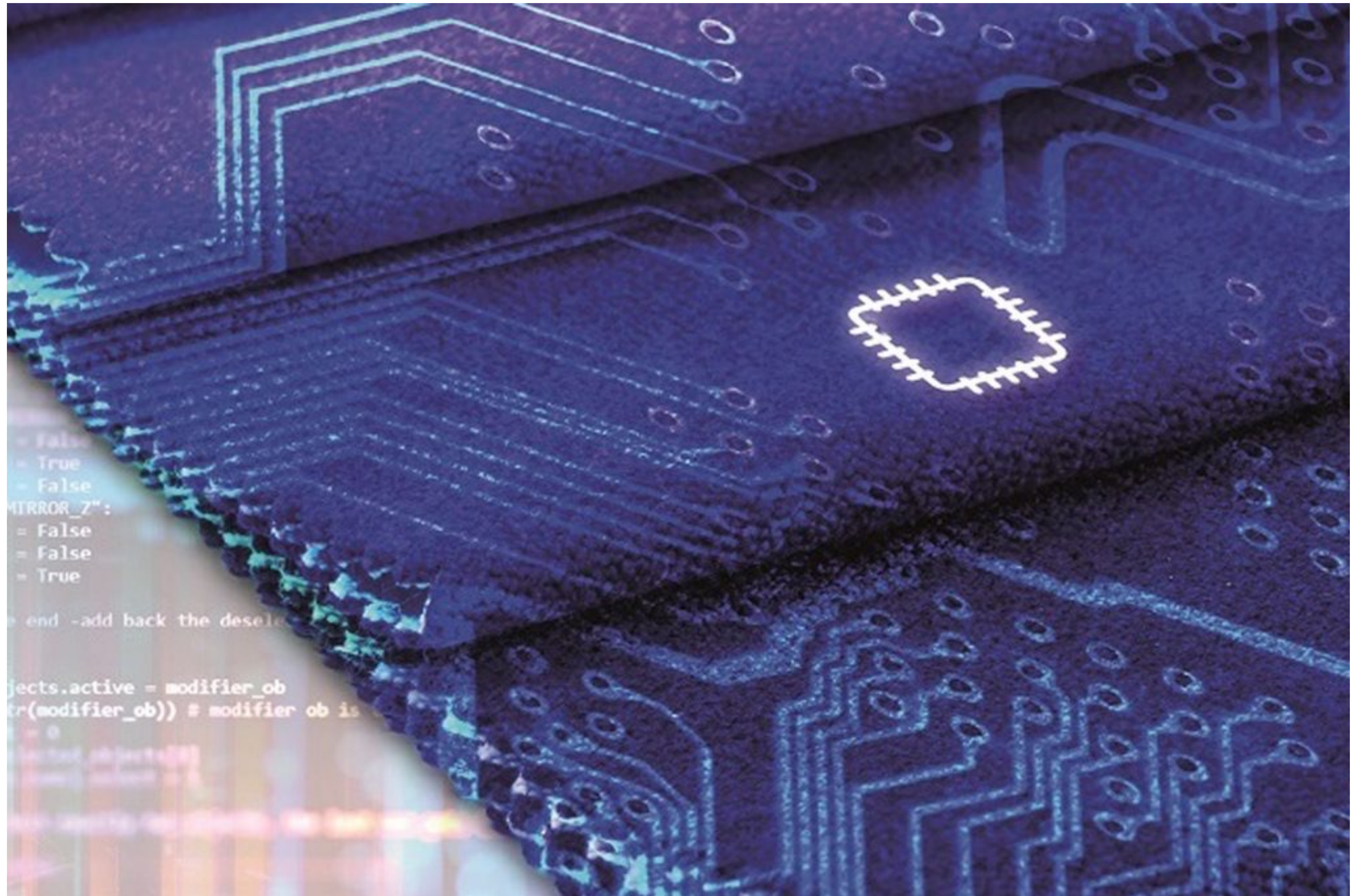

✓ різні прояви екологічного дизайну та сталої моди

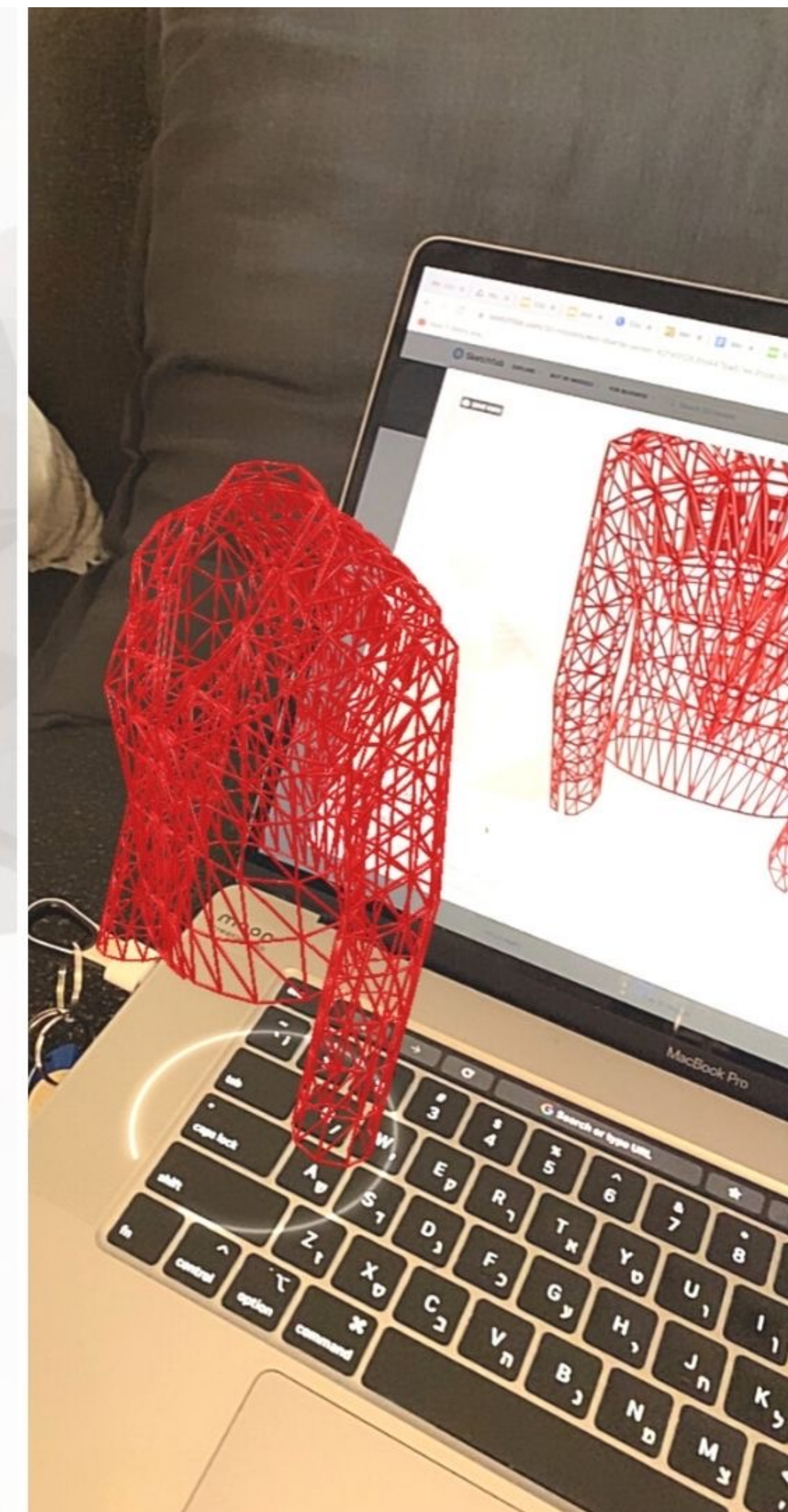
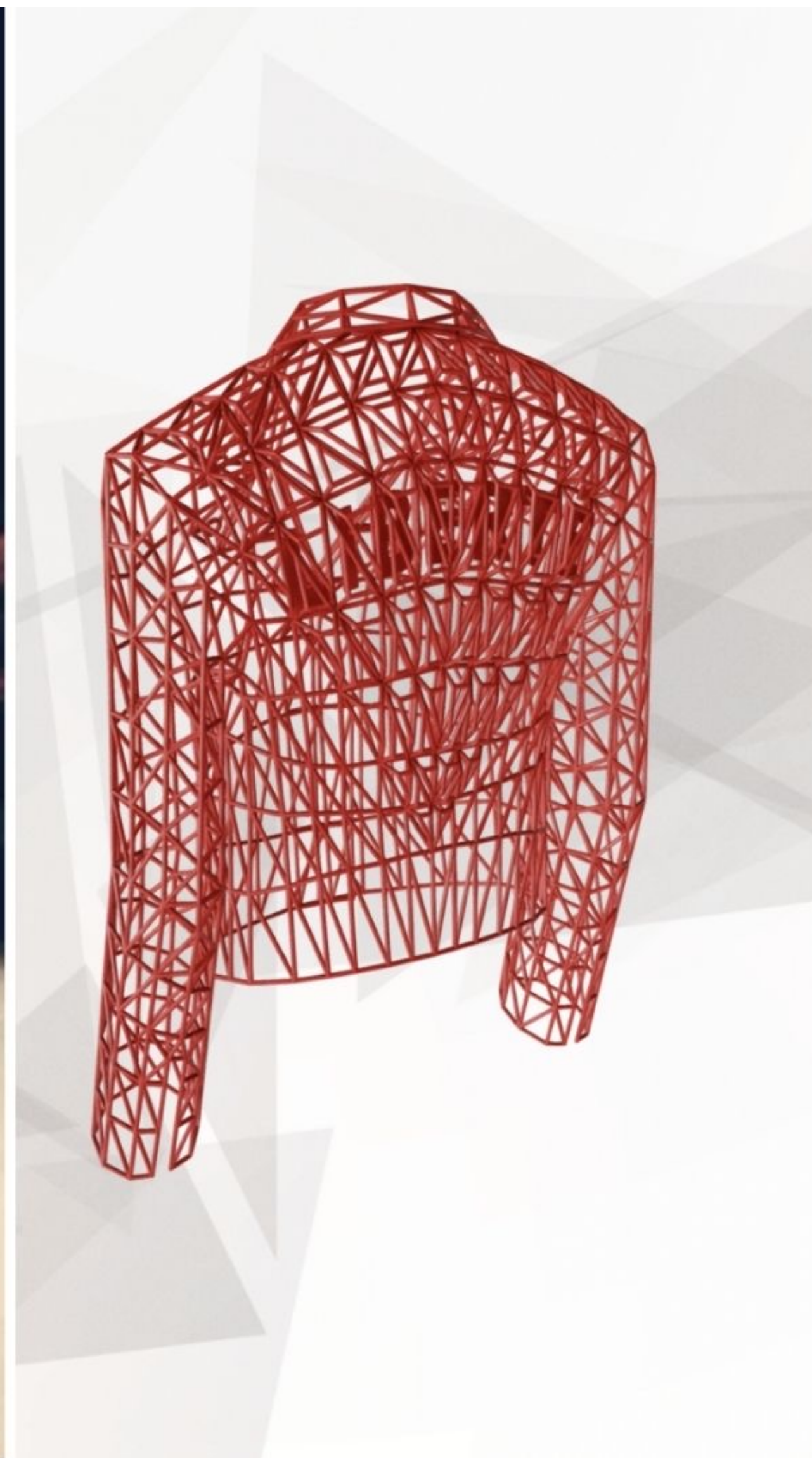

✓ **бізнес-інновації та інноваційні продукти - текстильні матеріали, технології їх виготовлення та надання їм особливих якостей**

✓ технології виготовлення, обумовлені процесами комп'ютеризації, віртуалізації, технологіями 3D моделювання

✓ ДІДЖИТАЛ ТЕХНОЛОГІЇ

 lilmiquela
San Diego Comic Con

[View Profile](#)

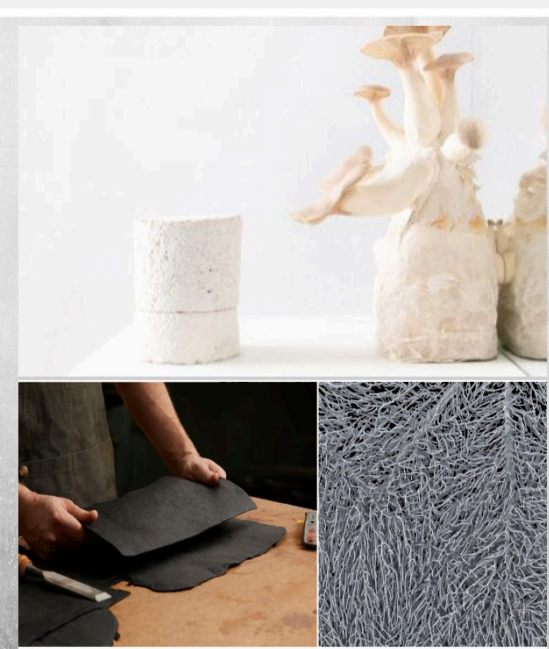
Роботи студентів

Інноваційний матеріал, який може стати альтернативою шкіри

Виконала студентка 1к КД ДТО Варич Є.Ю.
Керівник Гурдіна В.В.

Mylo – веган-шкіра нового покоління, створена з грибного міцелію каліфорнійською компанією Bolt Threads.

Як гриби перетворюються на матеріали

Adidas, Stella McCartney, Lululemon і материнська компанія Gucci – Kering об'єдналися, аби інвестувати в новий матеріал під назвою Mylo. Його виготовляють з грибу міцелію. Втім, зовні матеріал за дотиком та виглядом дуже нагадує шкіру.

Чи дійсно такий екологічний міцелій?

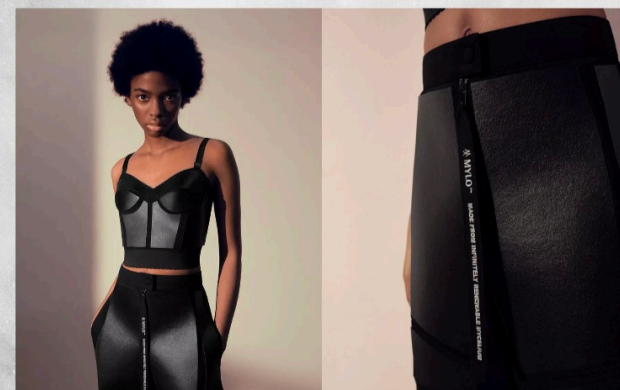
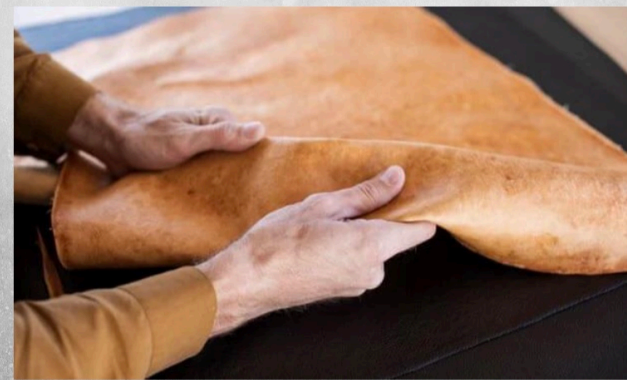
- По-перше, для його виробництва не потрібно вбивати тварин, відповідно, не потрібно вирощувати та утримувати худобу. Це порадує не лише любителів тварин, а й екоактивістів, адже такий підхід – це економія всіх ресурсів.
- По-друге, міцелій не виготовляється із синтетичних матеріалів або поліуретану, на відміну від синтетичної шкіри для нього зовсім не потрібні нафтові продукти.
- Третя важлива перевага – висока швидкість виробництва та його дешевизна, адже грибам не потрібно практично нічого, крім живильного середовища та відповідних умов для зростання.

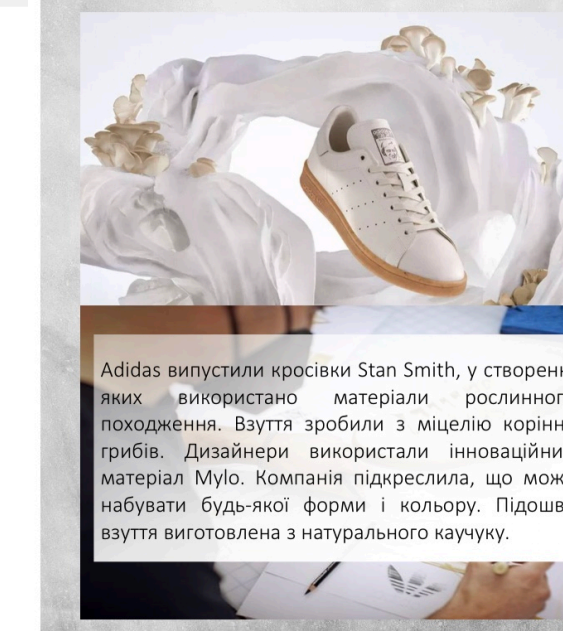
Залежно від призначення, грибницю вирощують у рідкому середовищі (це схоже на чайний гриб, який ріс у банку на залишках чаю та цукрі) або на пухкому субстраті – найчастіше для цього використовують тирсу або жесь органічне сміття. Міцелій росте 8-10 днів, після чого можна збирати врожай.

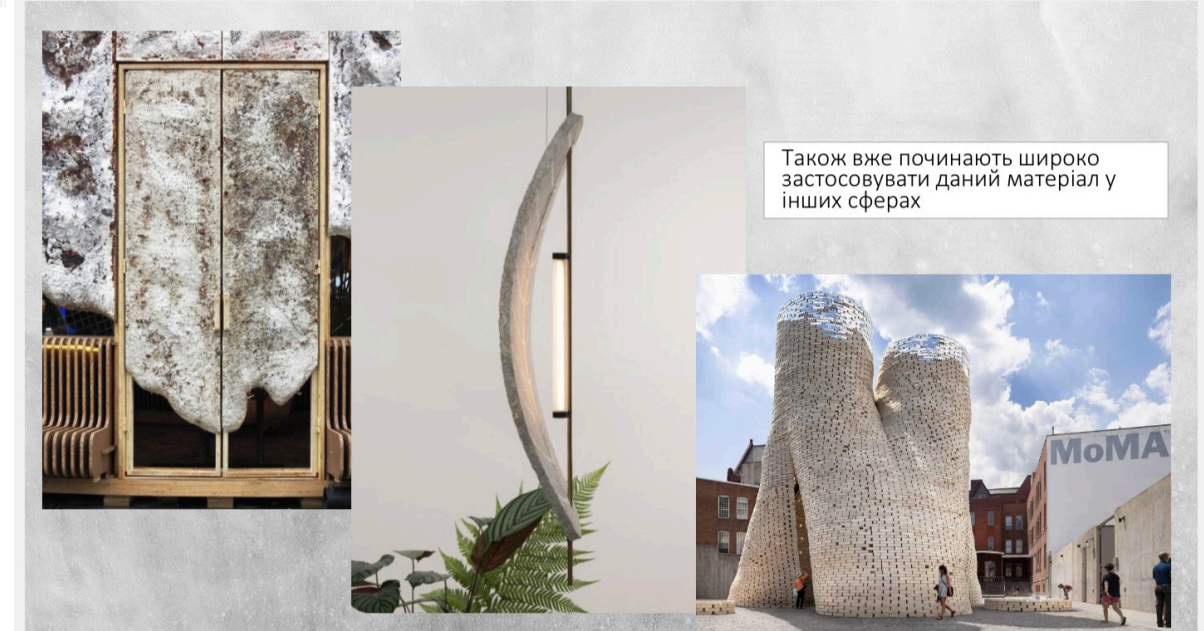
Щоб отримати «шкіру», міцелій прокочують під пресом і висушують, після чого виробляють за технологіями, близькими до вироблення натуральної шкіри.

Перший в галузі одяг Mylo: чорне бюстє та універсальні штани. У колекції є кілька предметів вугільно-чорного кольору. Комплект складається з бюстє та штанів, створених з переробленого нейлону, з накладками з веганської шкіри (виконаної з міцелію) – таке рішення створює структуроване оздоблення, схоже на обладунки.

Adidas випустили кросівки Stan Smith, у створенні яких використано матеріали рослинного походження. Взуття зробили з міцелію коріння грибів. Дизайнери використали інноваційний матеріал Mylo. Компанія підкреслила, що може набувати будь-якої форми і кольору. Підшва взуття виготовлена з натурального каучуку.

Також вже починають широко застосовувати даний матеріал у інших сферах

Стелла Маккарті разом із біотехнологічною компанією Bolt Threads представила веганську сумку Fгаume із грибного міцелію. Кожна сумка Fгаume створена вручну та випущена обмеженою партією.

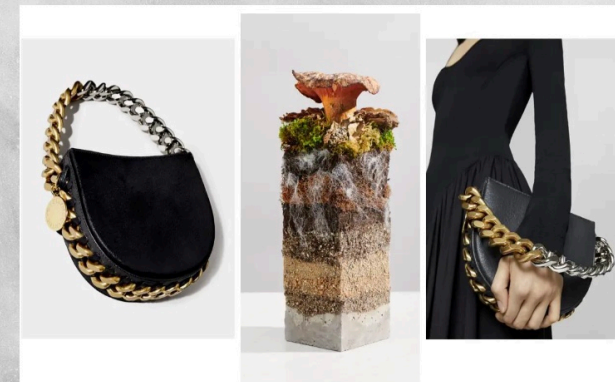
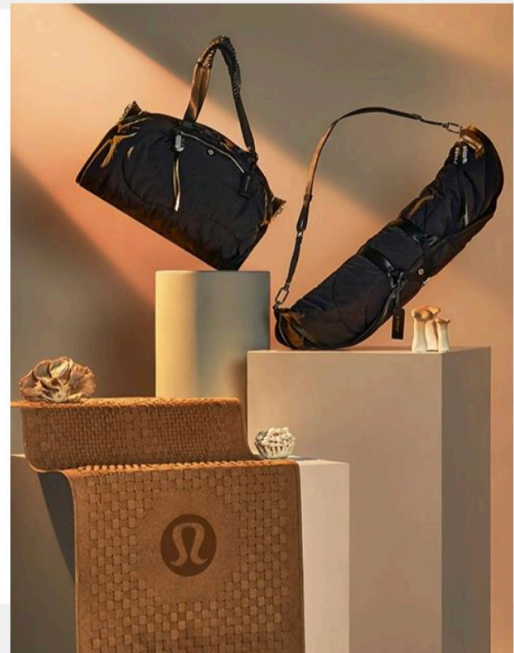

Фото: Hermes, MycoWorks

Hermès випустив одну зі своїх культових моделей сумок з нового матеріалу під назвою Sylvalia - це розробка компанії MycoWorks.

У липні 2021 року lululemon представив першу колекцію аксесуарів для йоги, створену спільно з Mylo. Капсульна колекція включає концептуальний килимок для йоги, виготовлений із 100% незабарвленого Mylo, сплетеного для створення різноманітних візерунків, які керують розташуванням рук і ніг під час практики йоги. Сумка для медитації та йоги та спортивна сумка Bagrel Duffel Bag мають вигадливі ручки Mylo, застібки-блискавки та вишукані прикраси.

Розроблено асиметричний підняк та сумку з інстацією плетіння. Для створення були використано матеріал рослинного походження з міцелію коріння грибів. Даний матеріал був з тисненням від центру білого кольору. Фурігура - блискавка застібка на сумці та логотипа кишеня на підняку зроблено з переробленого металу.

АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ГО «НАЦІОНАЛЬНЕ ГАЛУЗЕВЕ ПАРТНЕРСТВО У ЛЕГКІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ «FASHION GLOBAL UKRAINE»

МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ, ДИЗАЙН-ОСВІТИ ТА
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА»

19 травня 2023 року

Київ - 2023

203

3. Стебельська О. С. Сучасний стан галузі культури в Тернопільській області - Туризм Гуцульщини. Туризм Гуцульщини. URL: <http://surf.li/hjozs>
4. Тернопіль у цифрах статистичний збірник 2020 URL: http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/Bul/ks_z2_2020.pdf

Гурдіна В.В.,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри дизайну тканин та одягу
Удовика Є.Д.
Здобувач вищої освіти

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

ОРГАНІЧНІ МАТЕРІАЛИ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТАХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ

Сучасні дизайнери одягу прагнуть до експериментів, звертаючись до новітніх технологій, нетрадиційних матеріалів та оригінальних концепцій. Часто темою таких колекцій стає екологічний дизайн. Одним з популярних напрямків сьогодні є використання органічних матеріалів.

Наприклад, жива, пророщена крізь одяг, зелень на паризькому показі бренду Loewe (рис. 1). Креативний директор бренду Джонатан Андерсон у колекції весна 2023 досліджував зв'язок між природою та технологіями, злиття органічного та штучного. Це результат довгої роботи з іспанським дизайнером текстилю Паулою Уларгуй Ескалоною, яка почала розвивати цю технологію ще під час навчання в Istituto Europeo di Design у Мадриді. В результаті команда обрала рослини чіа та котячу траву, а вирощували їх в політунелі за 20 днів до показу, постійно контролюючи процес, щоб знизити ризики невдачі [1].

Хоча вироби з рослинами поки що не є комерційними, вони є відображенням руху створення матеріалів на рослинній основі, які не

204

шкодять планеті. «Моя мета полягала в тому, щоб підкреслити, що настав час відновити зв'язок із природою, піклуватися про неї та зрозуміти, що мода має бути більш стійкою. Ви можете зберегти рослини живими у своїх тканинах, доки дбаєте про них. Насправді я вважаю, що мати такий одяг, за яким потрібно доглядати, може бути надзвичайно лікувальним. Це про створення зв'язку. Я думаю, що це те, що нам зараз потрібно: споживачі будуть більш свідомими, піклуватимуться про те, що у них є, і намагатимуться відновити зв'язок із природою» — каже Паула [1].

Як переосмислення статусу одягу в житті людини та у протидію бездумному споживанню, українка Даша Чапенко, випускниця Академії дизайну в нідерландському Ейндховені, створила екологічний плащ із пророщеного насіння чіа (рис. 2). Процес передбачав замочування насіння чіа та розподілення на марлевій основі, де воно і проростало, а коріння, що спліталось, створювало підкладку. Процес зайняв три місяці [2]. Подібні експерименти роблять і такі дизайнери, як Beth Williams, Uorfi та інші.

Приємно, що студенти магістратури ОПП «Концептуальний дизайн» нашої Харківської державної академії дизайну і мистецтв експериментували з цією темою ще багато років тому. Мова про дипломний проект 2016 року на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за темою «Тенденції використання органічних і неорганічних матеріалів в сучасному дизайні концептуального костюму» Аліни Кобилько, створений під керівництвом доцента Ірини Єременко. Експериментальну модель сучасного концептуального костюму було виготовлено із використанням органічних і неорганічних матеріалів, таких як жива трава, гіпс, скло (рис. 3). Авторка каже, що в ході роботи було створено справжній діалог між людиною і природою. «Ансамбль із людини і живої природи, яка нас оточує, переведено в інтерпретовану візуальну форму, що має великий художньо-емоційний вплив на глядача» [3, с. 85].

205

Тож робота з органічними природними матеріалами є невичерпним джерелом натхнення як для студентів профільних вищих навчальних закладів, так і для вже відомих дизайнерів одягу та фешн брендів, а також просуває ідеї дбайливого ставлення до екології планети.

Рис. 1. Плащ бренду Loewe
Рис. 2. Еко-плащ Даші Чапенко
Рис. 3. Проект Аліни Кобилько

Список використаних джерел:

1. Chan E. Meet the Creative Who Helped Grow Living Plants on Clothes for Loewe: веб-сайт. URL: <https://www.vogue.com/article/paula-ulargui-escalona-loewe> (дата звернення: 11.04.2023).

2. Мельник Г. Українка пошила живий еко плащ із насіння чіа: веб-сайт. URL: <https://shotam.info/ukrainka-poshylya-zhyvyu-ekoplashch-iz-nasinnia-chia/> (дата звернення: 11.04.2023).

3. Кобилько А.О. Тенденції використання органічних і неорганічних матеріалів в сучасному дизайні концептуального костюму. Науково-дослідна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0202 — «Мистецтво», спеціальність 8.02020701 — «Дизайн». Науковий керівник: Єременко І.І. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. Харків, 2016.

PRIVATE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
ACADEMY
OF CONTEMPORARY ARTS
named after Salvador Dalí

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
АРТ АКАДЕМІЯ
СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
ім. Сальвадора Далі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ГО «НАЦІОНАЛЬНЕ ГАЛУЗЕВЕ ПАРТНЕРСТВО У ЛЕГКІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ «FASHION GLOBAL UKRAINE»

СЕРТИФІКАТ

підтверджує, що

Удовика Євгенія Дмитрівна

Брала
УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ,
ДИЗАЙН-ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА»

19 травня 2023 РОКУ,
ЗАГАЛЬНИМ ОБСЯГОМ
0,5 КРЕДИТИ ECTS

Олександра Гуменна
Ректор Арт Академії сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі,
кандидат економічних наук, професор

Пошук образів був створений за допомогою нейромережі

Концеція

Проект розроблений для того, щоб привернути увагу суспільства до проблеми забруднення океану. Задля того, щоб звернутися до суспільства із закликом бути більш чутливими і уважними до навколишнього середовища та живих організмів, які там існують. Адже через забруднення океану помирає багато творіннь. Проект складається з 7 моделей, починаючи зі святкових суконь і закінчуючи авангардними ансамблями, призначених лише для демонстрації та залучення людей до розумного ставлення при використанні природних ресурсів. Перша модель у лінійці - це сучасна дівчина, що зловживає природними ресурсами скуповуючи одяг черезмірно багато до своїх потреб, а остання - це напів жінка, напів невідома істота. Остання модель представляє собою те чудовисько, в яке, в середині, перетворюється кожна людина, що неохайно ставиться до сміття та інших відходів, і ігнорує такі важливі питання. Колекція демонструє як саме черствіє наша душа, і ким ми постаємо в очах тварин і нашої планети при ігноруванні таких питань. Матеріали для створення суконь - це перероблений пластик та поліетиленові пакети, які щодтижня виловлюють з океану.

Колекція

створена за допомогою ШІ

Тіні кіберпростору

Виконала: Локтіонова В.В. КД23-ДТО
Керівник Гурдіна В.В.

Концепція:

У просторі Інтернету ховаються тіні, анонімні сутності, які мають намір завдавати шкоди. На відміну від традиційного булінгу, ці цифрові тіні долають фізичні кордони, роблячи свій вплив всюдосяжним і підступним.

Кіберзалякування приймає різні форми, від образливих коментарів і поширення неправдивих чуток до доксингу і переслідування в Інтернеті. Жертви часто відчувають безпорадність, оскільки ці тіньові фігури використовують анонімність цифрової сфери, щоб уникнути відповідальності.

Психологічні наслідки кіберзалякування проявляються у стані тривоги, депресії та навіть призводять до трагічних наслідків, як самошкодження чи самогубство.

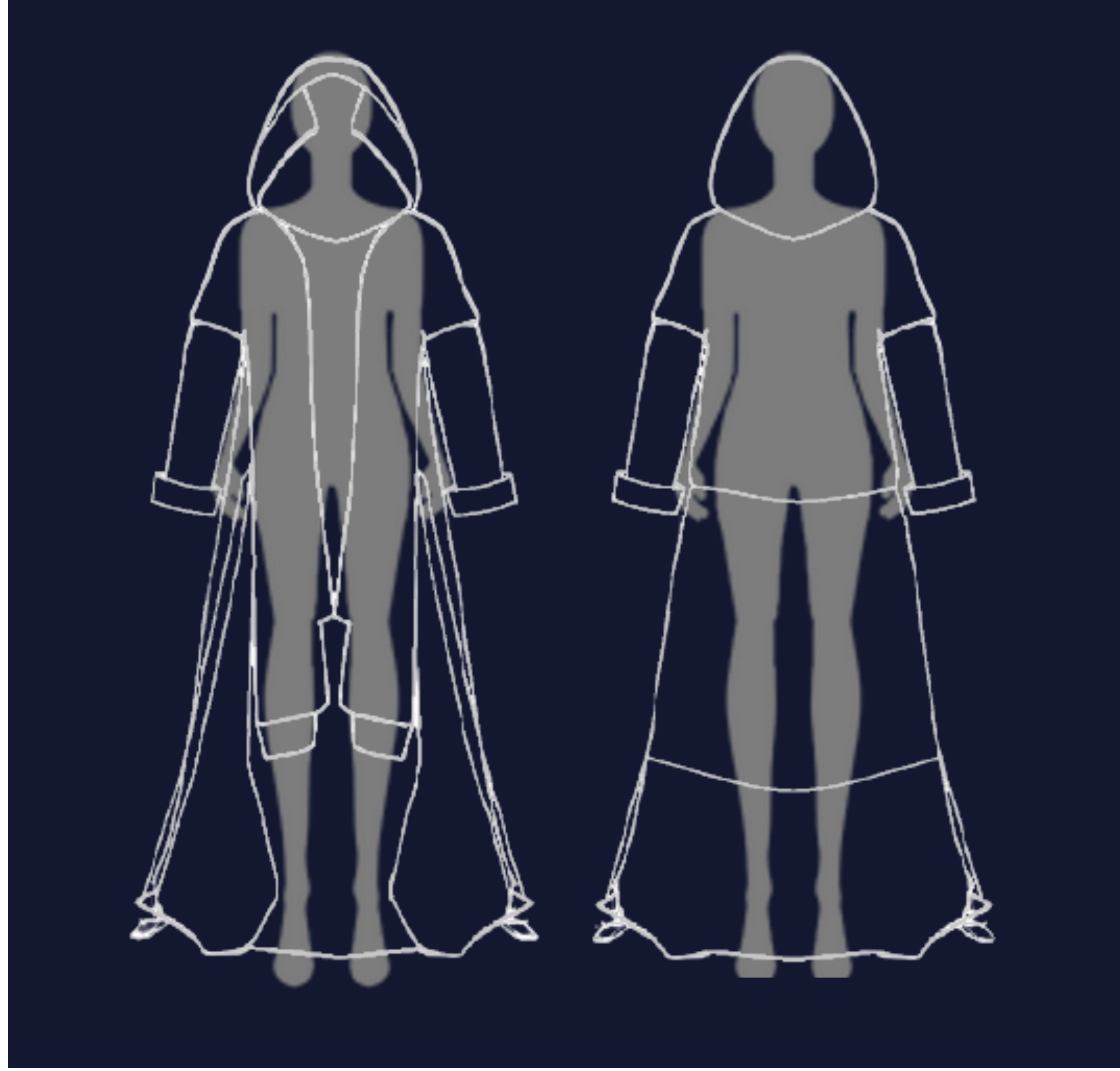
Ціль: заклик до обізнаності щодо того, яку інформацію слід показувати в мережі, а яку — ні. Від профілів у соціальних мережах до приватних повідомлень, кожна частина даних є потенційною зброєю в руках кібер-хулігана. Можна бути звичайним користувачем мережі та не переходити в роль жерви, для цього важливо знати, як захистити себе.

Колекція складається з трьох блоків, які демонструють образи звичайних користувачів мережі, кібербулерів та жертв.

Користувач — носибельний одяг

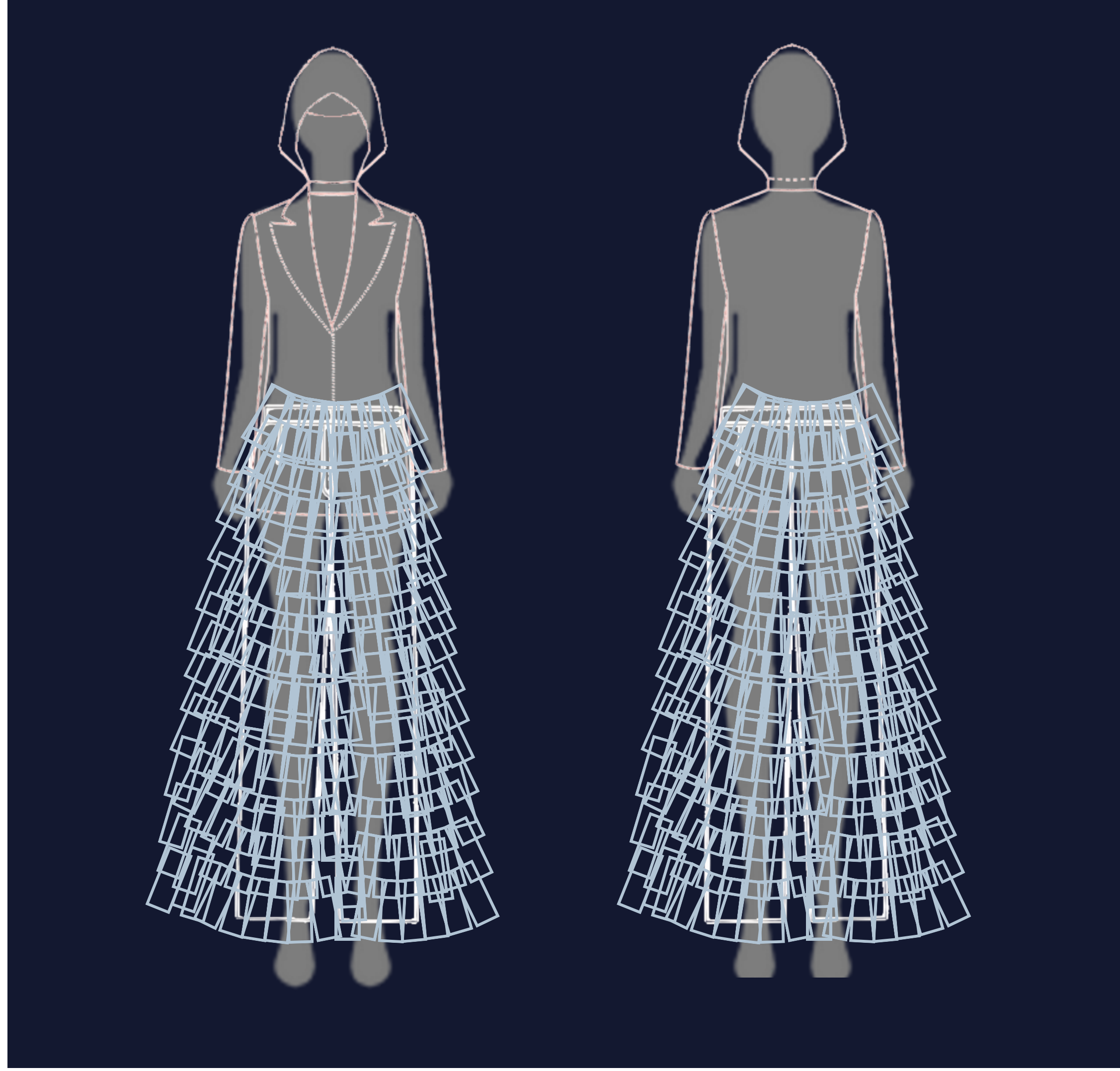
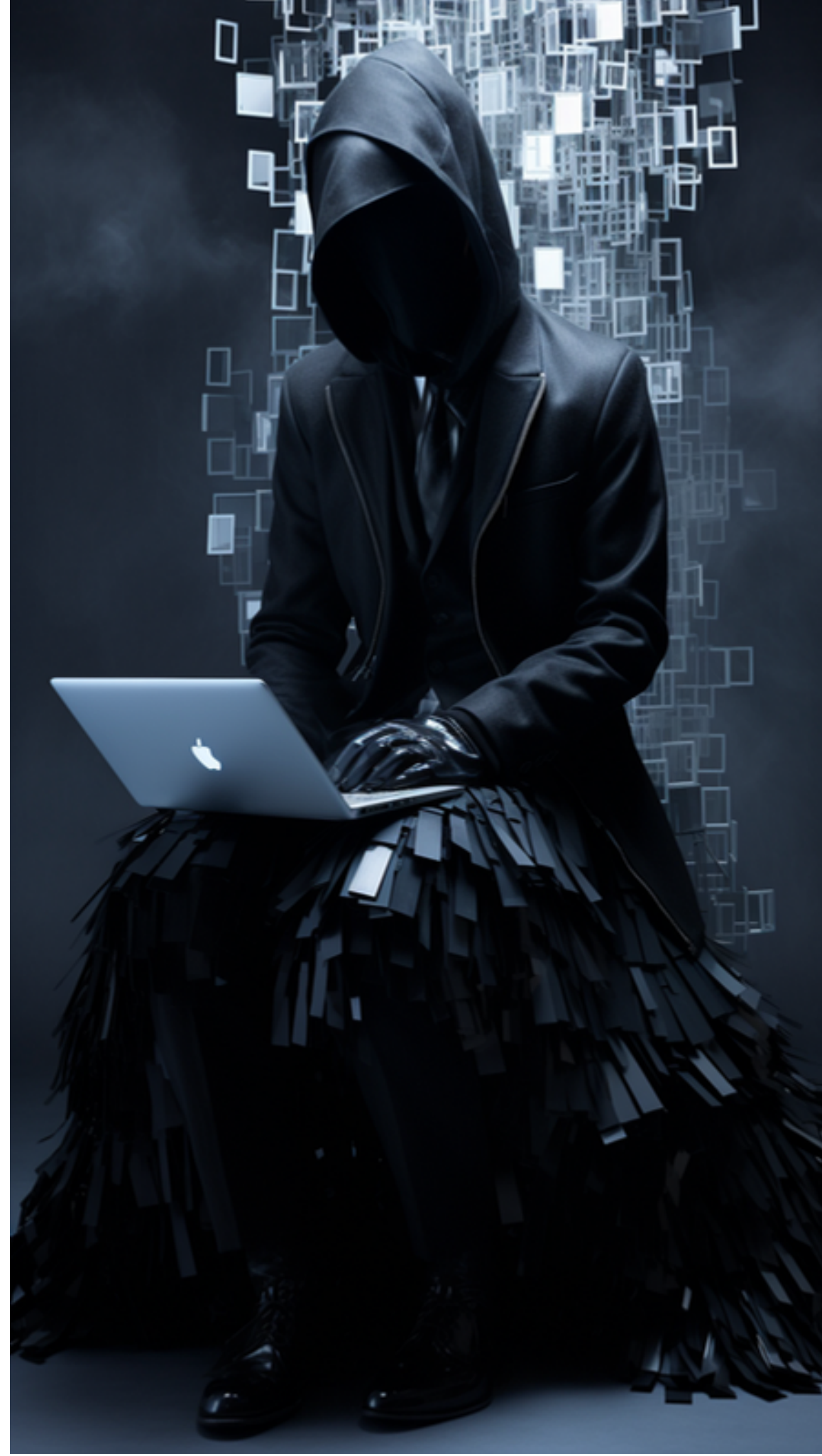

Кібербулер — носибельний одяг
зі з'ємними арт елементами

Жертва – арт одяг

