

ТРАДИЦІЙНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНІКИ ГАЧКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДИ

Кваліфікаційна робота на здобуття СВО «Магістр»
зі спеціальності 022 Дизайн,
ОПП «Концептуальний дизайн»

Проект “Synesthesia”

Керівник:

док. мист., професор Оксана Лагода

Автор проекту:

Катерина Кочура

2023 Харків

Мета дослідження

Полягає в розвитку сталого та екологічно-відповідального підходу до моди через комплексний аналіз гачкування в дизайні одягу та виявлення особливостей матеріалу, що використовується в сучасному дизайні костюму.

Основні завдання дослідження

.01.

Розглянути екологічну моду: її історію виникнення, джерела та тенденції

.02.

Розглянути техніки та методи гачкування, їхню історію та розвиток. Окреслити тенденції розвитку в умовах сучасності.

.03.

Проаналізувати та систематизувати різнопланові джерела дослідження по обраній темі.

Спроекувати авторський проект, який відображає нові, стійкі та екологічно-відповідальні підходи до гачкування в модній індустрії.

.04.

Провести аналіз різноманітних матеріалів, використовуваних у гачкуванні, охоплюючи як традиційні, так і нетрадиційні варіанти. Визначити, які матеріали та гачкувальні техніки мають менший негативний вплив на навколишнє середовище.

.05.

Виготовити одну модель з колекції:
Сукню рубашка міді виготовлену з високоякісної ... з V-образним вирізом, об'ємними рукавами. Поверх пояс та воротник - у техніці бабусин квадрат. Основа іншої сукні, що без рукавів - у техніці філейна сітка. Доповнені босоніжками та колготами.

.06.

Об'єкт дослідження

Дизайнерські практики в екологічній моді.

Проблематика дослідження

відродження ремісничих технологій гачкування та їх трансформацій в дизайні одягу як однієї з найактуальніших тенденцій еко моди.

Наукова новизна результатів дослідження

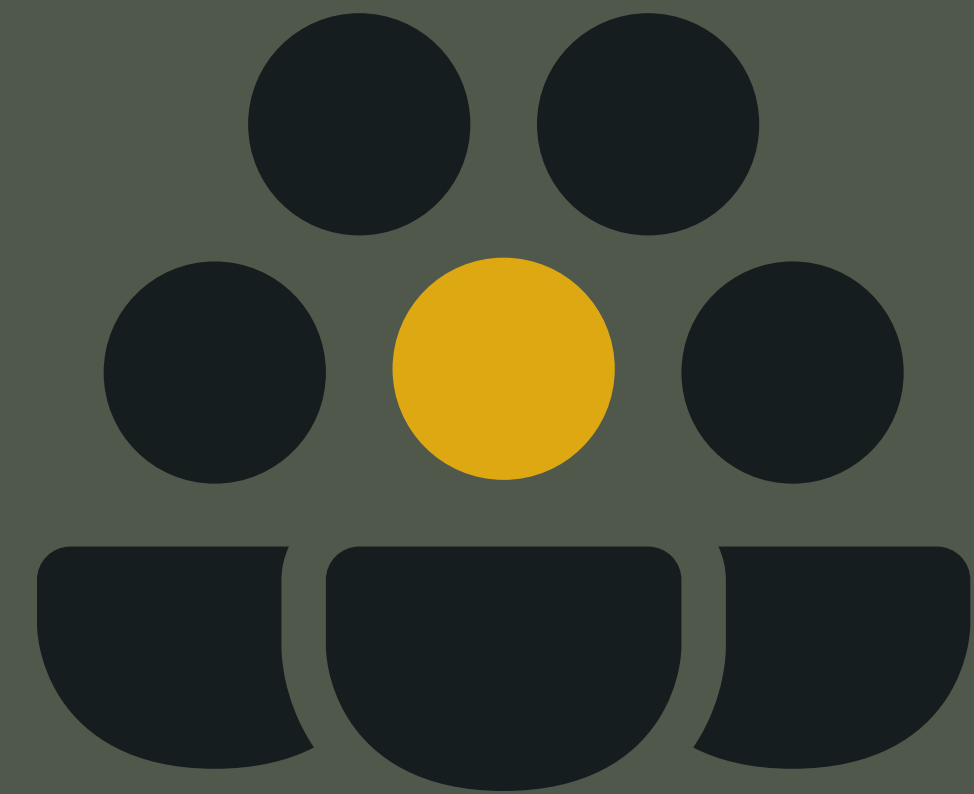
полягає в інноваційному внеску до розуміння матеріалів і технік гачкування у контексті екологічної моди. Нові можливості та взаємозв'язки між гачкуванням і екологічною модою, що сприятиме подальшому розвитку цієї галузі.

Предмет дослідження

Техніки гачкування, фактури і текстури в сучасних практиках дизайну в межах еко моди.

Світова екологічна криза,
зумовлена впливом людини, вимагає подолання через
розвинення сталого розвитку та поширення
екологічної свідомості.

Екологічна освіта та виховання грають важливу роль у формуванні екологічної свідомості

Охорона природи та раціональне використання ресурсів.

Поширення екологічної освіти та інформації.

Законодавчі та соціальні інструменти для відповідального споживання.

Екомода

- збереження природи, органічних матеріалів.

Циклічна економіка

- використання ресурсів без марнотратства.

Екодизайн

- врахування екологічного впливу.

Екосвідомий споживач

- обізнаність та раціональний вибір одягу.

Стала мода (Sustainable)

- морально правильний підхід.

До середини XIX століття

До епохи масового виробництва, одяг був більш тривалим і піддавався ремонту та переробці.

Промислова революція призвела до швидкої моди та великого споживання ресурсів.

З середини XIX століття

Початок XX століття

Розпочалася свідомість екологічних та соціальних проблем, що була відзначена рухом за стійку моду

Виникли рухи, що підкреслювали екологічну естетику та піднімали питання стосовно розумного споживання та якості товарів

1970-80-і роки

1980-90-і роки

Під впливом культури індивідуальності та інтернету з'явилися незалежні бренди та розповсюдження ідеї сталої моди.

Виникли різні організації, що присвятили себе просуванню екологічної та соціально відповідальної моди. 2007 році виник термін «повільна мода»

З початку XXI століття

Сучасність

Характеризується швидкістю змін, але зростає інтерес до сталої моди та вторинного використання. Стійкий одяг з екологічно чистих матеріалів та етичне виробництво набувають популярності.

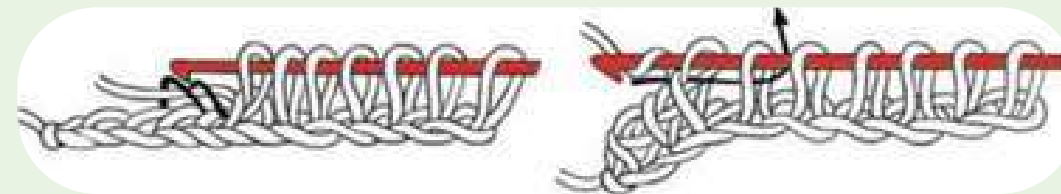
РОЗДІЛ 2

ВІДРОДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ РЕМЕСЕЛ, ЗОКРЕМА ГАЧКУВАННЯ, ЯК ВАЖЛИВОЇ ТЕНДЕНЦІЇ В ЕКО МОДІ

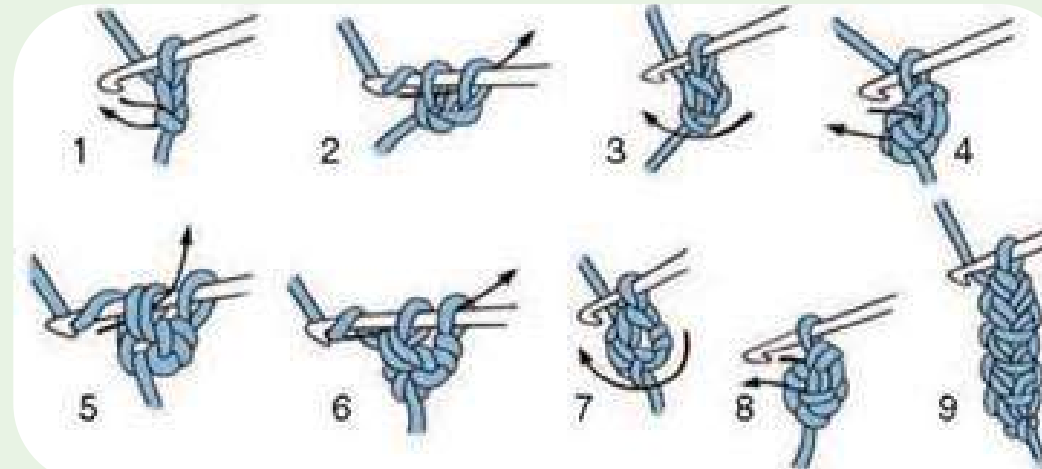
Основні техніки:

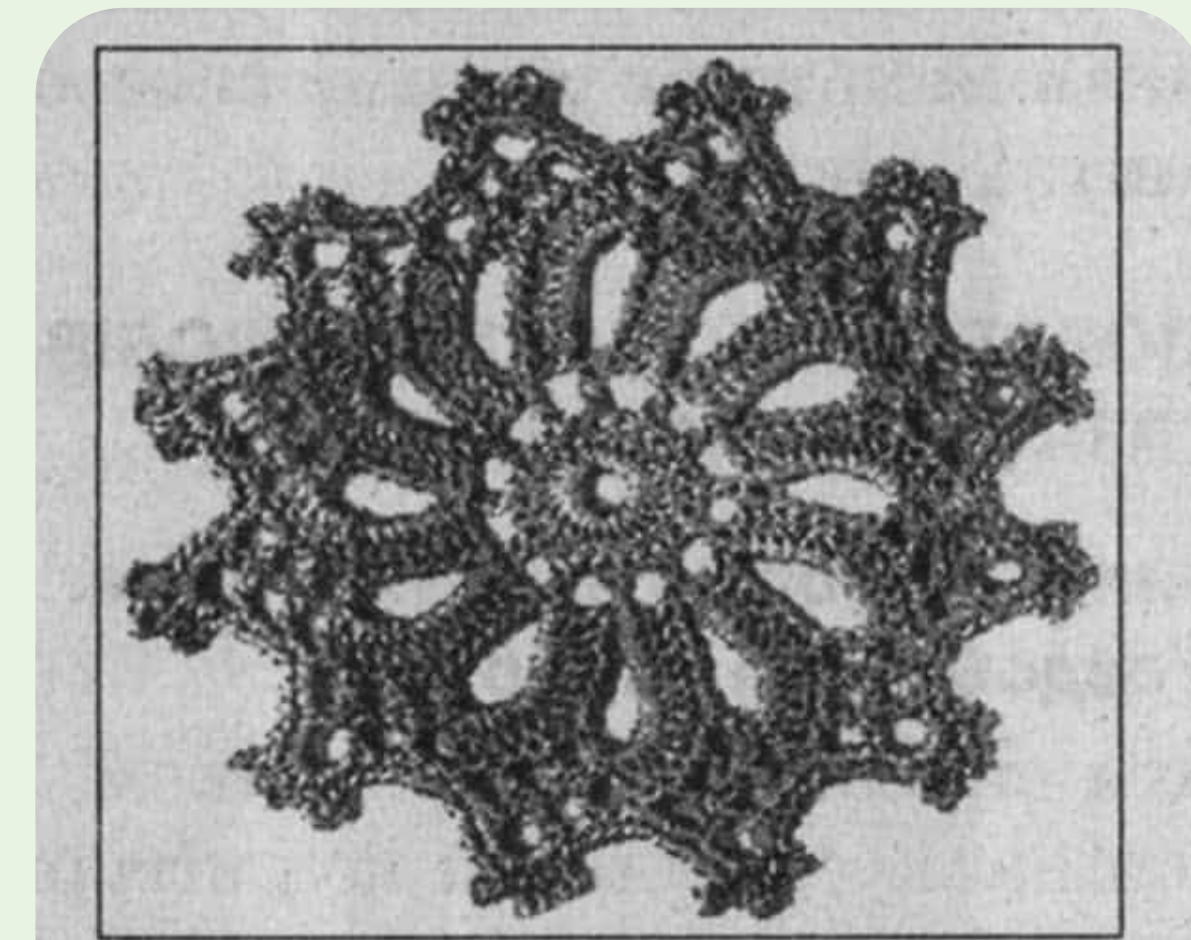
Кроше

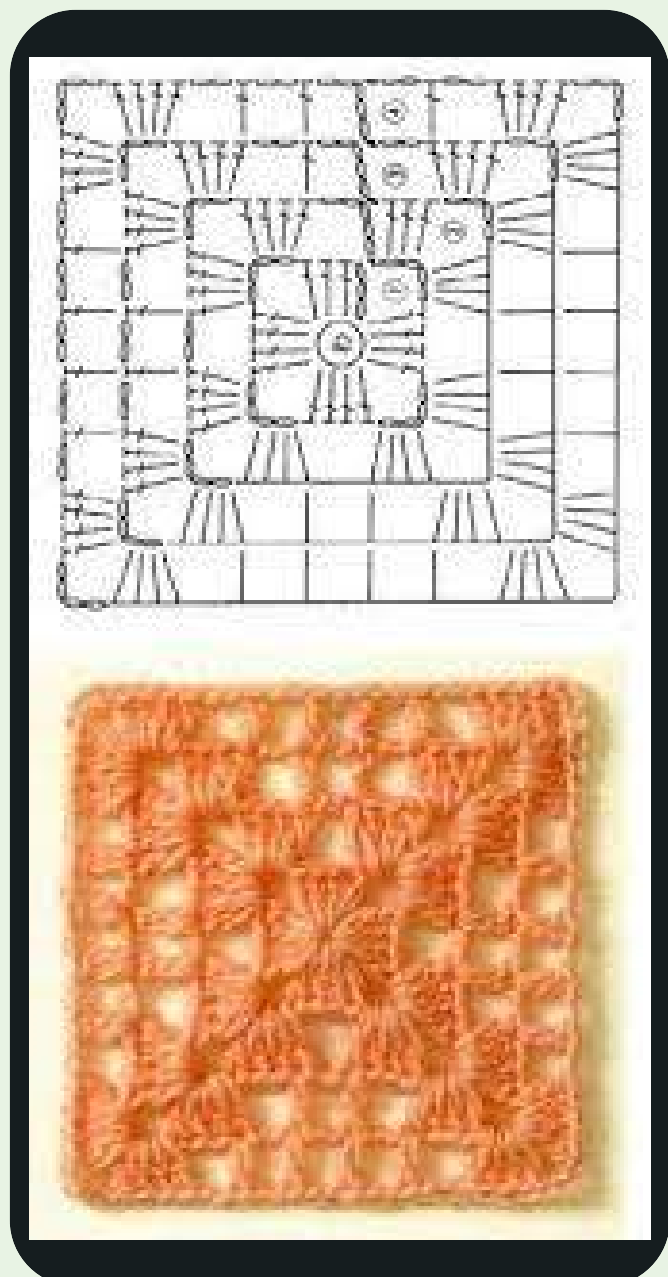
Туніська

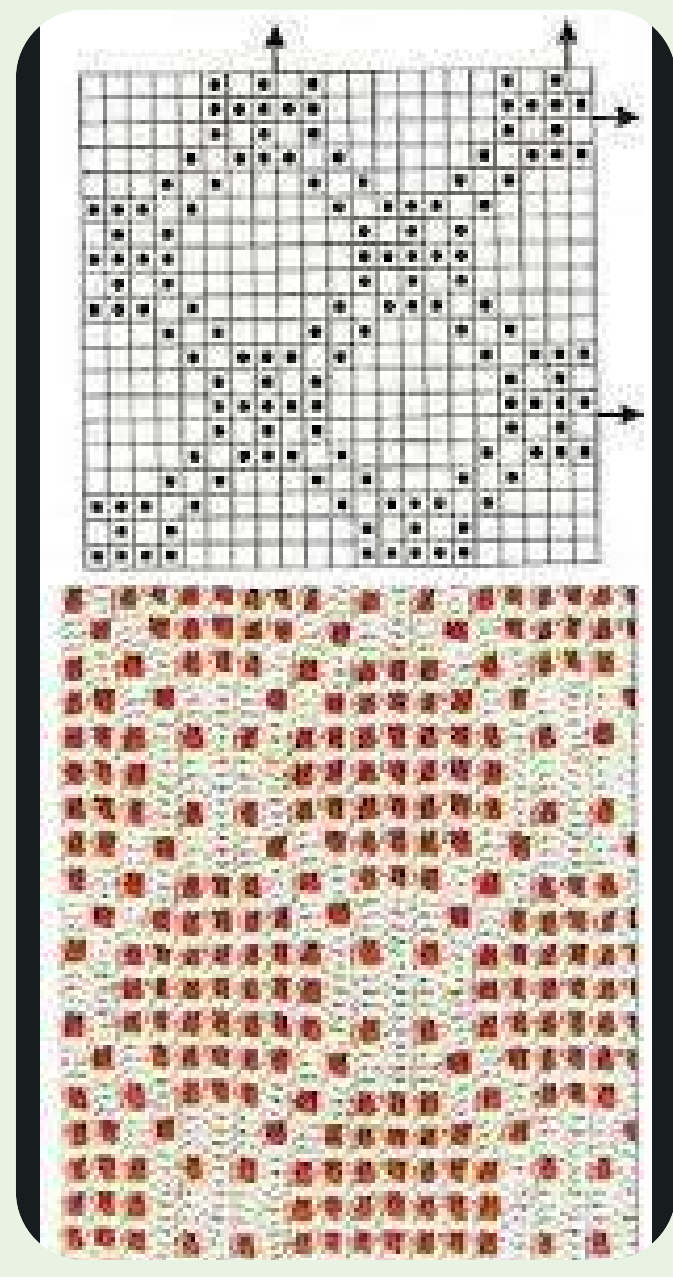
Шнуркового мережива

Круглий мотив UkPed.com

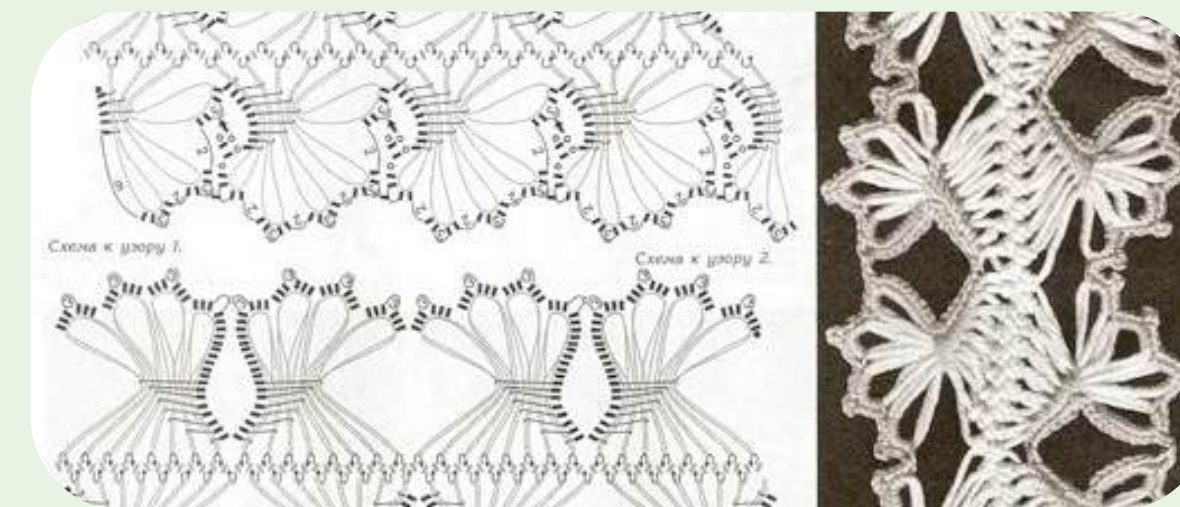
Бабусині квадрати

Філейна

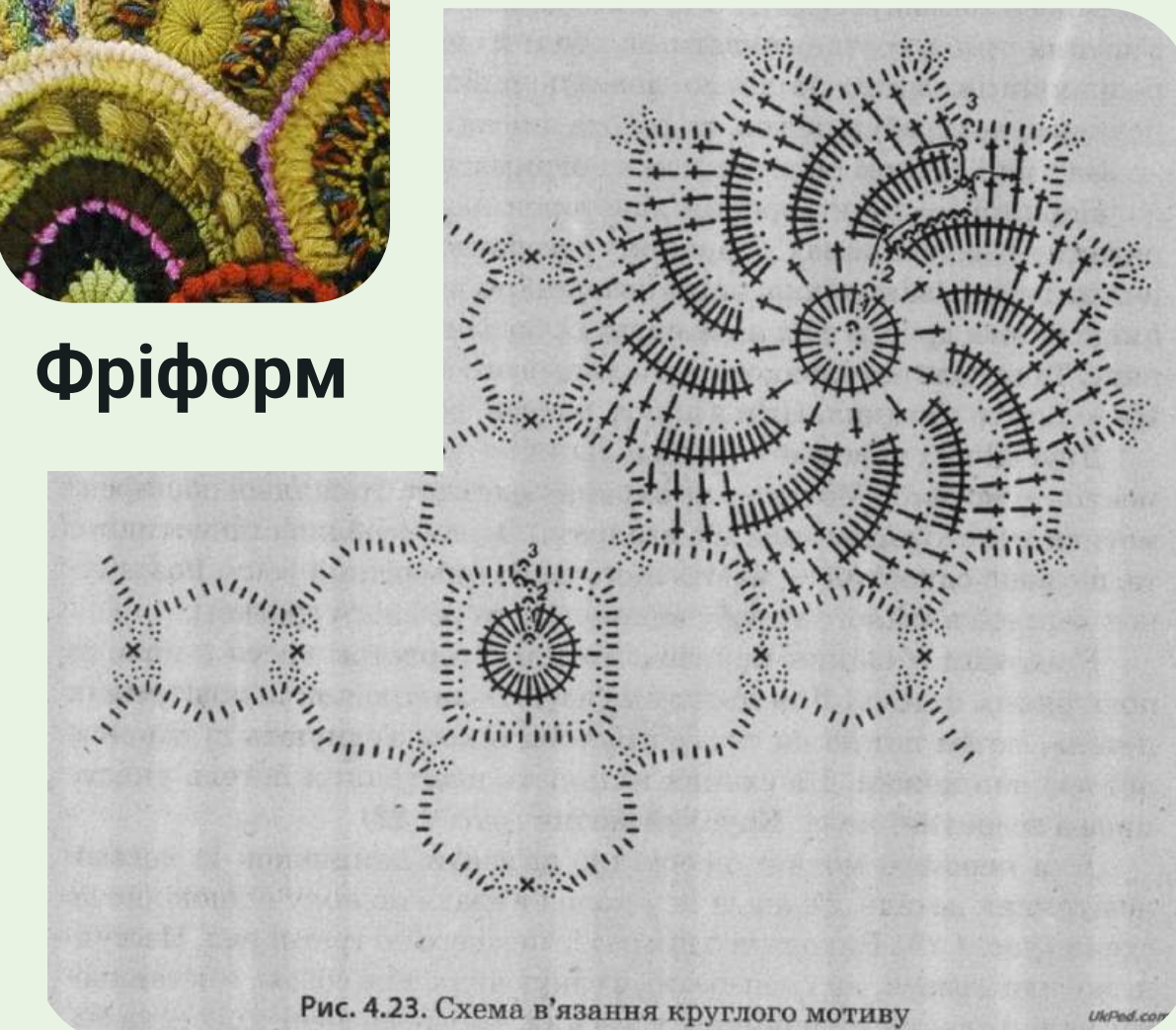
В'язання на лінійці

В'язання на вилці

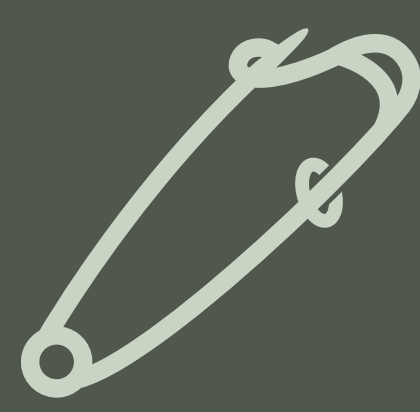
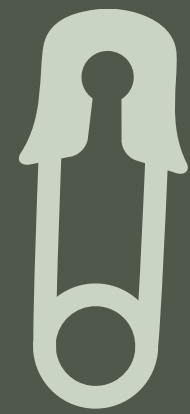
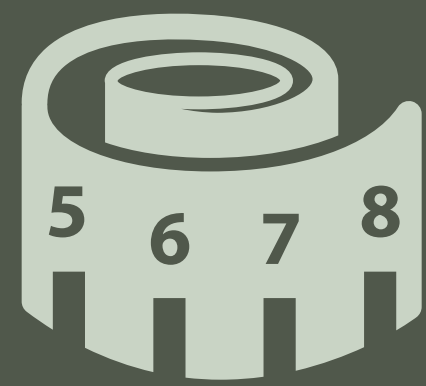
Фріформ

В'язання по колу

Рис. 4.23. Схема в'язання круглого мотиву UkPed.com

Інструменти:

та інше.

Матеріали:

Традиційні:

БАВОВНА,
ВОВНА,
АНГОРА,
АКРИЛ,
ЛЬОН,
ІНШЕ.

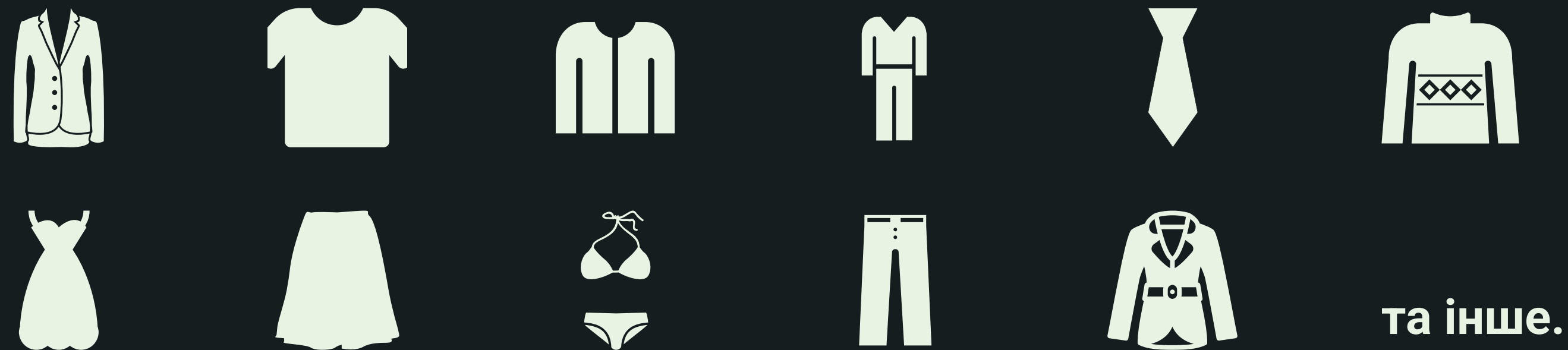
Нетрадиційні:

ТЕКСТИЛЬНІ ВІДХОДИ,
СМІТТЯ,
ВОДРОСТІ,
ІНШЕ.

Проекти:

Проекти:

Одягу:

та інше.

Акcesуарів:

та інше.

Взуття:

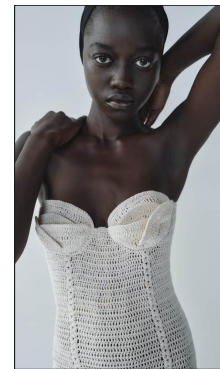
та інше.

2.2 Гачкування, як локальна ремісничча технологія: історія виникнення та розвитку

VOGUE VOGUE VOGUE

Crocheted Cotton-Blend Midi Dress

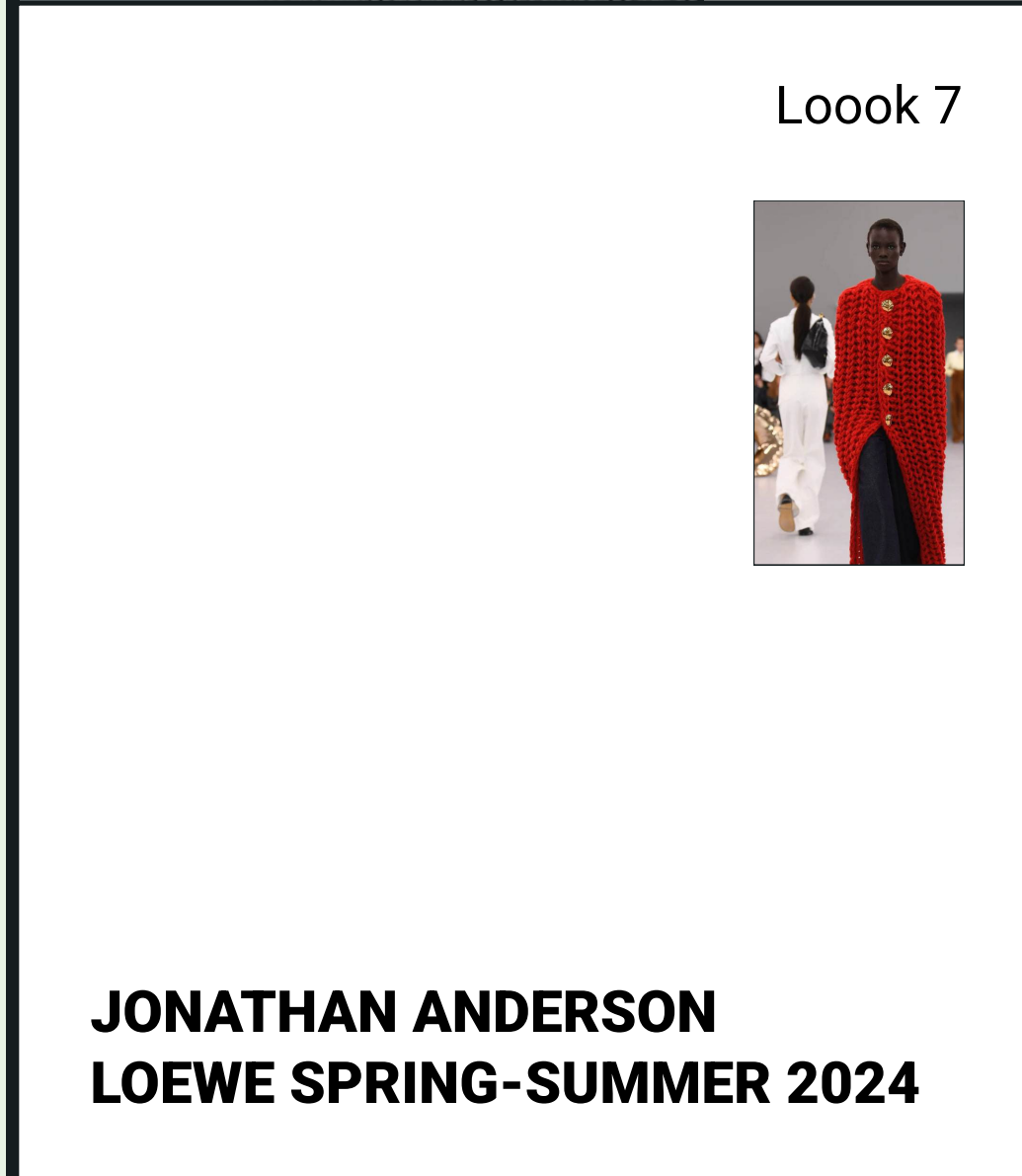
MAGDA BUTRYM
SPRING-SUMMER 2024

Look 35

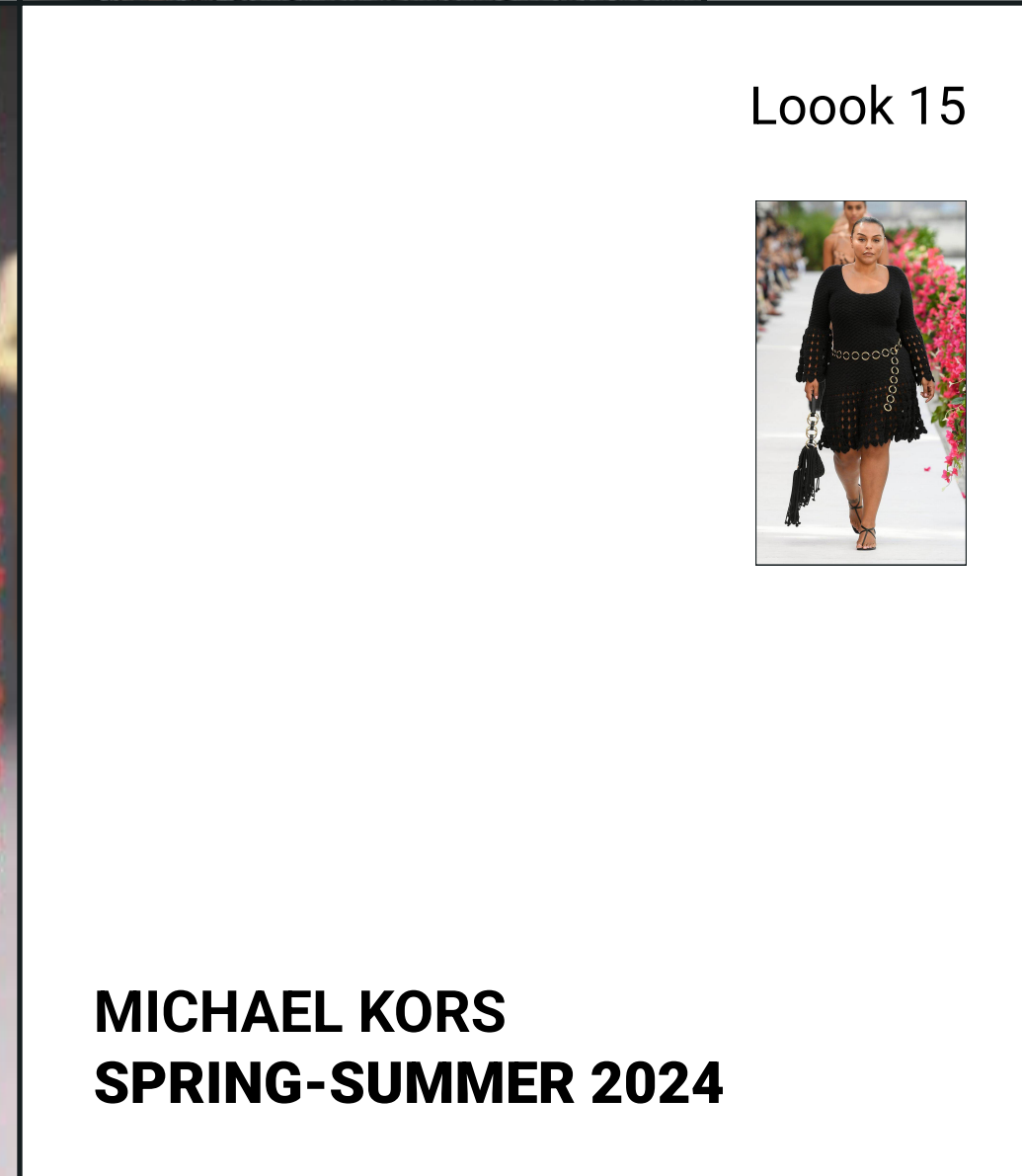
PIERPAOLO PICCIOLI
VALENTINO
SPRING-SUMMER 2024

Look 7

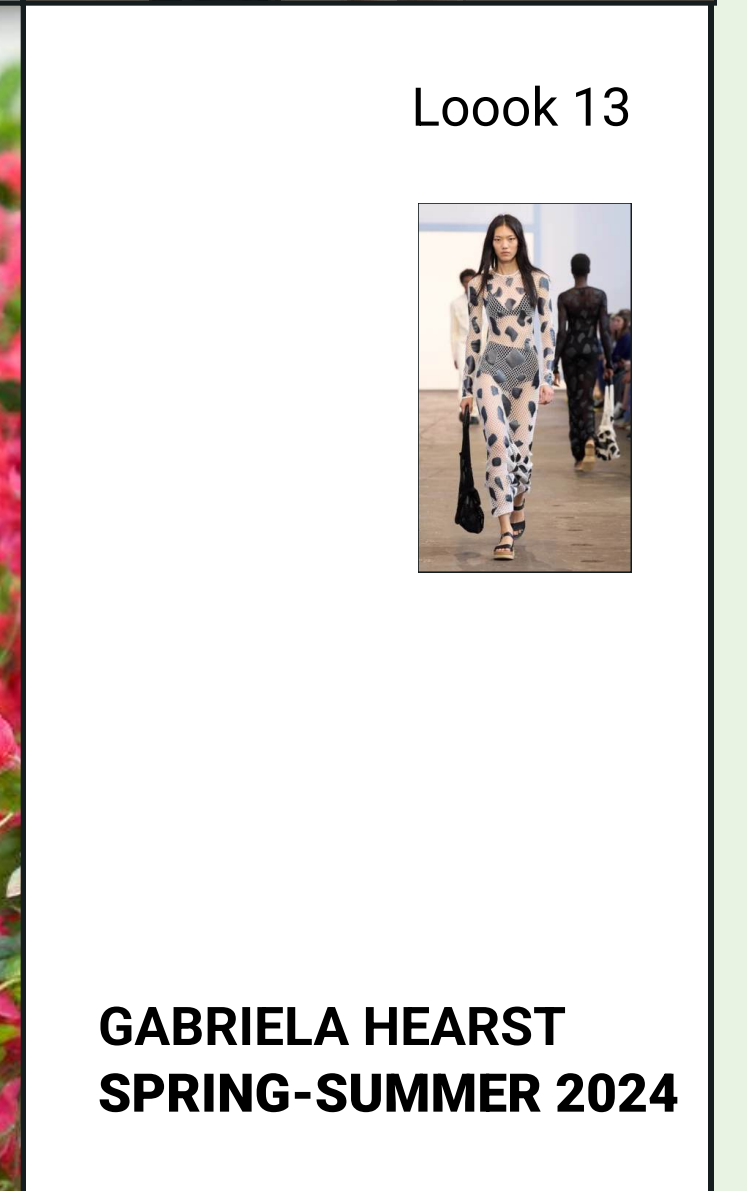
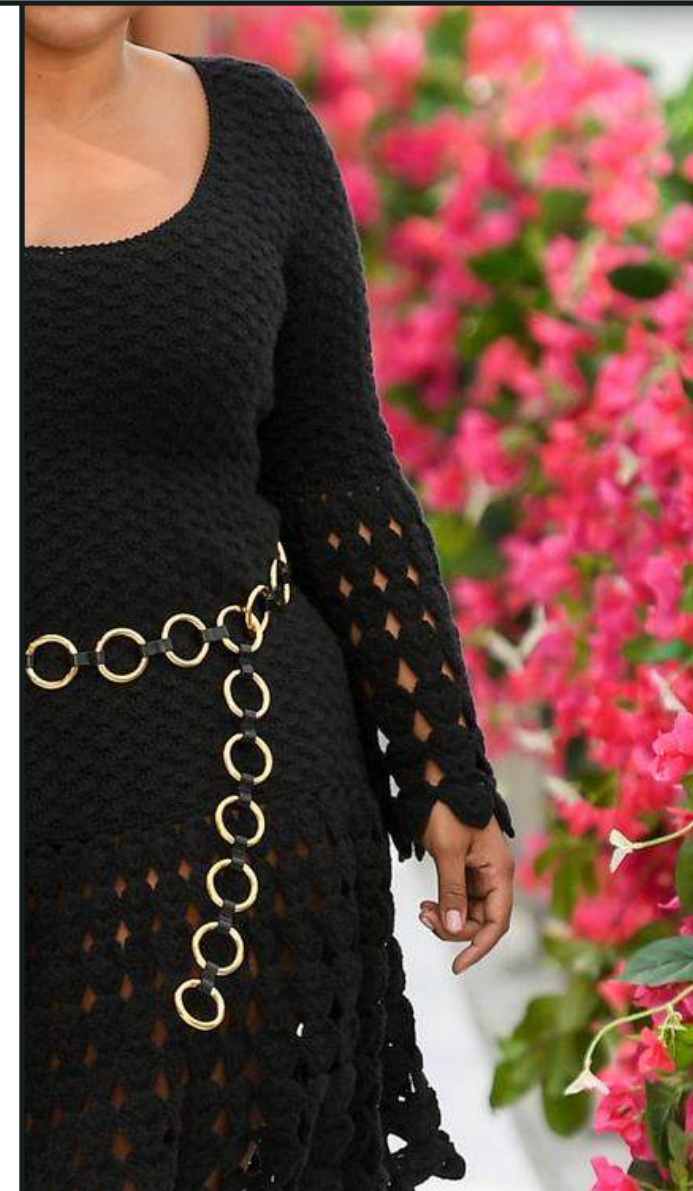
JONATHAN ANDERSON
LOEWE SPRING-SUMMER 2024

Look 15

MICHAEL KORS
SPRING-SUMMER 2024

Look 13

GABRIELA HEARST
SPRING-SUMMER 2024

VOGUE VOGUE VOGUE

SYNESTHESIA

Дослідження в галузі гачкування в контексті еко-моди підтвердило важливість тенденції відродження локальних ремесел, зокрема гачкування. Це сприяє збереженню традицій, підтримує ручну працю і сприяє створенню унікальних та екологічно стійких виробів, які висвітлюють індивідуальність та стійкість в модній індустрії. Концепція "Synesthesia" вносить інновації в екологічну моду, використовуючи гачкування для створення не лише естетичних, але й екологічно свідомих виробів, що викликають емоції та поєднують красу, етику та індивідуальність, тим самим встановлюючи зв'язок між модою та природою.

Ця колекція спрямована на жінок віком від 20 до 45 років, які входять до категорії "складних" споживачів і виявляються експериментаторами та естетамі. Колекція "Synesthesia" дає їм можливість виразити свою креативність, спробувати нові матеріали та техніки гачкування, обираючи при цьому екологічно стійкі вироби.

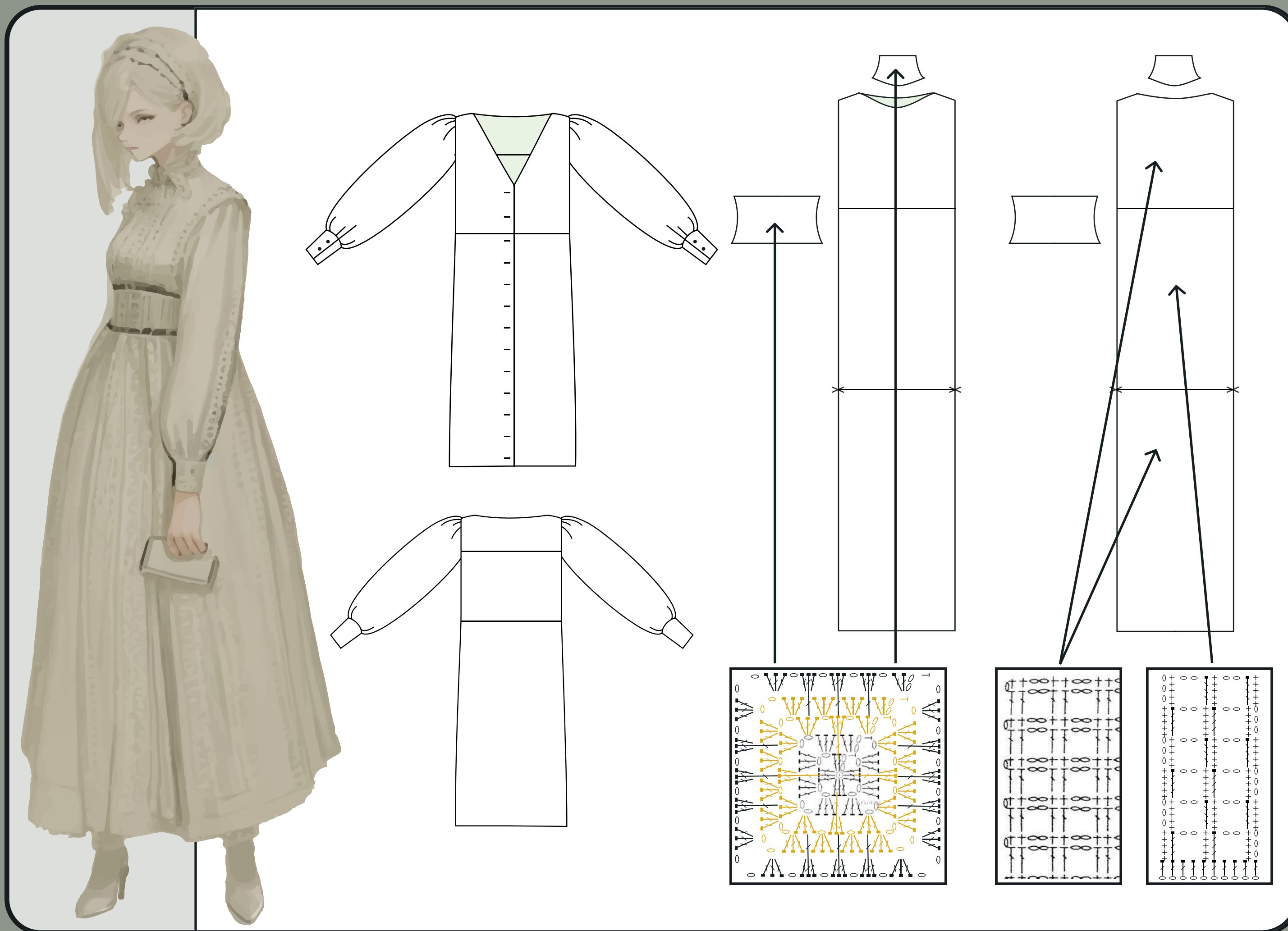
слайд 12 замінити текст

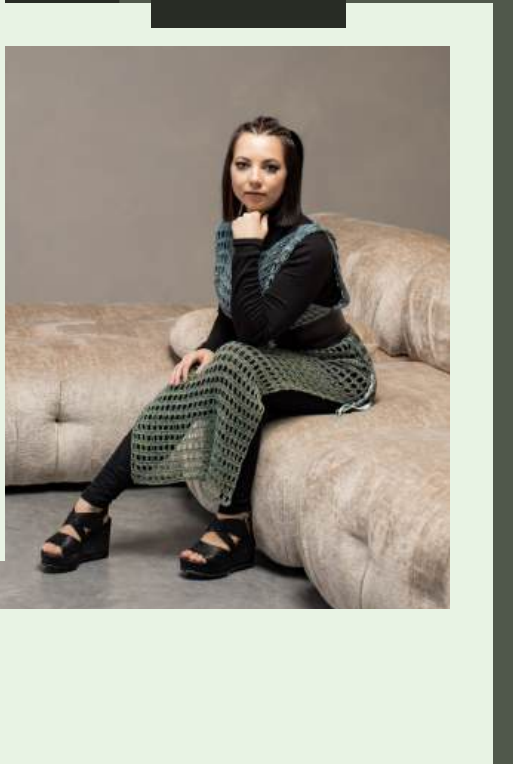
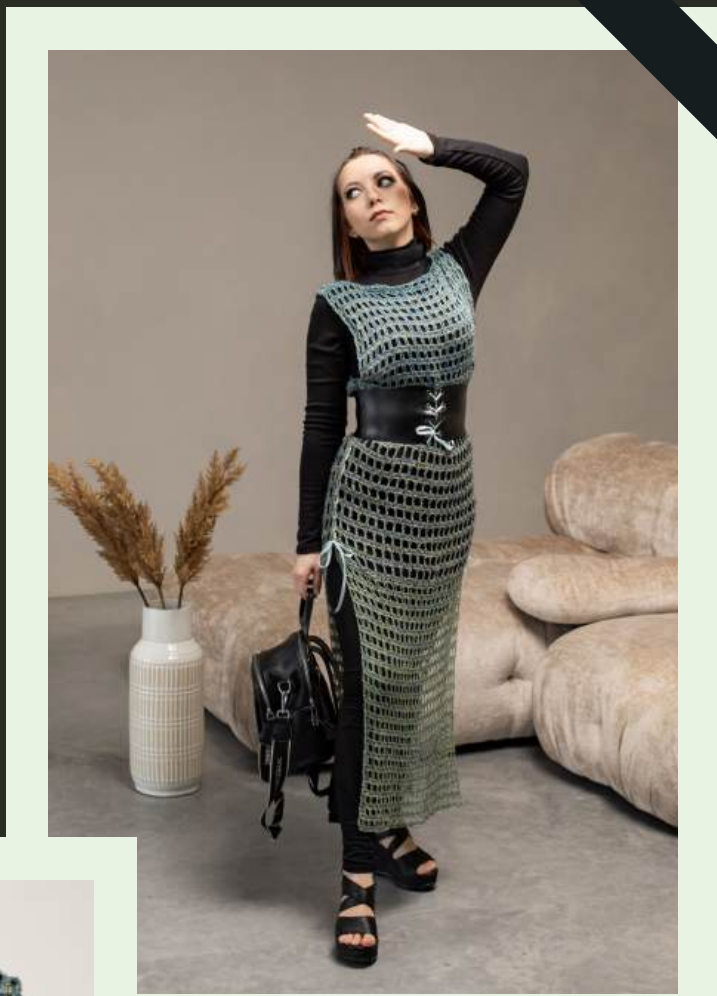
В обраній моделі сукні-сорочки для виробництва використовувались тканини з переробленого поліестеру, відзначаючи відповідальний підхід до вибору матеріалів. Особлива увага приділялася вибору декоративних елементів другої сукні, де в'язані візерунки виконані чорними акриловими нитками та різнокольоровими нитками для шиття. Це не лише надає естетичний вигляд, але й підкреслює важливість ефективного використання матеріалів у еко-моді.

Процес виготовлення включав створення лекал, вирізання та обробку деталей для сукні-рубашки, а також в'язання та з'єднання деталей для другої сукні. Враховані властивості матеріалів та здійснено вибір, спрямований на надання кожній деталі моделі не лише стильного вигляду, але й підкреслення зобов'язань до екології у сфері моди.

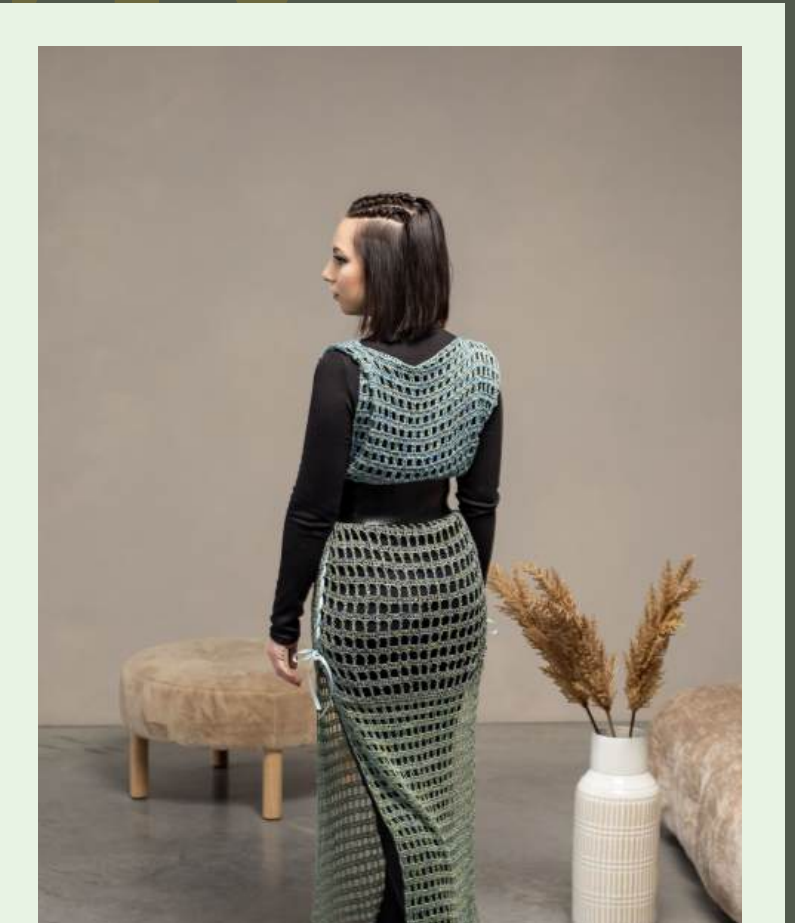

Graphite black
1C1C1C

Dress colors
#1F3D5B #3F6398 #6495ED
#9ACEEB #9ACEEB #ECEBBD
#FFDC33 #E32636

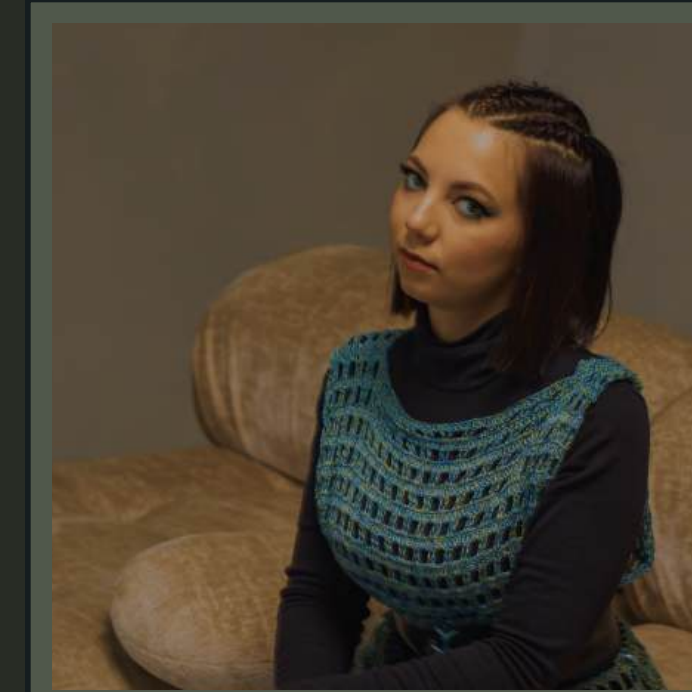
Відеопрезентація проектної розробки

SYNTHESIS

Дякую за увагу...

Оксана Лагода

Проект "Synesthesia"

Катерина Кочура