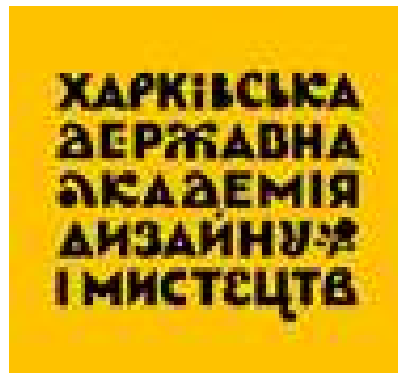

СЕМЕСТРОВІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ОПП «КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН В ІНДУСТРІЇ МОДИ»

ДИСЦИПЛІНА
«КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ»

Quinn, B. 2006. *GAZette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 (1) Sub-section (ii) of the Constitution of India*.

СЕМЕСТРОВІ ПРОЄКТИ:

Нотченко Х. 2020

Ажимова А. 2021

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. АВТОРСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ «Бунт Знеособлених»

Технічні рисунки

Концепція

Головною ідеєю проекту є апатія людини, її фобії та страх виявляти себе таким, який ти є. Ця тема дуже впливає на емоційно-психологічний стан людини і є актуальною, оскільки через страх, осуди, людина ховається за сірою пеленою і пригнічує в собі свій індивідуальний внутрішній світ. Джерелом натхнення є фобії людей, їхня закритість. Образ носія – закрита у собі жінка, яка намагається розкривати свій внутрішній світ. Джерелом натхнення для форми костюмів є сучасний керамичний посуд. Цей вид мистецтва був обраний для того, щоб продемонструвати масивність та обсяг виробів. Колекція розроблена на естетиці футуристичної моди, що є актуальним трендом сезону. Асортимент складається з в'язаних оверсайз светрів та декоративних елементів. Основною силуетною формою є куля. Ця форма дає можливість показати закриті частини людини, її страх. Фактура розроблена з ниток, завдяки чому, можна показати, що кожна людина – особлива. Тільки вона є головною у побудові свого життя й сприйнятті самого себе, тільки вона може подолати свій страх і сплести своє життя так, як вона хоче та розкривати себе, при цьому не боячись засуджень з боку. Основною колірною гамою є природні пастельні відтінки. Обрані кольори дають можливість краще показати, що жінка – тендітна, легка, ніжна, у якій існує прекрасний індивідуальний світ.

Джерело натхнення

Мудборд

Пошук кольорової палітри та фактур

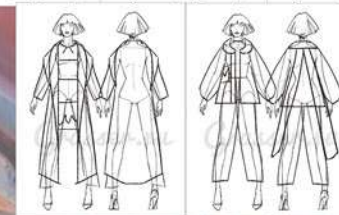

Виконала: студентка групи СКД Пугачова Катерина. Викладач: док. мист., доцент Оксана Лагода. ХДАДМ 2021

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. АВТОРСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ «ВОЛЮ ЯСКРОВОМУ СВІТУ»

ТЕХНІЧНІ РИСУНКИ

МУДБОРД

КОЛІРОВЕ ТА ФАКТУРНЕ
РІШЕННЯ

КОНЦЕПЦІЯ

За основу ідеї на розгляд було взято соціальну проблему наркоманії. У наш час, вседоступності, у людини, якої з'являється все, що вона хоче, стає питання власної мети і сенсу, наркотики створюють псевдоілюзію прекрасного світу навколо, чим довше людина впадає в залежність і занурюється в цю стихію, тим більше людина втрачає саму себе. Людина стає заплютованою, і абсолютно розібраною. Соціальний дискурс показує цю проблему через багаточисельність в одязі, де зовсім несумісні речі поєднуються між собою, створюючи ілюзію прекрасного світу. Такі образи створені для аудиторії неосвічених. Піти від своєї думки і перебуваючи у пошуку спробувати приналежати до чогось абсолютно нового. Орієнтиром концептуального проектування є треш-арт. Стилістикою висловлювання виступає образно-стилістичне значення, що показує емоційний стан людини.

Виконала: студентка групи СКД ЛТО Шелест Олеся
Викладач: док. мист., доцент Оксана Лагода.

ХАРКІВСЬКА
ДЕРЖАВНА
АКАДЕМІЯ
ДИЗАЙНУ
І МИСТЦТВА

СЕМЕСТРОВІ
ПРОЄКТИ:
Пугачова К. 2021
Шелест О. 2021

СЕМЕСТРОВІ ПРОЄКТИ: Шмарига М. 2021

Тема 1. Унікалізація та ідентифікація дизайну костюма в контексті сучасних концепцій «розумного споживання» та «Variable art» (носібельного мистецтва)

З дисципліни «КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ»

Вик. ст. 1 КД-ДТО Пугачова Катерина кер. Лагода О.М.

2021р.

Туареги - велика етнічна конфедерація берберів, які населяють Сахару на великій території, що тягнеться від далекого південного заходу Лівії до південного Алжиру, Нігеру, Малі і Буркіна-Фасо. Туареги контролювали кілька транссахарських торгових маршрутів і були важливою стороною у конфліктах у регіоні Сахари в колоніальну та постколоніальну епоху.

Ландшафт/клімат

Велика частина пустелі - це піщані, глинисті та кам'янисті рівнини. Вітер на своєму шляху вибудовує дюни у вигляді хвиль. Клімат в пустелі один з найсуворіших у світі. Тут випадає мало опадів, дують сильні вітри, щодня відбуваються широкі коливання температури повітря.

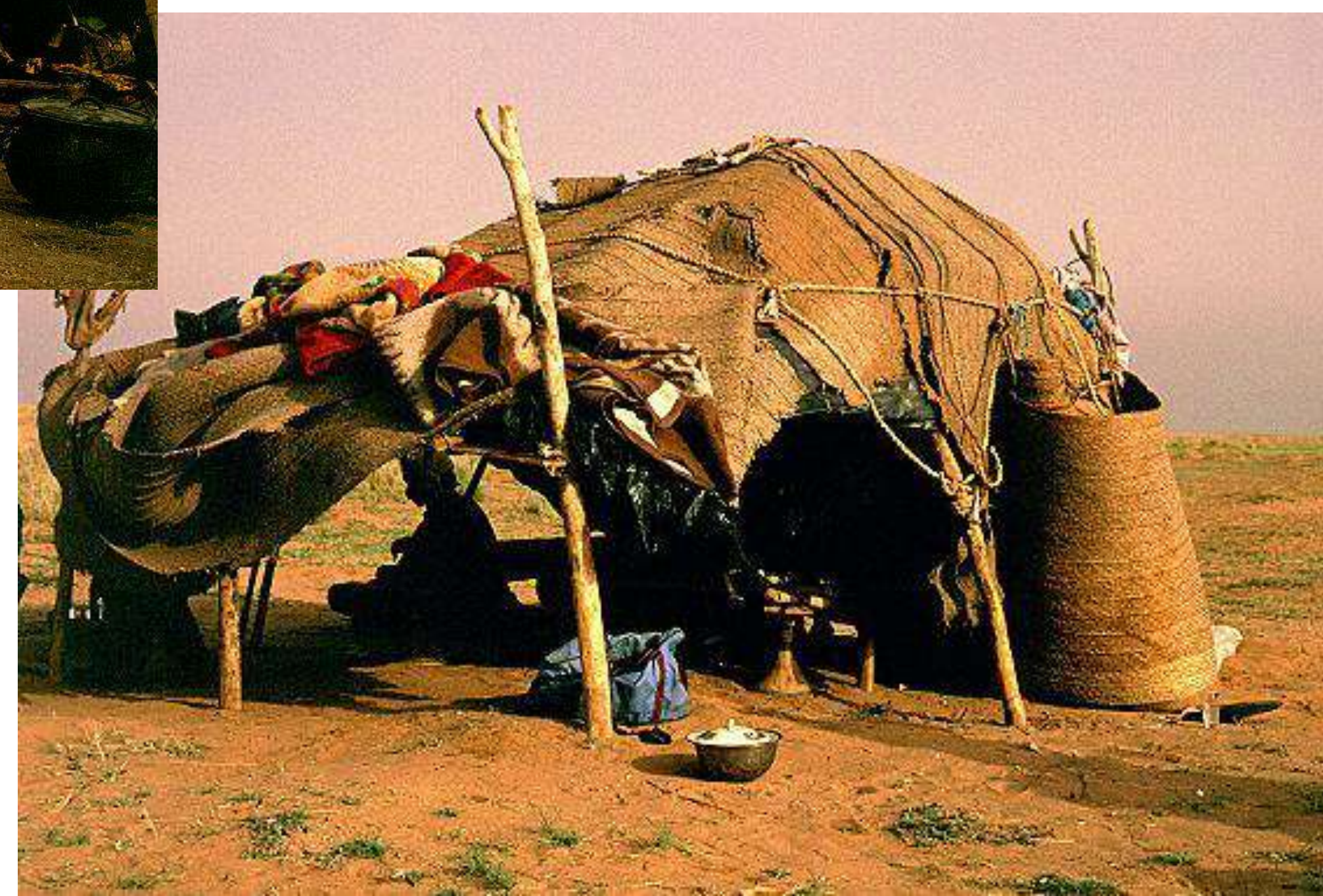
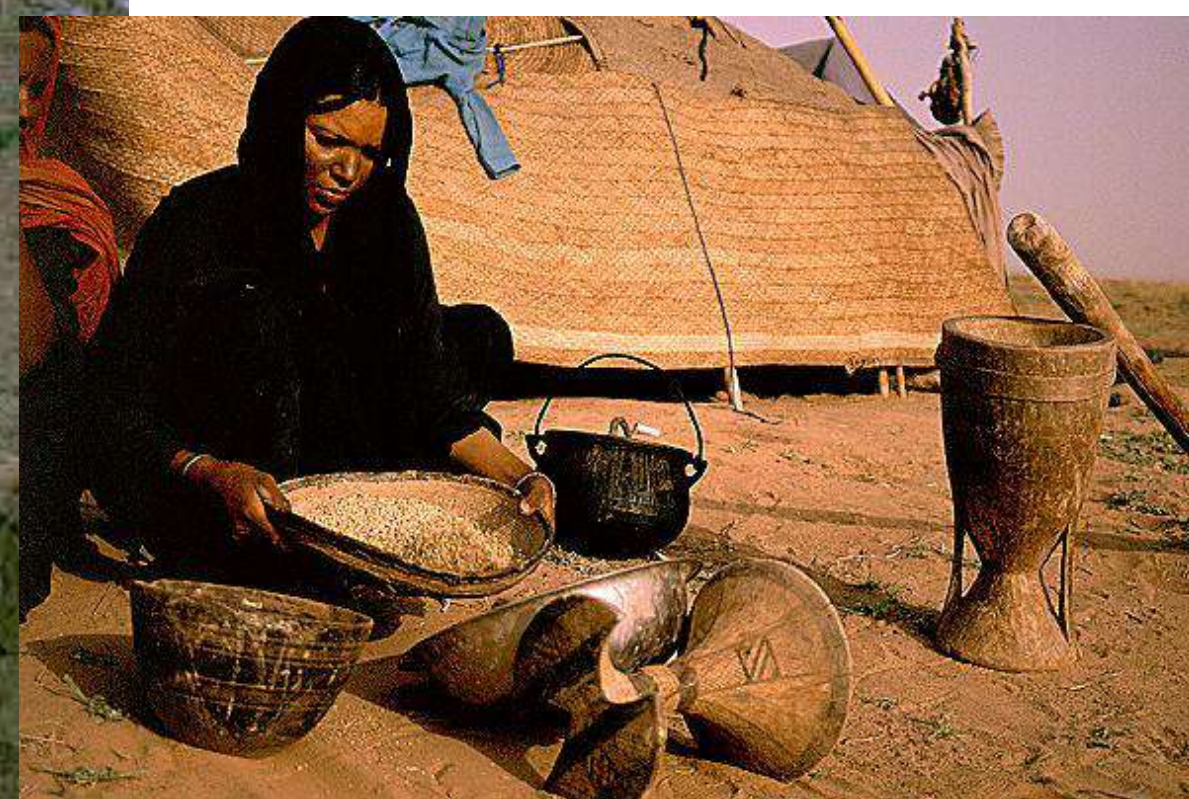
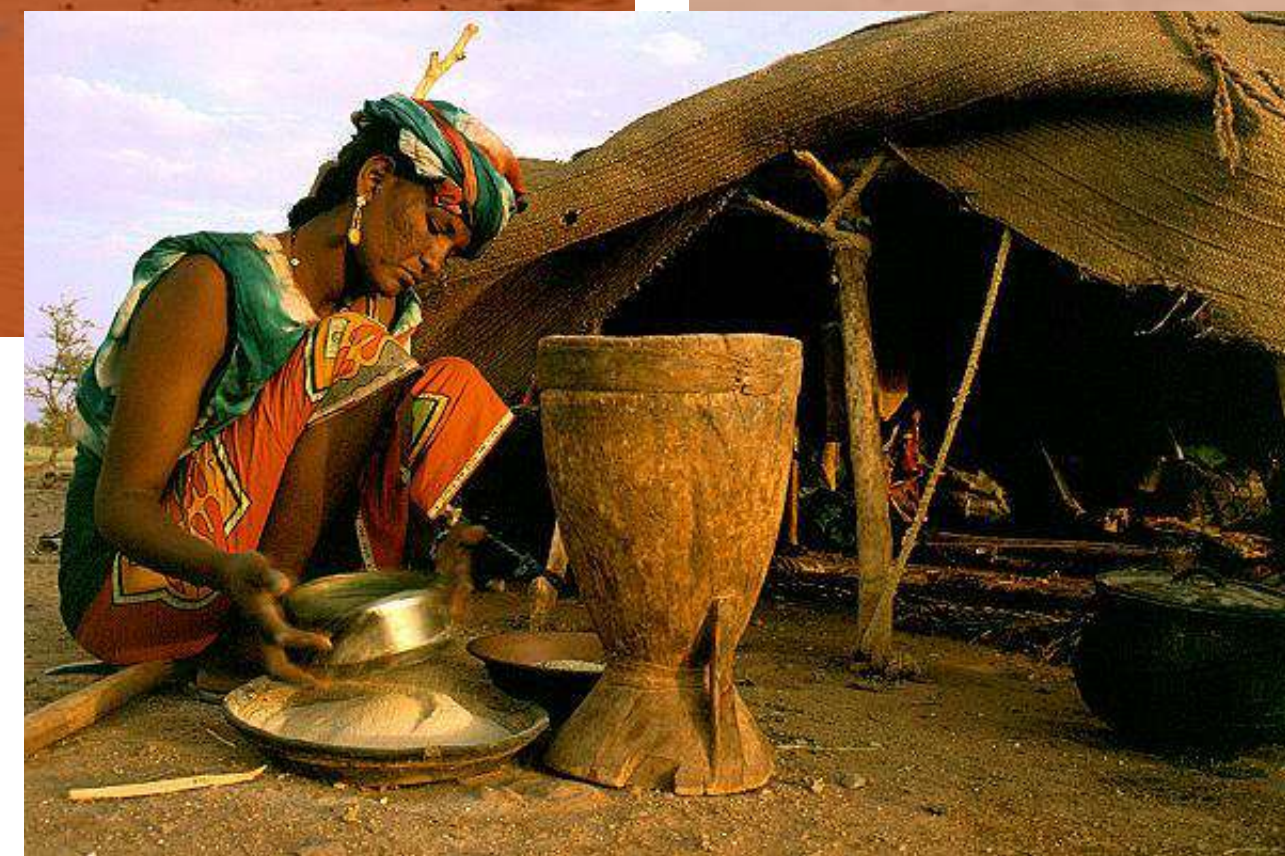

Побут

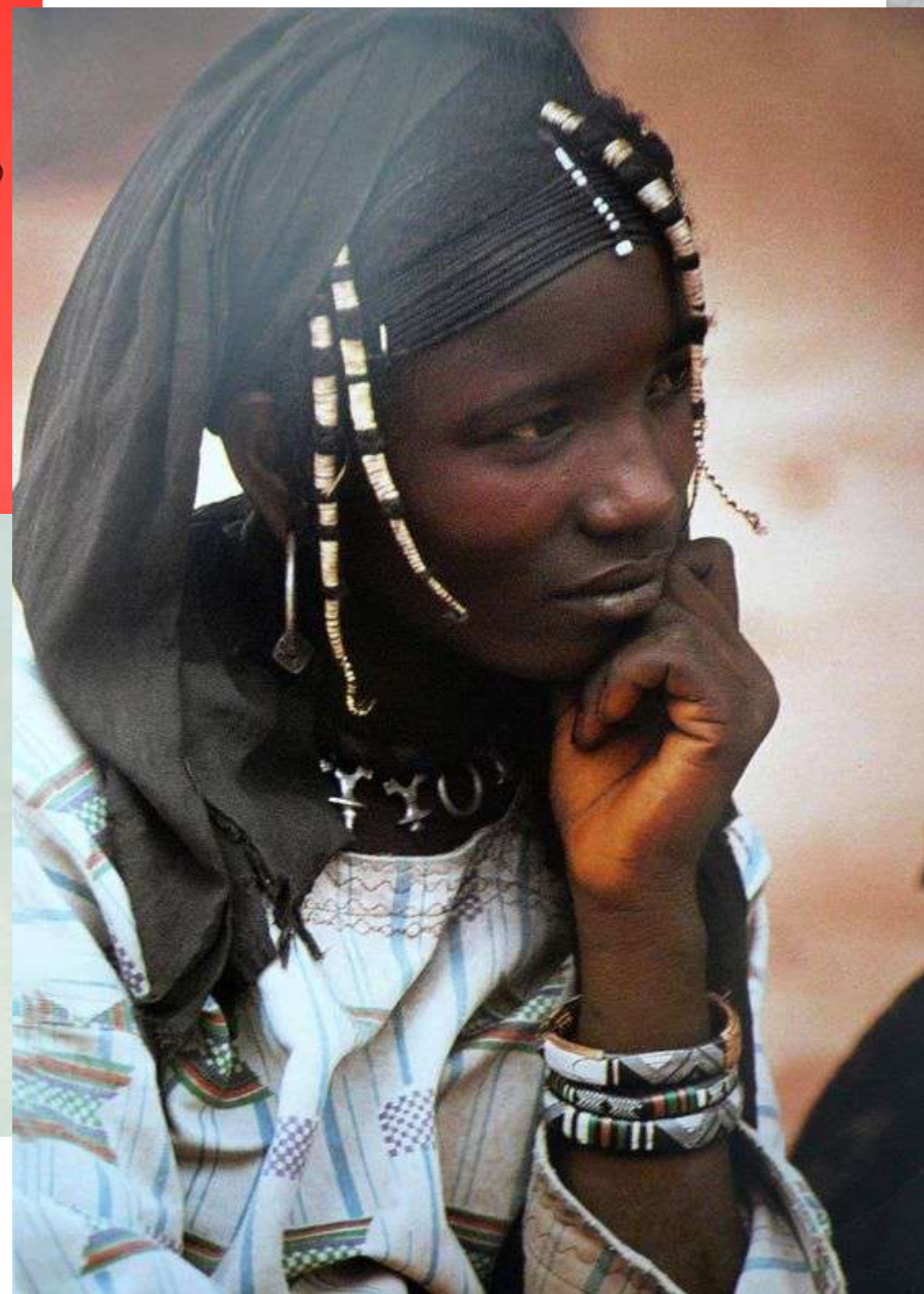
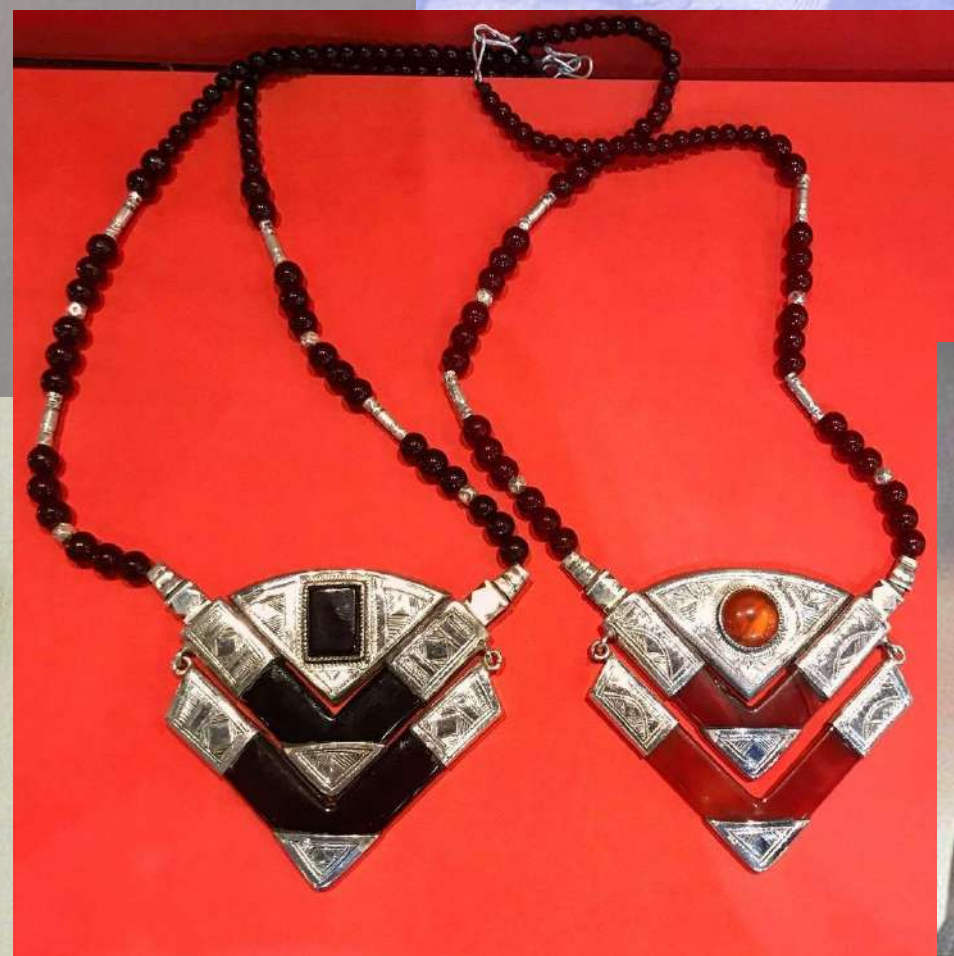
Туареги - кочовий народ. Основну частину життя плем'я проводить верхом на верблюдах. Під час пересувань по пустелі, вони роблять тимчасові житла-намети, криті грубою, щільною тканиною або шкірою. Значну частину раціону харчування туарегів становлять молоко, фініки. Одна з найважливіших церемоній в життя туарегів - це чаювання. У ній багато нюансів, правил і ритуалів. Чай завершує кожен прийом їжі

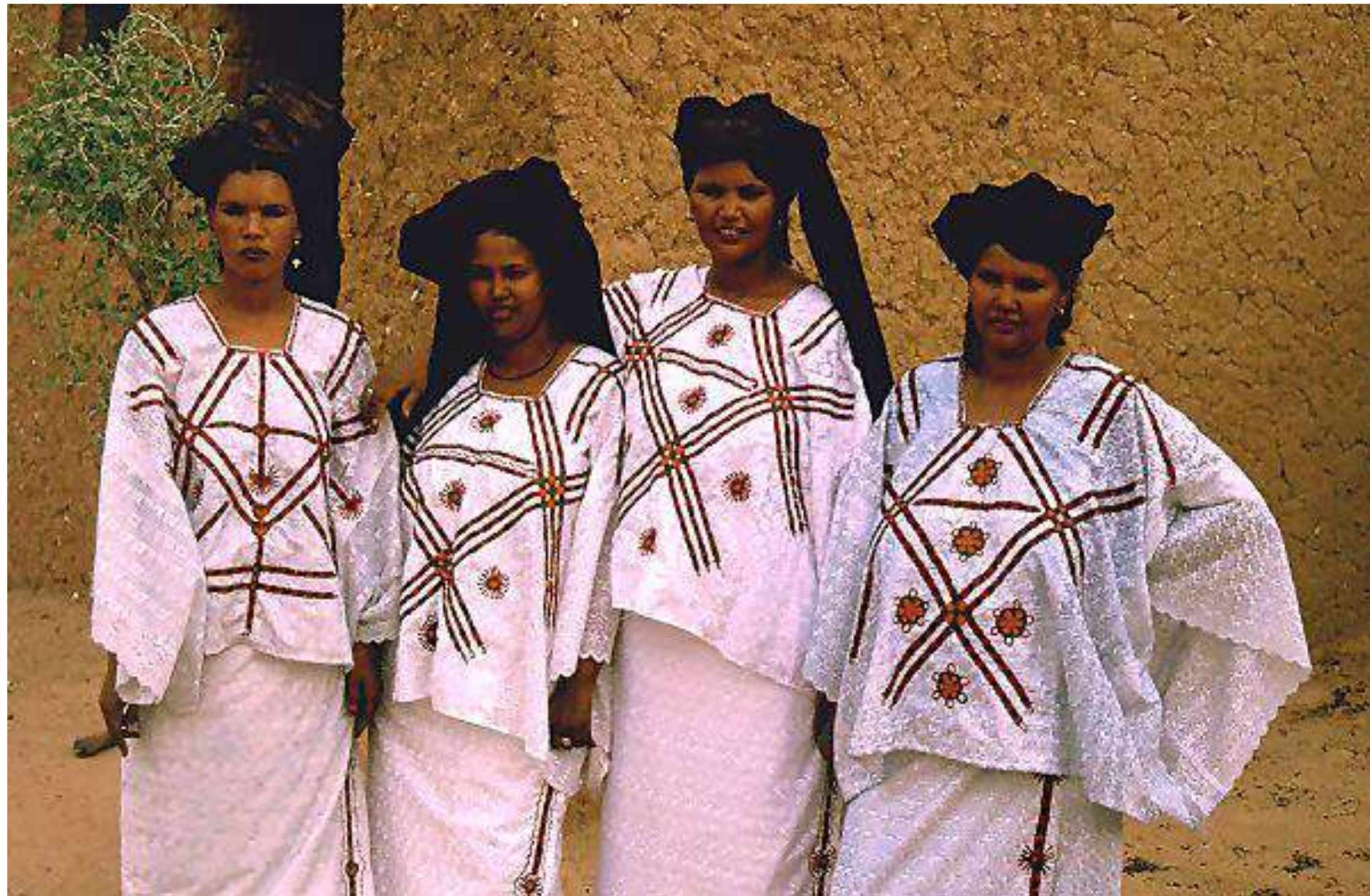
Жіночі прикраси

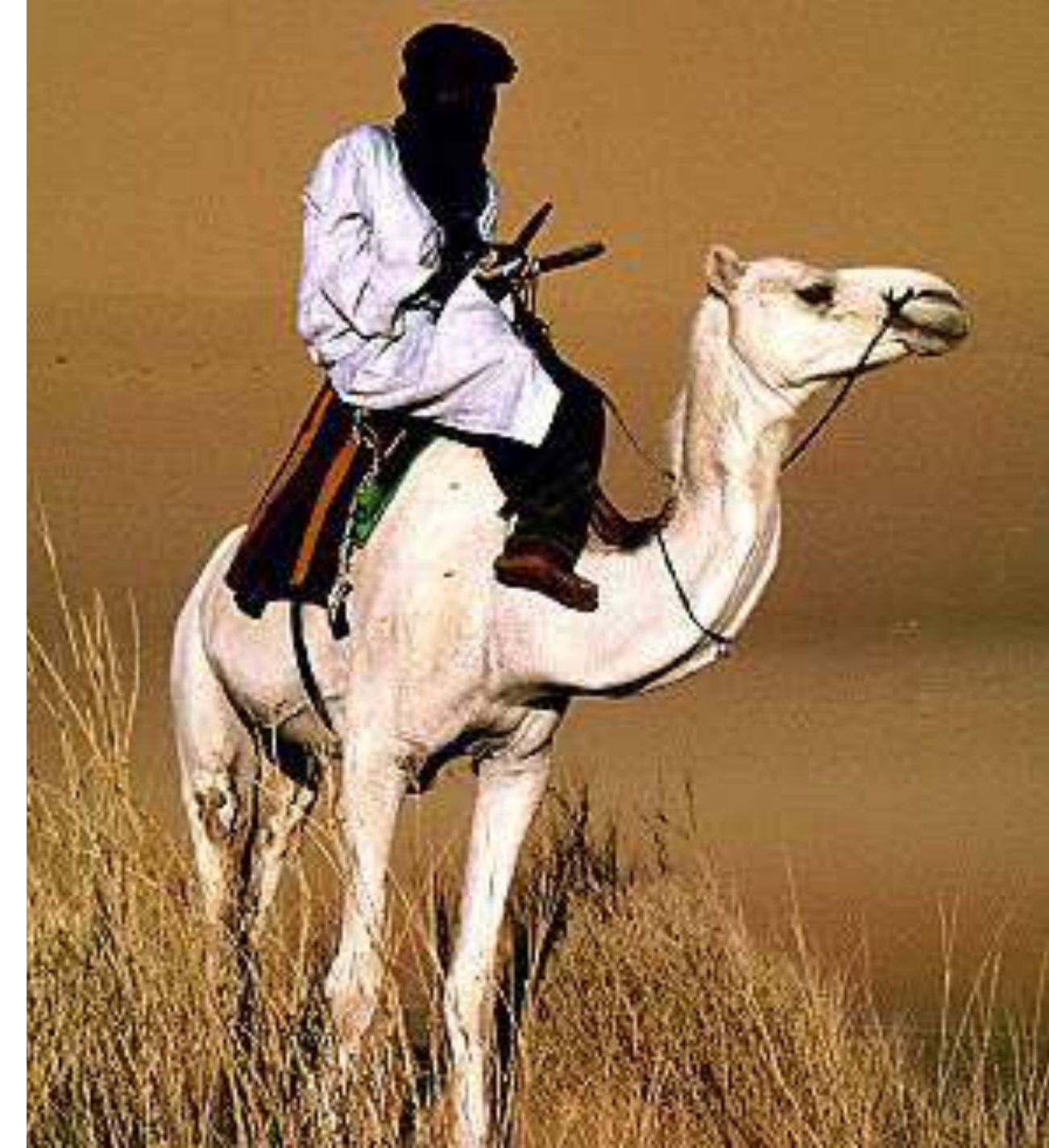
Жіночий одяг

Чоловічий образ

Зброя туарегів

*Телек Сахель, примерно
XIX - XX ст.*

Щит

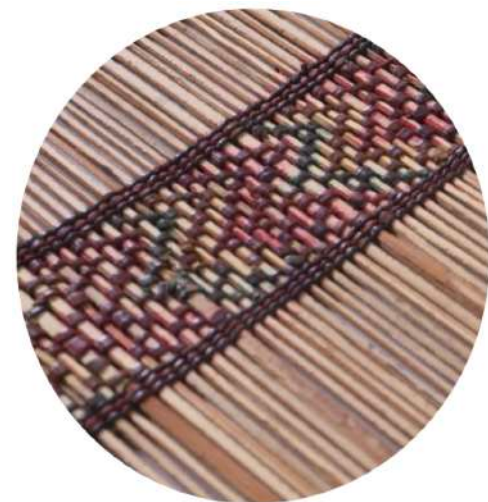
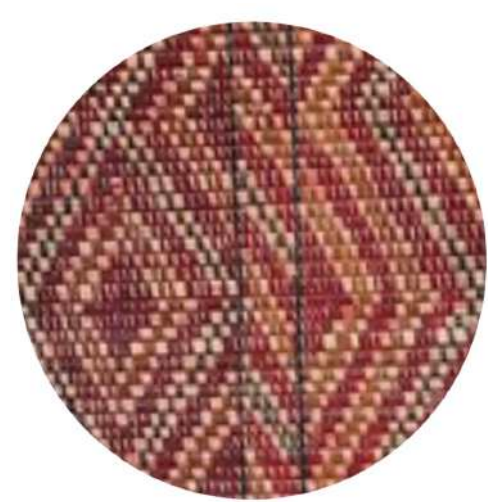
Кинджали

12 срібних «хрестів» туарегів Нігеру

Ремесло

Туареги виробляють неймовірні килими з етнічними орнаментами, які зроблені з верблюжої шкіри найвищої якості, та прошиті очеретом. Традиційно килими не проходять етап фарбування, тому вони мають справжні відтінки.

Тенденції етно стилю

Плетіння
Бахрома

Alberta Ferretti Spring
2022 Ready-to-Wear

Chloe Spring 2022 Ready-
to-Wear

Anna Sui Spring 2022
Ready-to-Wear

Kenneth Ize Spring 2022
Ready-to-Wear

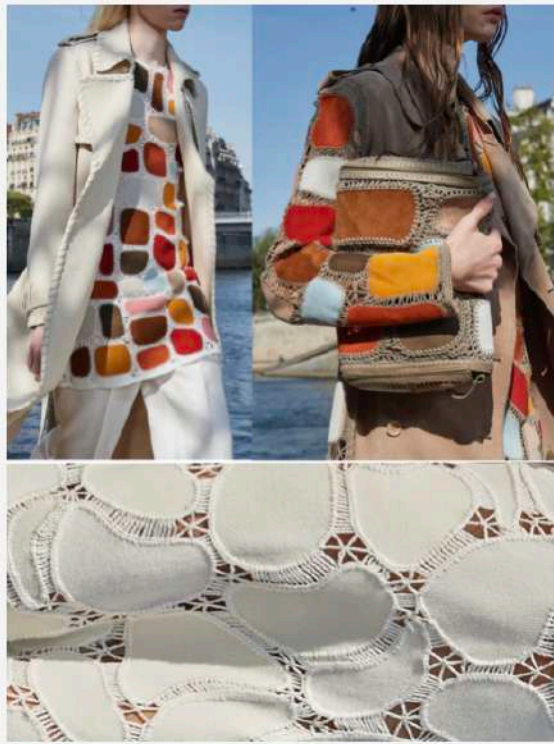
Isabel Marant Spring 2022
Ready-to-Wear

Melitta Baumeister Spring
2022 Ready-to-Wear

Johanna Ortiz Spring 2022
Ready-to-Wear

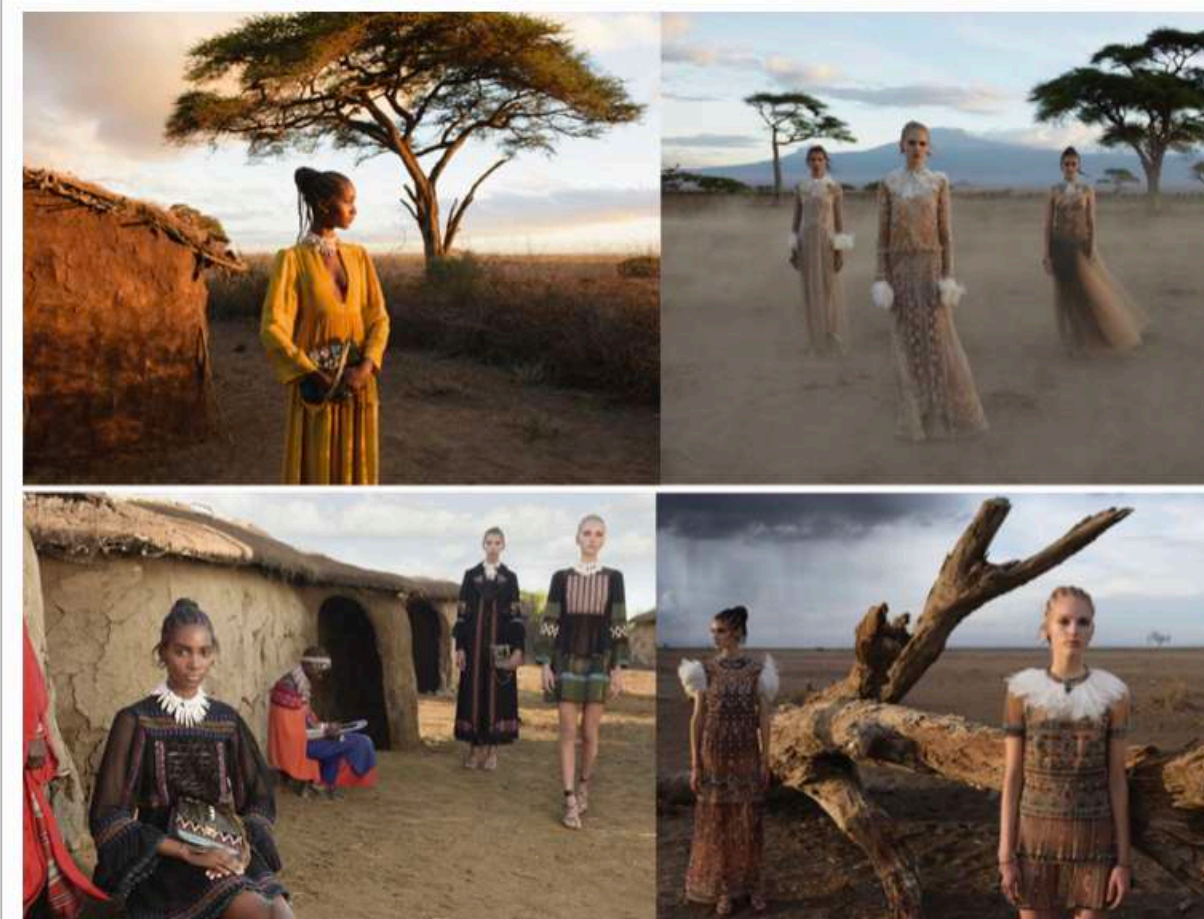
Chloe Spring 2022 Ready-
to-Wear

Образ

Малюнок

Фактура

Аналіз аналогів

Елі Голд - модельєр та візуальний художник
Демонстрація барвистих африканських принтів у колекції

Колекція Valentino весна-літо 2016 натхненна національними мотивами африканських племен, а саме - масаї. Колекція насичена квітковими принтами й вишивкою, а також декором з бісеру та пір'ям. Моделі з властивими їм африканськими зачісками позували на тлі будинків жителів масаї та найкрасивіших кенійських ландшафтів.

Робота з драперією тканини над цілісним предметом одягу. Дизайнера на створення проекту надихнули племена туарегів та тибетські монахи

**Художниця Valentina
Ghanem**

Жінку надихає чудова
історія та звичаї
зачарованого народу -
туарегів

Стилізації образів

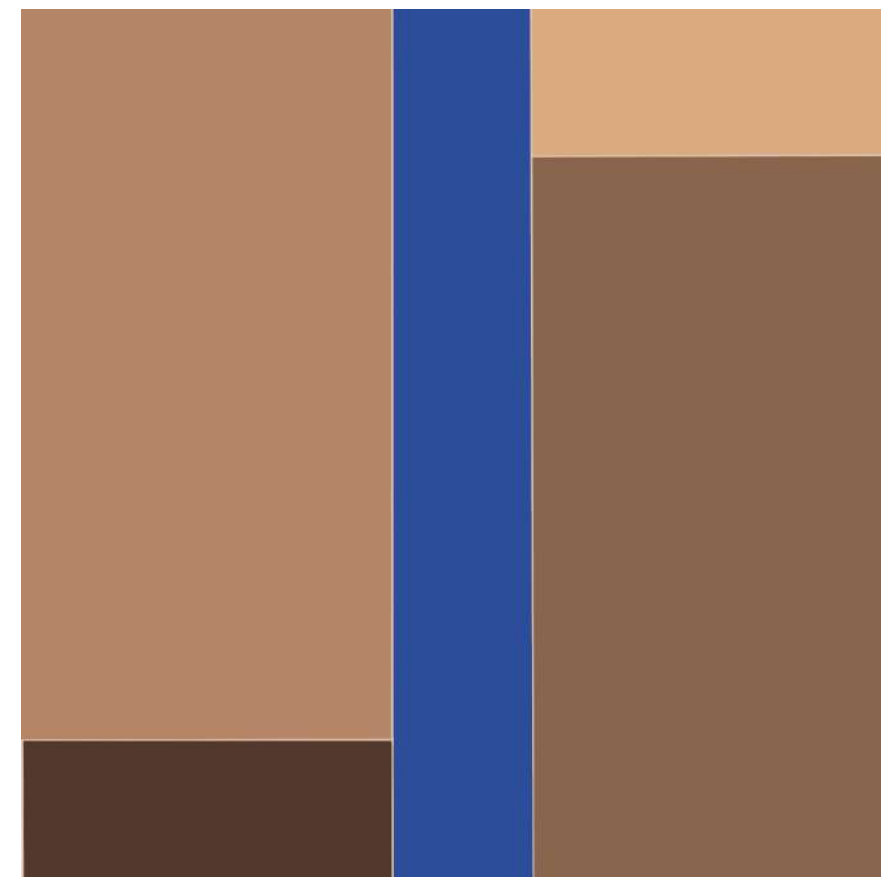
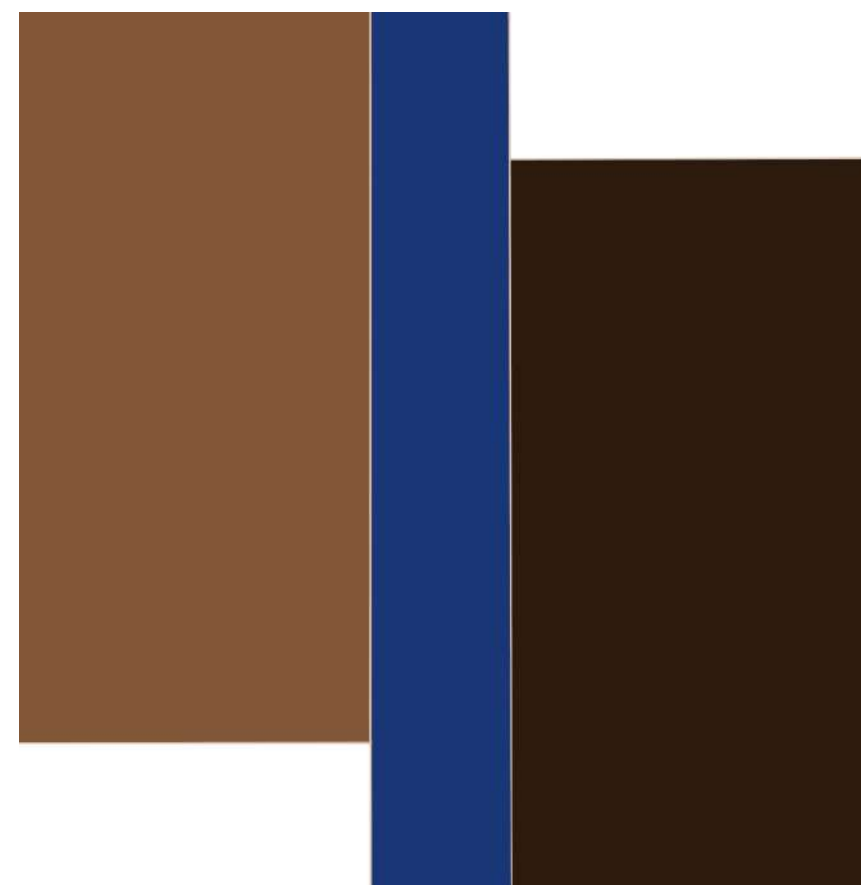
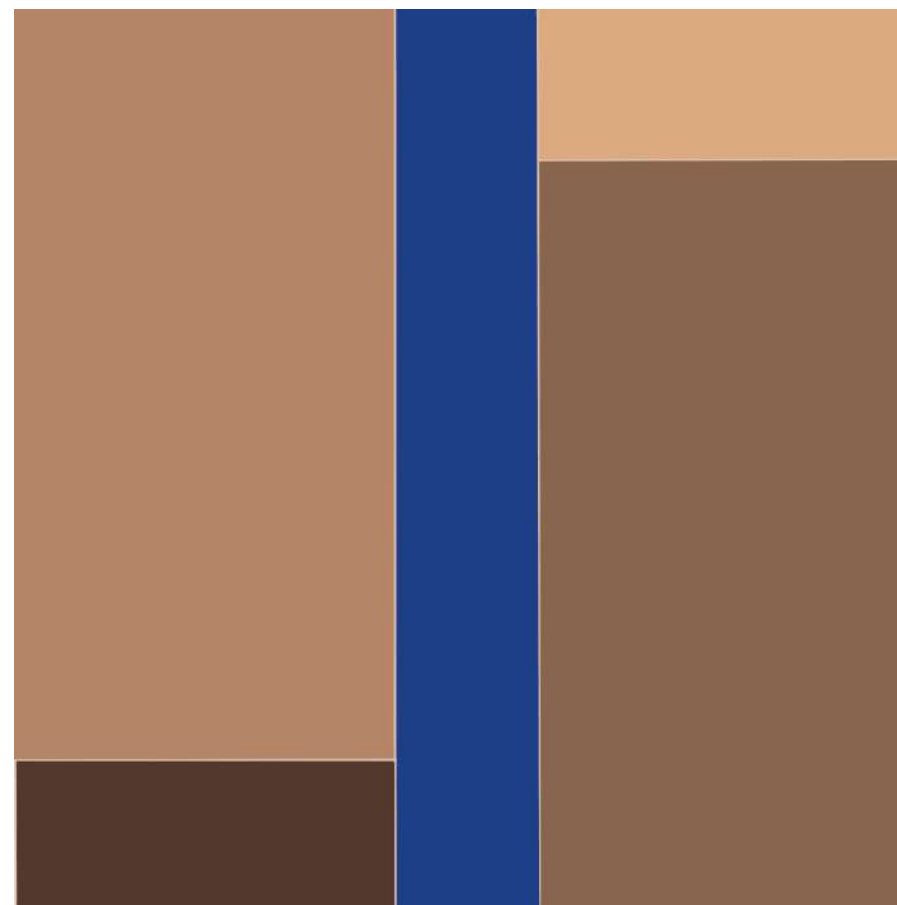

Творча реконструкція образу туарега-кочовика

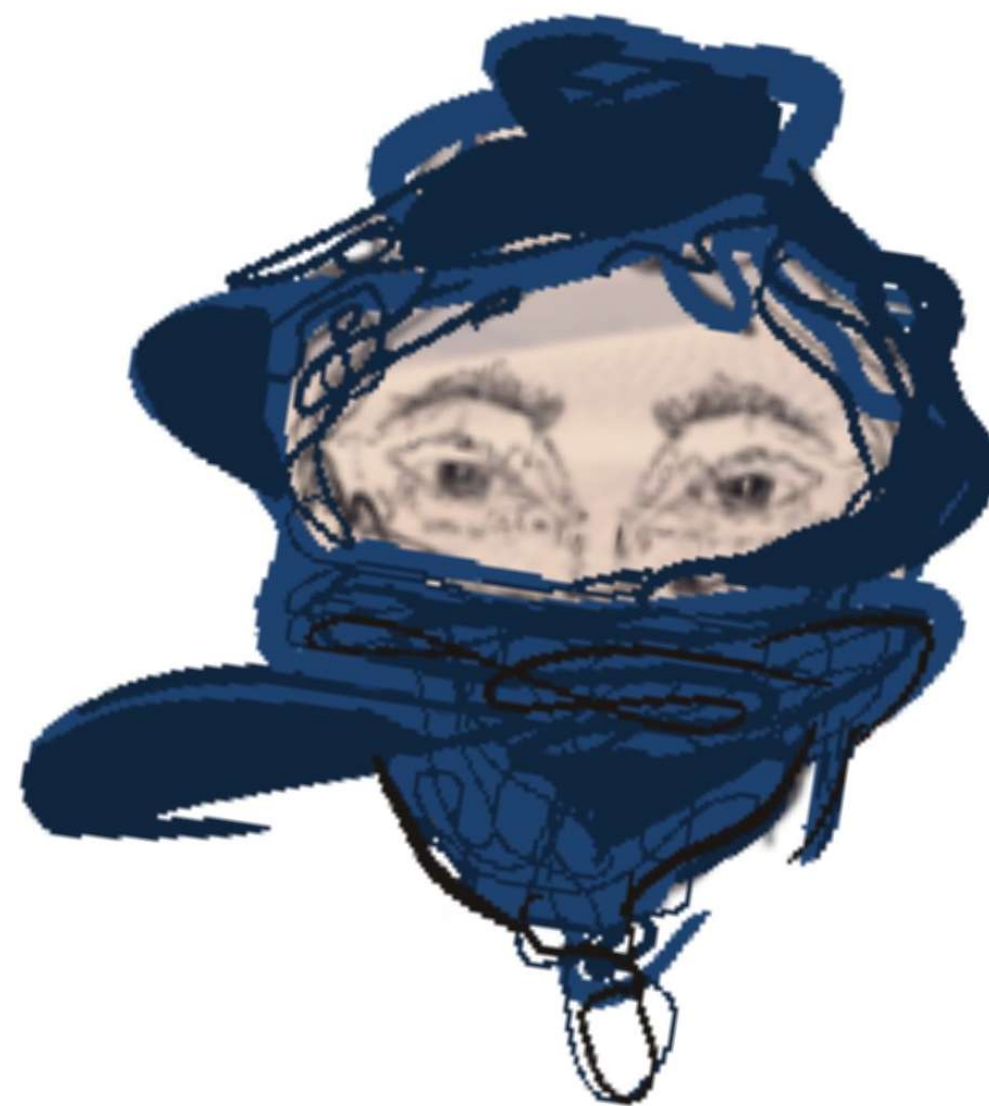
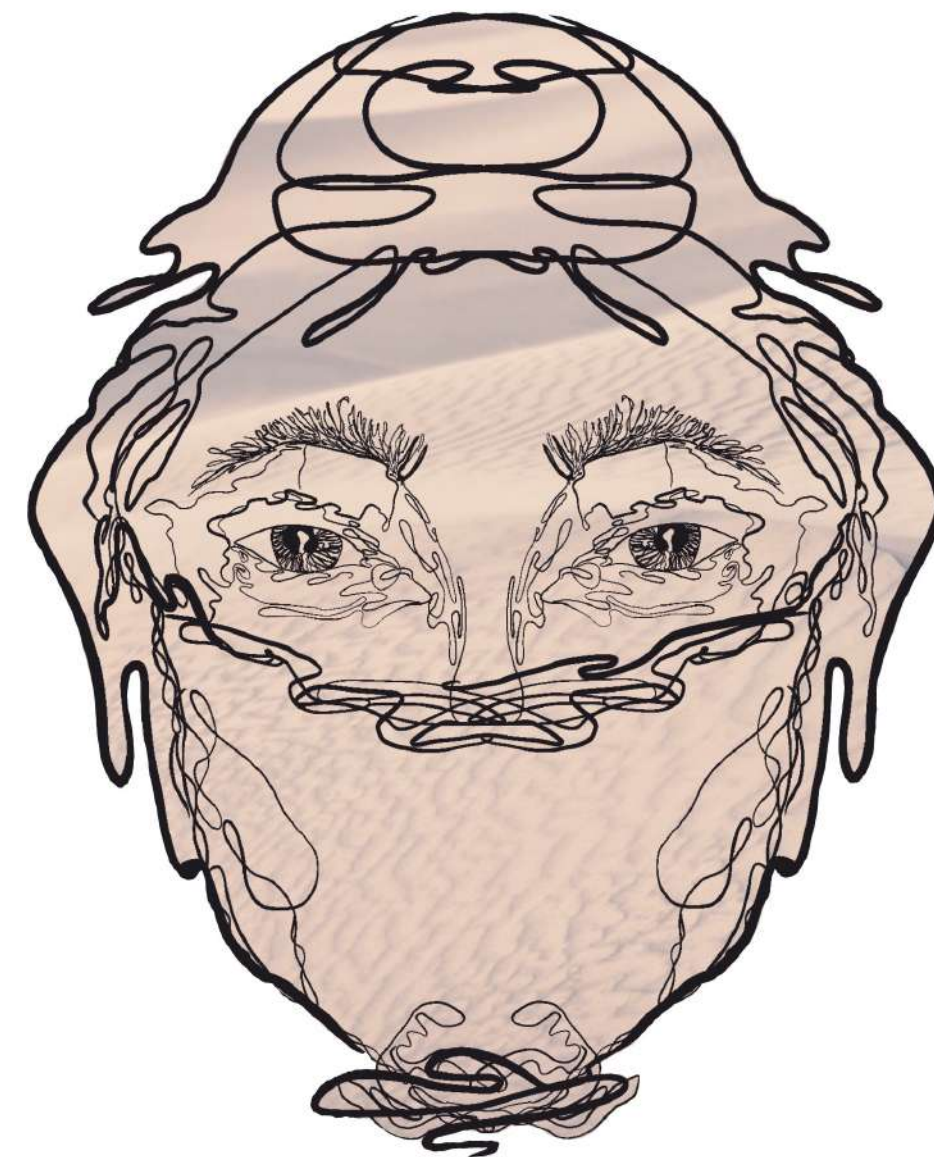
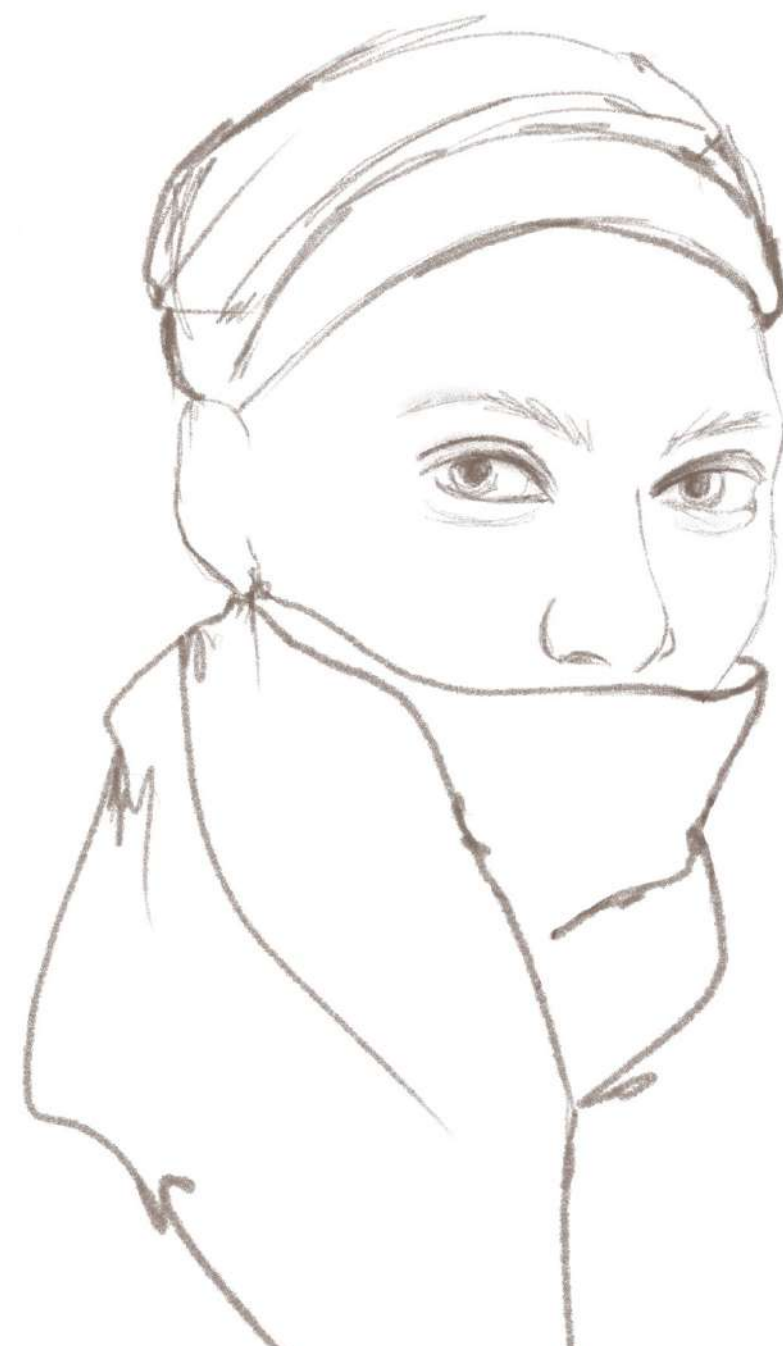
*Образ - людини пустелі, яка
насолюджується своїм способом
життя. Туарегу спокійно і легко
знаходиться в оточенні піску, вітру та
дюн. Він наповнений свободою і
відкритий усьому світові.*

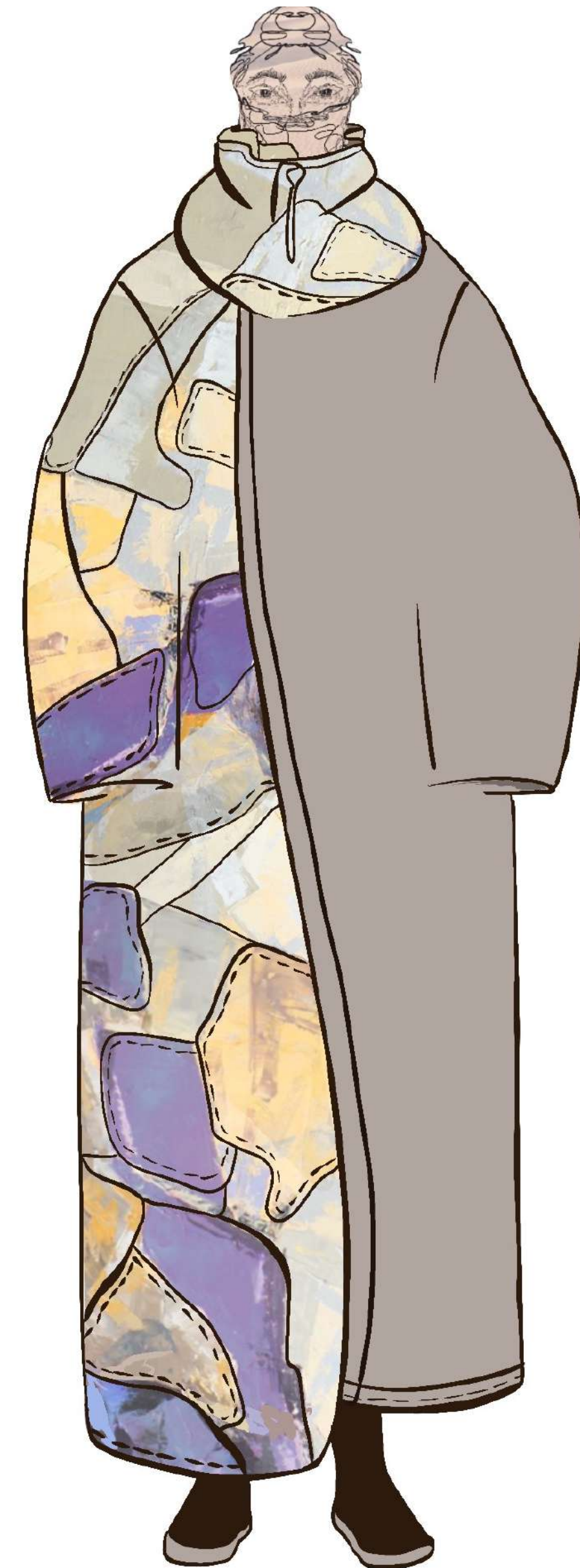
Мудборд та пошуки колірною рішення

Пошук образу

Колекція - серія

Колекція - гардероб

Арт - колекція

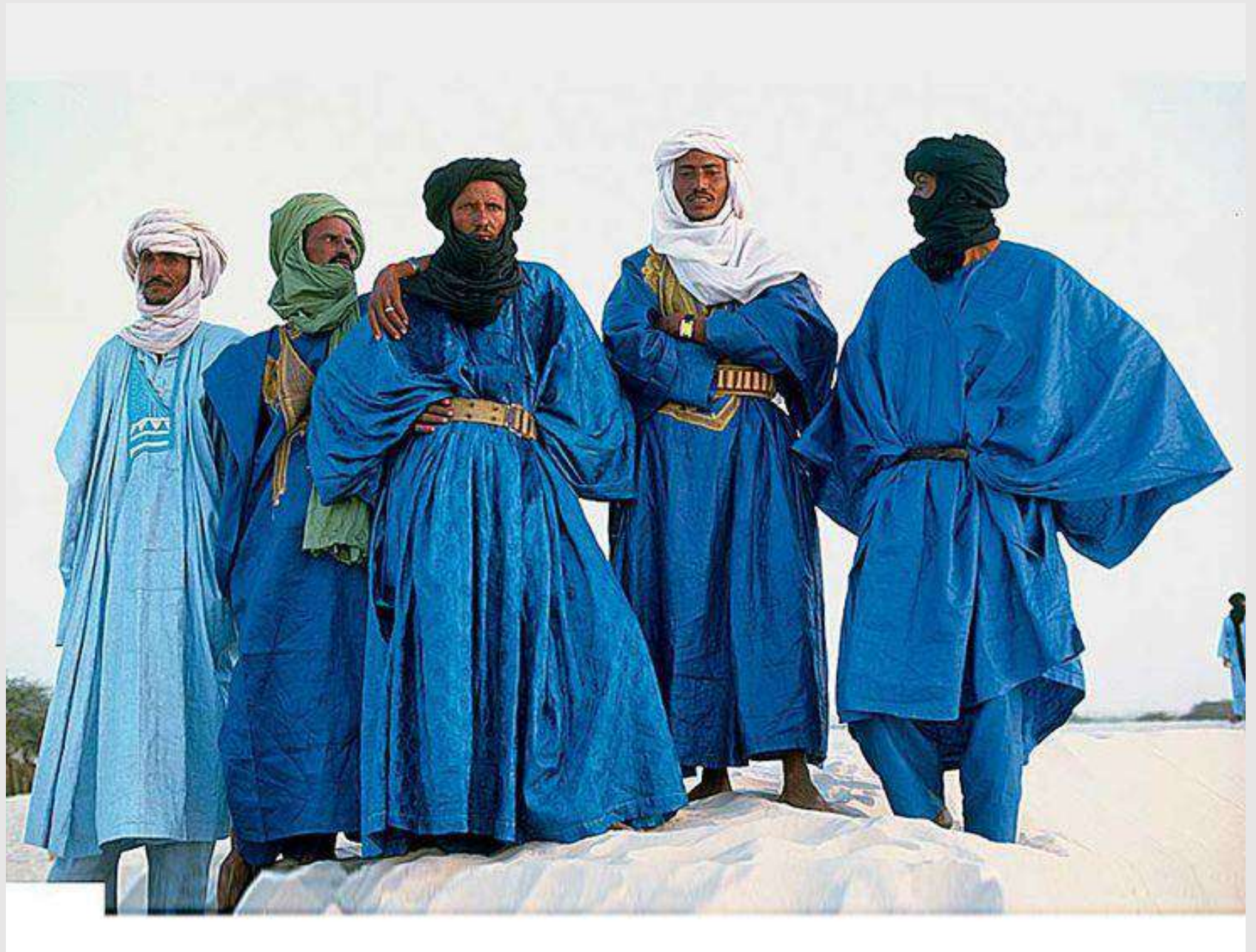

Дякую за увагу!

Сини вітру

Туареги,
тобто
«забуті
Богом»

Туареги: устрій та звичаї.

Туареги, тобто забуті Богом", так цей народ прозвали завойовники-араби за тривалий і наполегливий опір ісламізації в VIII-X століттях.

Туареги: невловимий, мандрівний по безкрайній пустелі народ, що з'являється немов з нізвідки і зникає в нікуди, безстрашно розправлявся з чужинцями, які приходили не з миром.

Туареги діляться на касты: благородних - імхаров; духовенство - інісліменов; пастухів васалів - Імрад; слуг - ікланов. Існують і дрібні категорії особисто вільних людей, що знаходяться в залежності від імхаров.

Імхари є туарегского аристократією. Назва імхари «благородні» має той же корінь, що дієслово «грабувати». Раніше джерелом їх існування був розбій. Долати величезні відстані в пустелі, грабувати, ризикувати життям, боротися і вбивати - ось життя, гідна вельможного туарега.

Ініслімени - клас духовенства, які виконують роль священиків, духовних вихователів і вчителів Корану.

Найчисельнішою кастою є Імрад: їх в 5-8 разів більше, ніж імхаров. Кожному імхарському клану було підпорядковане кілька імрадських, які платили данину козами, і надавали на час верблюдів.

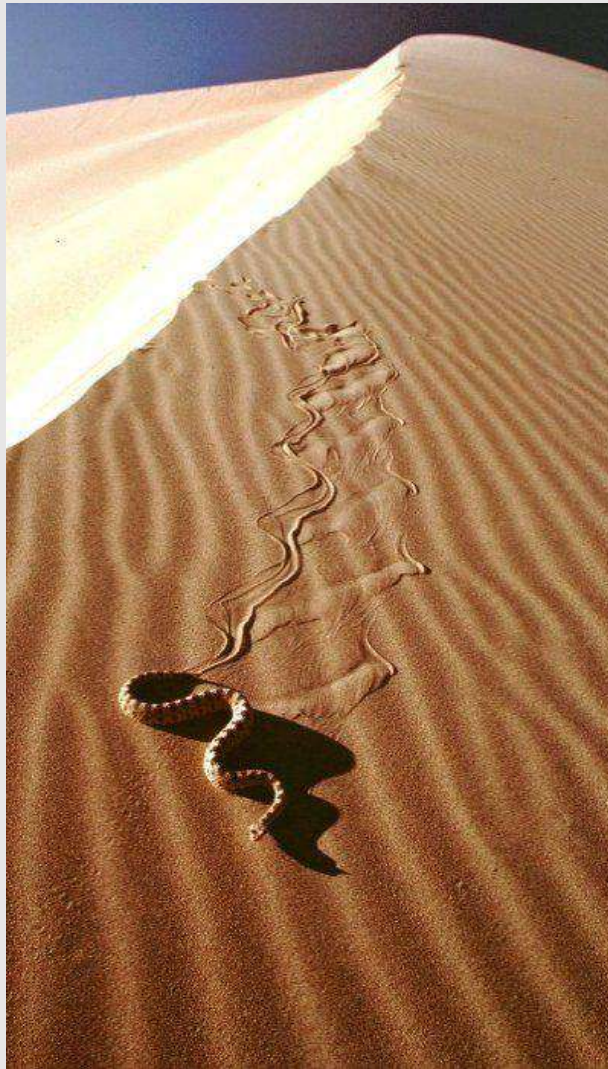
На становищі кріпаків знаходилися осілі землероби Харатін; вони вирощували в оазисах фінікові пальми, просо, кавуни і дині, а частина врожаю віддавали імхарам. Нижню сходинку кастової ієрархії займають нащадки рабів іклани - «слуги». За походженням іклани - негри, захоплені туарегами під час набігів. Іклани вирощують для своїх господарів просо, пшеницю, доглядають за їх садами і городами в оазисах, пасуть їх худобу.

Клімат

Турега всього 5,2 млн. чоловік, але розселені вони на величезній території пустелі Сахари і степів прикордонного Сахеля. Клімат, переважно, **тропічний і субекваторіальний**. Більше половини туарегів живе на півдні Сахари і в Сахеле - в Нігері, Малі і Буркіна-Фасо - 3, 76 млн .; інші на півночі - в Алжирі та Лівії - 1.44 млн. чоловік.

«В пустелі є все. Це завершена система »

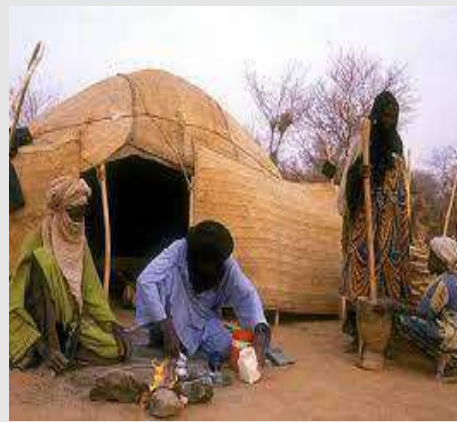
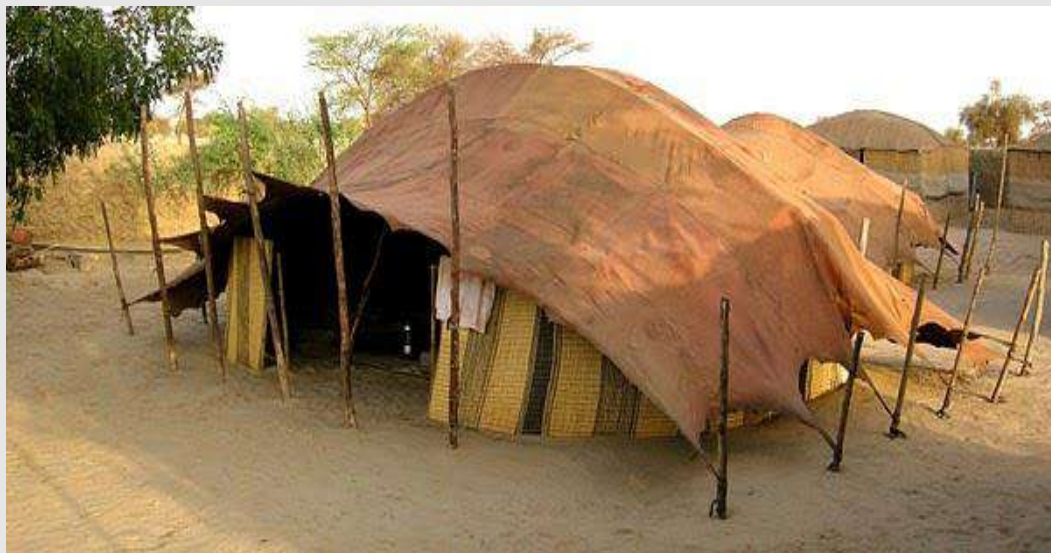

Побут

Туареги розташовують стоянки в місцях, де пасовище багато кормом для худоби і де близько є водойма. **Намет (ехан)** являє тент, зшитий з 30-40 квадратних шматків шкіри (до 80 шматків, якщо це намет для зборів). Високо цінується м'яка і міцна шкура муфлона. Там, де муфлони не водяться, використовують бичачі шкіри. Намети розділені циновками на чоловічу і жіночу половини. Чоловік і жінка сплять кожен на своїй половині: хлопчики - з батьком, дівчинки - з матір'ю. Червоний колір, в який пофарбована шкіра, вказує на те, що хазяїн належить до вищого в ієрархії туарегів стану воїнів.

Туареги тримають овець, кіз, ослів. І верблюдів, які головні тут.

Релігія

Туареги - мусульмани-суніти, але у них збереглися пережитки матриархату. Жінки користуються небаченим у арабів повагою. У туарегів, та ж матрилінейная система спорідненості та успадкування, коли нажите чоловіком отримують не його діти, а діти сестри. У родині жінки володіють землями і сімейними цінностями, і тільки їм належить право на розлучення. Будинок туарегів називають по імені господині - його глави. У разі розлучення чоловік залишає будинок, залишаючи там дружину і дітей.

Чоловіки імаджегани не тільки вміють воювати, але красиво доглядають і присвячують коханим вірші. Жінки аристократки гідні своїх шанувальників - вони володіють грамотою, складають вірші і пісні і співають під акомпанемент амзада - однострунні скрипки. Ці пісні, а також танці виконуються на Ахалая - зборах незаміжніх жінок і юнаків.

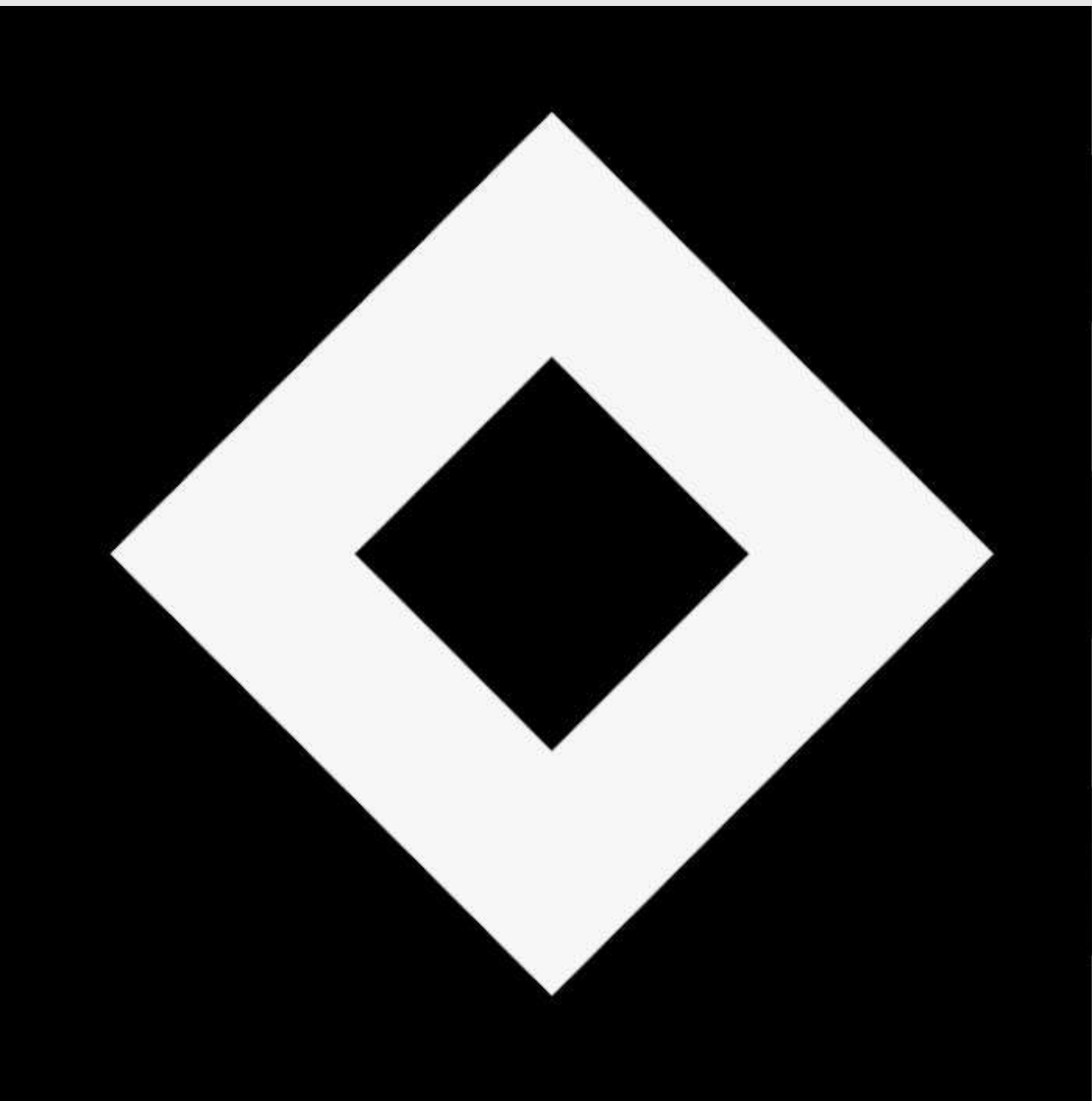
Традиції

Згідно з повір'ям туарегів, злі духи можуть проникнути в тіло чоловіка через рот, ніс і вуха. Саме тому чоловіки з 18 років обов'язково покривають голову хусткою синього або білого кольору, який називають тальгімус або лисицям. Ходити з відкритим обличчям у чоловіків-туарегів вважається крайнім ступенем непристойності. Через цієї унікальної традиції туарегів нерідко називають «народом покривала».

На окрему увагу заслуговує мова туарегів, який називається тамашек. Взагалі він відноситься до берберським мов, але тамашек досить сильно відрізняється від мов берберів Атлаських гір. Що цікаво, туареги одночасно використовують дві системи письма: тіфінаг (походить від древнелівійського листи) - для жінок і арабіца (та сама арабська в'язь) - для чоловіків.

Туареги - народ дуже консервативний. Їх культура, звичаї і традиції в цілому не зазнали серйозних змін протягом декількох тисяч років існування. Навіть іслам не зміг змінити життєвий уклад «синів вітру» - вільних і гордовитих жителів одного з найнебезпечніших і непривітних регіонів світу.

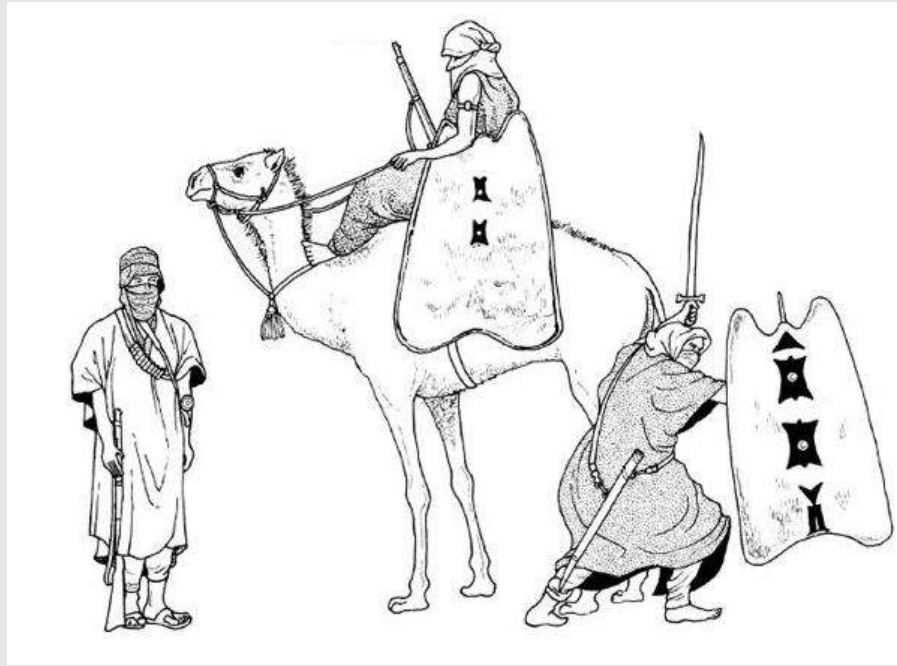

Ремесла

Туареги багато століть відігравали головну роль в транссахарській торгівлі: водили каравани з найдорожчими товарами (як правило, з сіллю і золотом). І арабські, і європейські торговці довіряли саме туарегам завдяки їх безстрашності і войовничому вподобі. Більш того, цей народ ніколи не торкається до золота: туареги вважають, що воно несе лише смерть і хвороби. Тому прикраси «сини вітру» носять тільки срібні.

Образ: Туарег – воїн

Туареги: невловимий, мандрівний по безкрайній пустелі народ, що з'являється немов з нізвідки і зникає в нікуди, безстрашно розправлявся з чужинцями, які приходили аж ніяк не з миром.

Туареги славилися на всю Африку високою якістю своїх шкіряних ременів, піхов і сумок, в яких вони носили свою зброю і спорядження. Щити мали "чемоданні" ручки і завжди прикрашалися многоточечним мотивом, вирізаним на поверхні шкіри, іноді з невеликими трикутниками або прямокутниками із зеленої шкіри або червоної тканини, які кріпилися заклепками з міді або білого металу.

В одязі туареги воліють синій колір, одержуваний від фарби індиго. Одяг складається з широких штанів, зав'язаних на щиколотці, шкіряного, обшитого білим полотном пояса і туніки темно-синього кольору - доккалі. У прохолодну погоду носять вовняні накидки. Туарег не знімає лисицям навіть під час їжі і сну. Він лише злегка відсуває його, щоб покласти їжу в рот. Вищі каста НЕ татуюють і не розфарбовують тіло, як це роблять іклани. Туареги - чоловіки і жінки, відчують нестримну пристрасть до коштовностей і прикрас. Імхари до недавнього часу, а деякі до цього дня, носять на поясі довгий меч - Такуба, привілей аристократів.

Велика увага туареги приділяють зачісці. Молоді люди голять голову, залишаючи лише поздовжню смугу волосся або пасмо на маківці. Дорослі чоловіки носять довге волосся, заплетене в кіски, і виголюють спереду частина голови. Традиційно розташування хустки говорило про настрої її носія.

Ті, хто їздить на верблюдах, туареги носили білі, сині або чорні мішкуваті штани і пару Гандара - бавовняних блуз (просторі сорочки, які носять без пояса) в стилі пончо (т. Е. Без рукавів або з дуже широкими рукавами), а також шкіряні сандалі.

Воїни також використовували синій кохль (підводку для очей) для захисту від пилу і відблисків. Крім цього, їх речі, просочені натуральної синьою фарбою, також залишали сліди на шкірі, через що воно ставало брудно-синюватою. Це у туарегів вважалося символом престижу і саме завдяки цьому вони отримали назву "Сині люди".

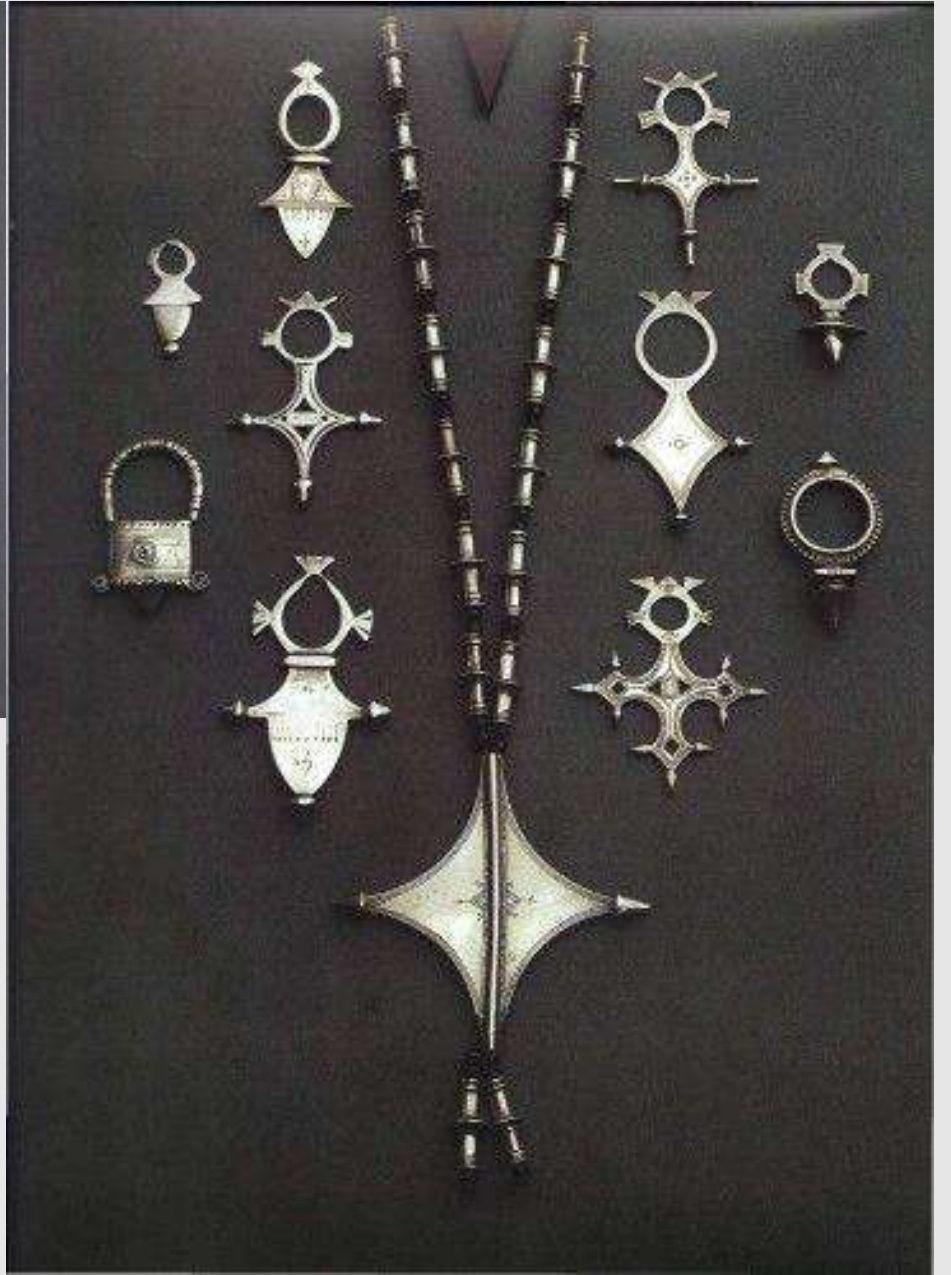
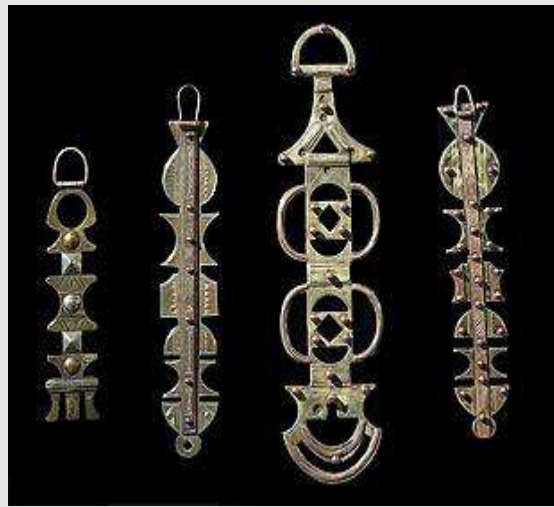
Аксесуари

Туареги ніколи не торкається до золота: туареги вважають, що воно несе лише смерть і хвороби. Тому прикраси «сини вітру» носять тільки срібні. У них дуже багато багатих і незвичайних прикрас, серед яких поширений амулет, точніше амулетніца, який називається **тчерот** (Tcherot - лист, повідомлення або документ, на якому щось написано).

Амулетніца є шкіряною або металевою коробочкою, яку носять на шиї. Всередині знаходиться сам амулет. Туареги вважають, що невдача любить все яскраве - камінь приманює її, але потрапляючи в амулет вона вже не може вибратися з лабіринту.. Тчерот (Tcherot) часто має форму металеві або шкіряною коробочки- шкатулки, квадратної або прямокутної. Ефективність талісманів полягає в вірі в їх внутрішню силу, яка, як вважається, походить від металу, з якого вони зроблені (срібло, желеезо, мідь, латунь), від їх змісту і від їх форми. Часто на ньому нанесений жіночий символ «Х» в якості базової форми, що походить з давньої цивілізації середземноморського регіону, кола, трикутники; а також спіралі.

Символіка та колір

Індиго - один з найдавніших барвників, який отримували з рослинної сировини - тропічної рослини *Indigofera*.

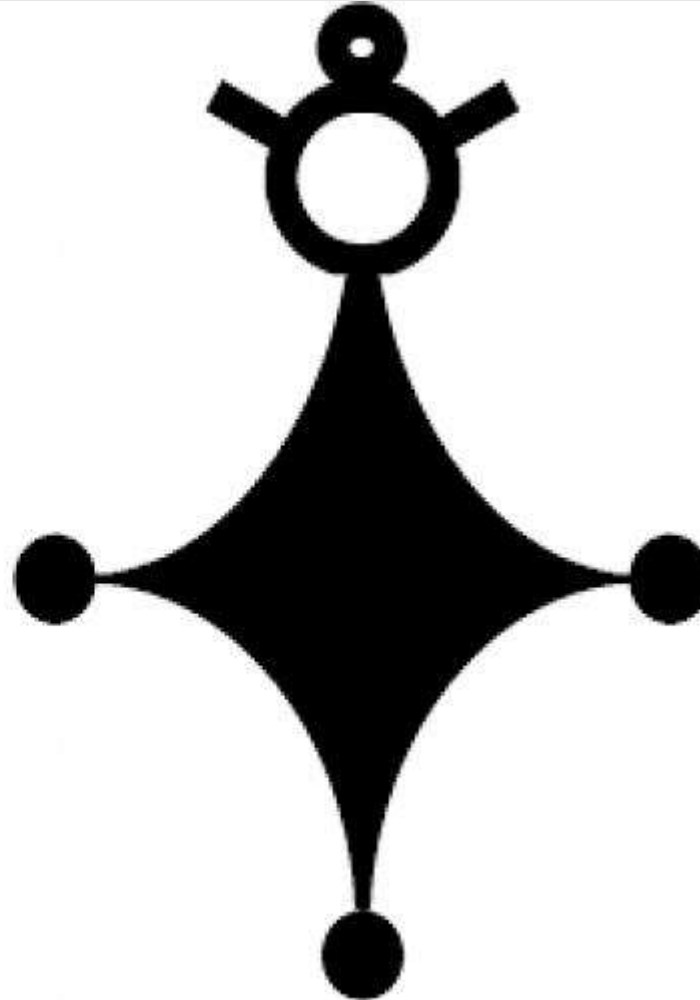
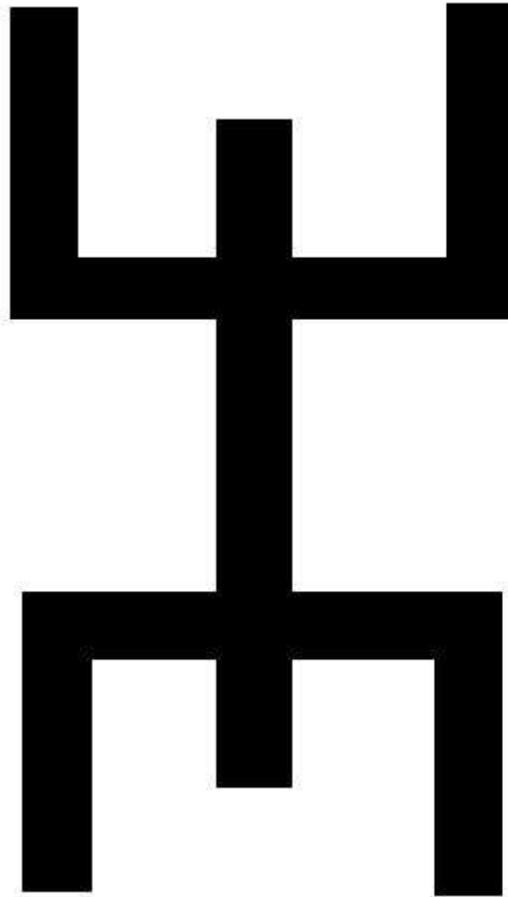

Раніше індиго відносилось до дуже дорогим барвників, оскільки рослин, з яких можна добувати індиго, не багато. В даний час індиго отримують синтетично.

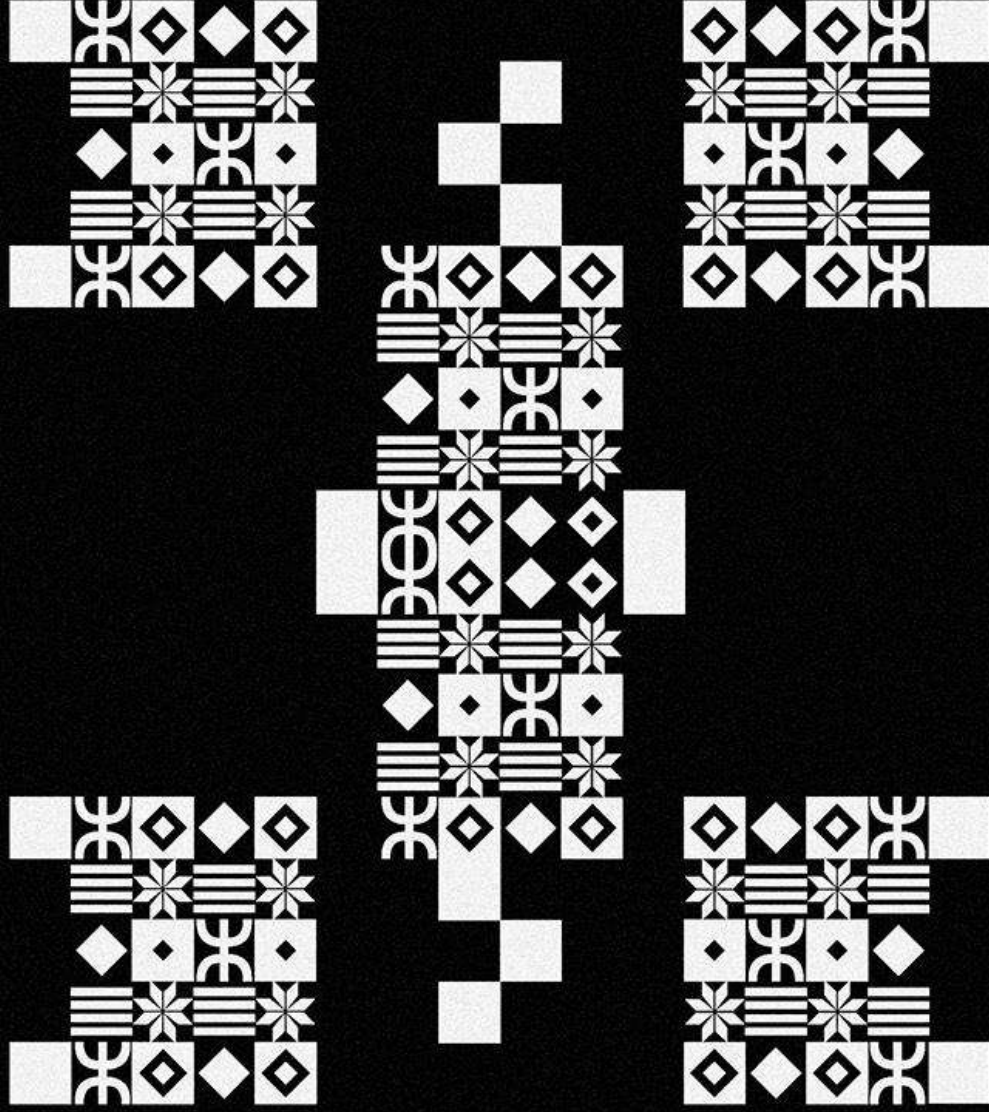

"Канага" і "Хрест туарегів"

"Канага" - символ, який нагадує чоловічка з піднятими руками.

Агадескскій хрест (ромбовидна зірка з увігнутими сторонами і 4 променями, верхній промінь якої переходить в плоске кільце, а три інших променя увінчані конусоподібними наконечниками) або, як його ще називають, хрест туарегів.

MOODBOARD INSPIRATION

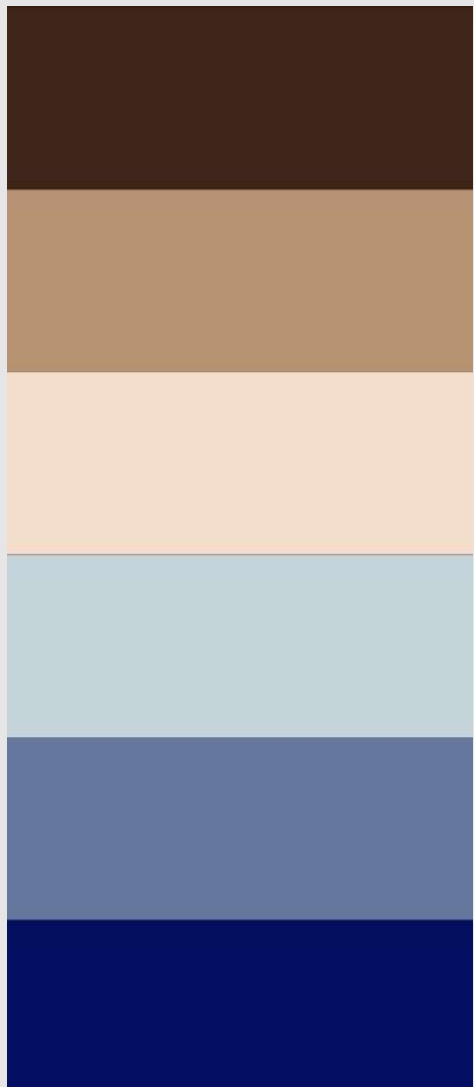

Cuma

Bimpy

MOODBOARD COLOR

Реконструкція образу-носія

Аналоги Творча студія: Un Barco

Світильники вичної роботи
спільний проект з Afrika
Tiss.

Основним напрямком
проекти було глибоке
висвітлення споконвічних
тиареговських знань про
обшиві шкіри з
використанням місцевих
ресурсів. За основи був
изятий каледас, природним і
ясним ресурсом в Буркіна-
Фасо.

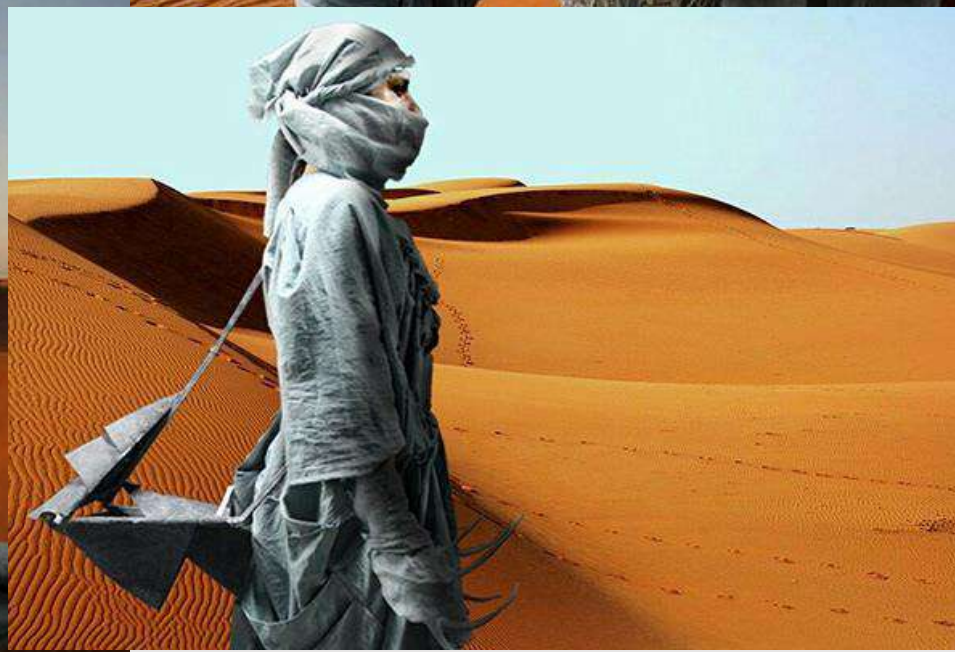
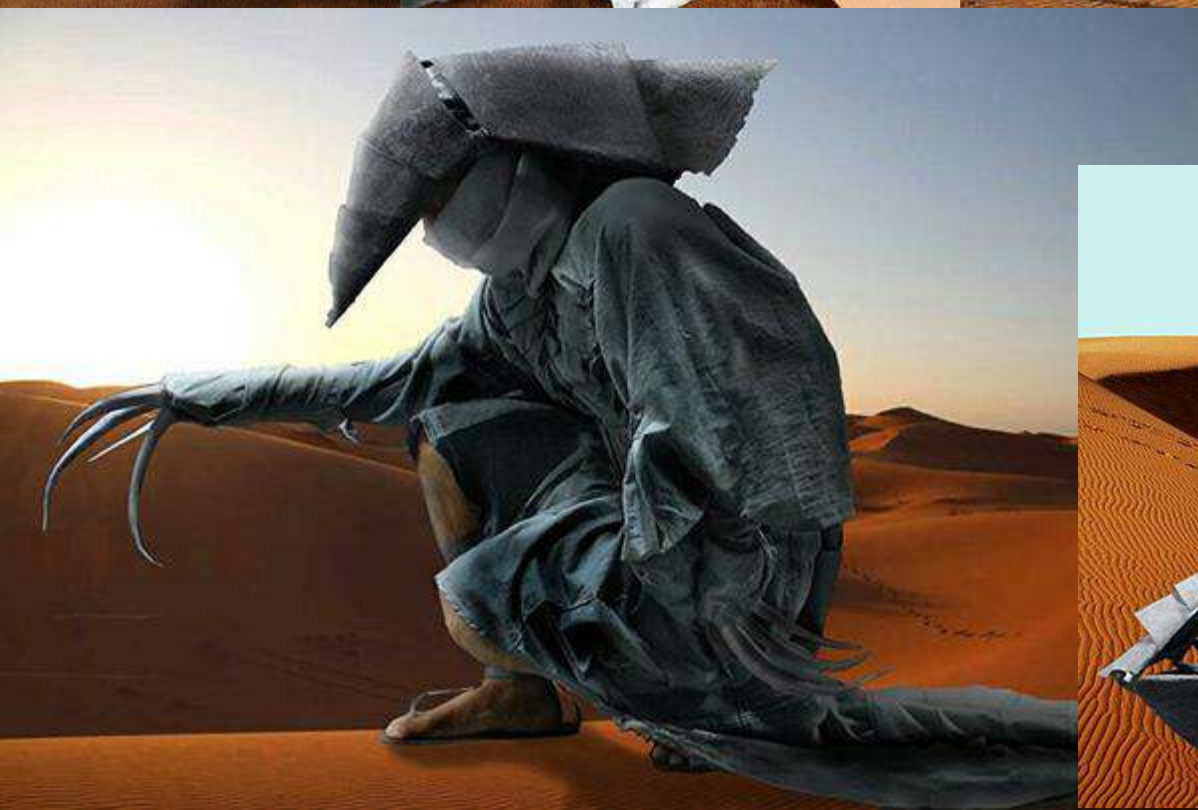

Дизайнер: Тіяна Младенович – сучасний і сценічний дизайнер костюмів з Сербії.

Колекція тиарегів заснована на ідеї багатoshарового одягання пистельних людей. Одяг призначений для захисту тіла, тому тіло досить покрите.

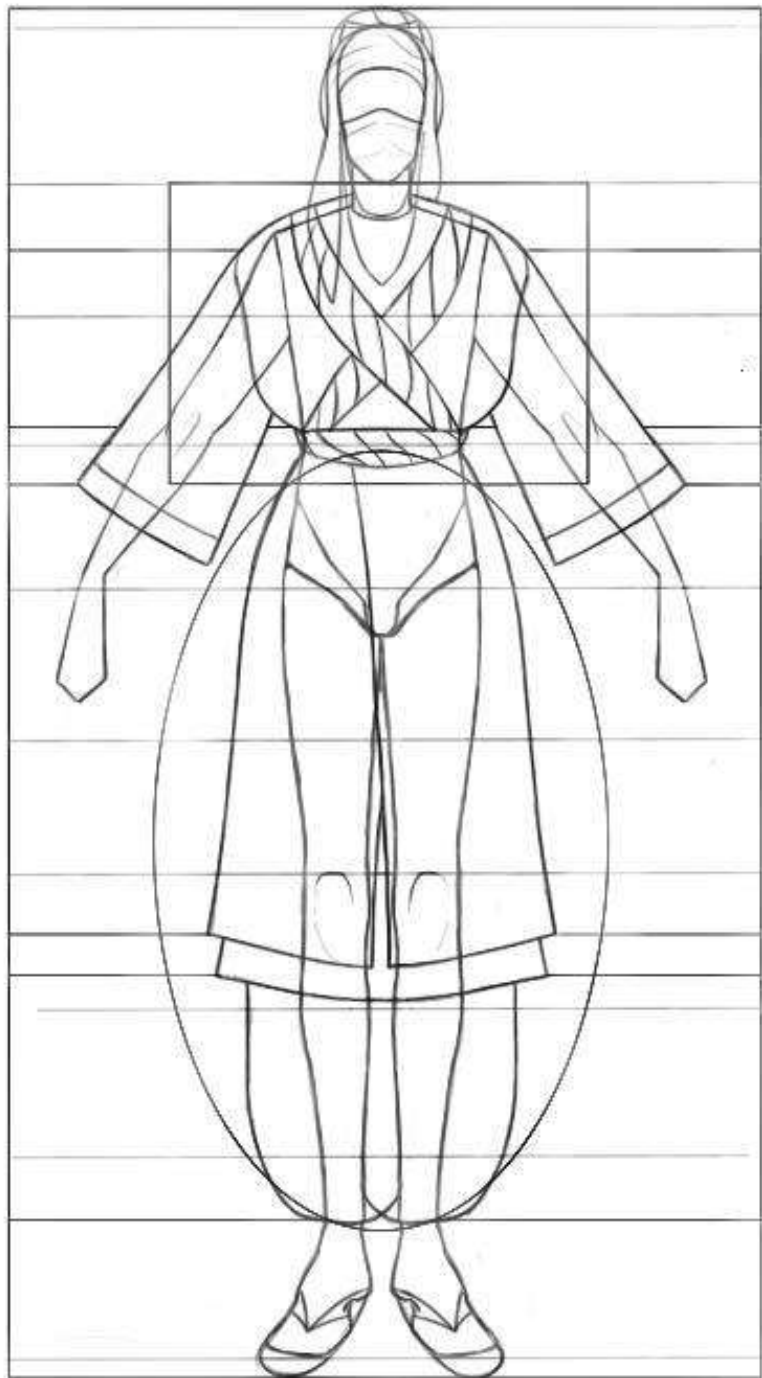

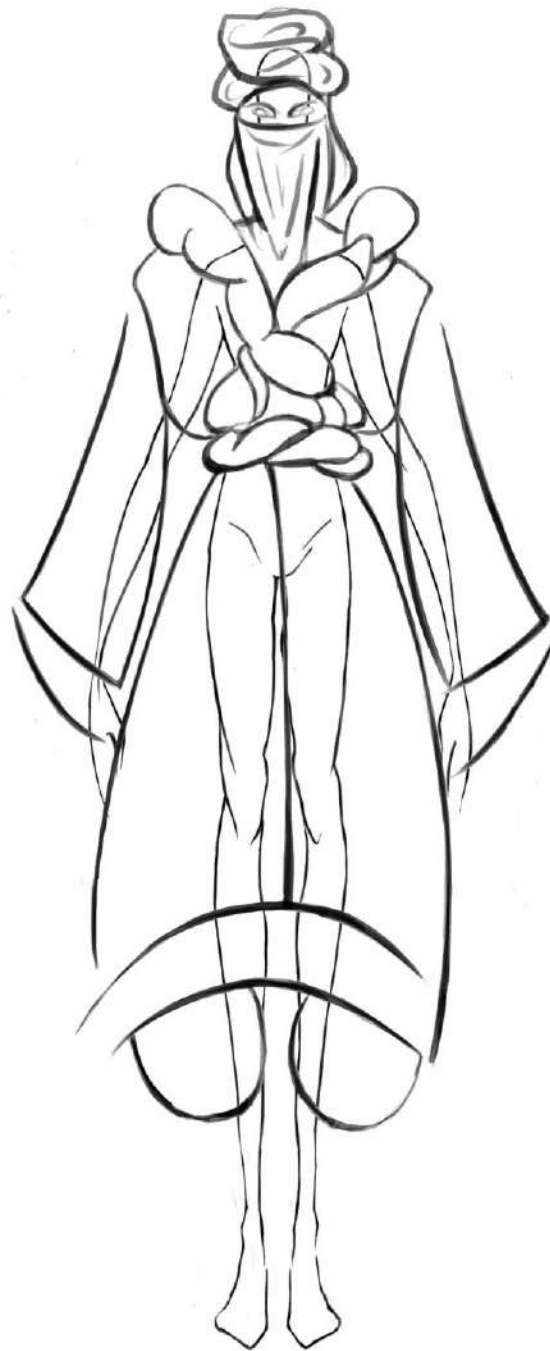
Лизайнер:
Амілкар Толоза
Лизайнер одягу
ЦВА

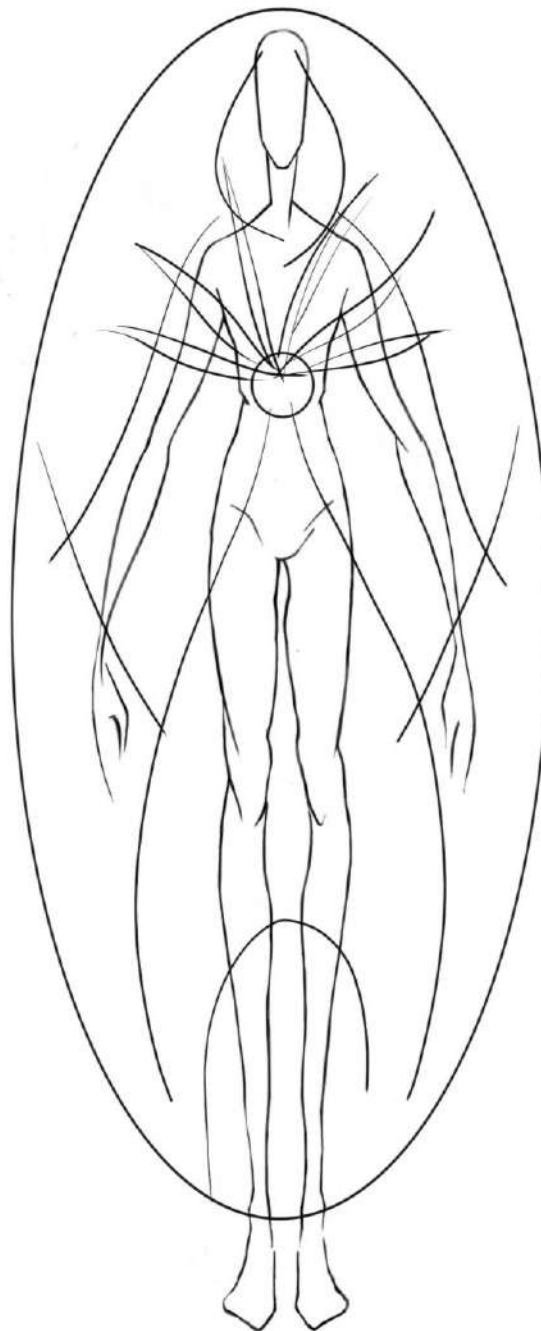
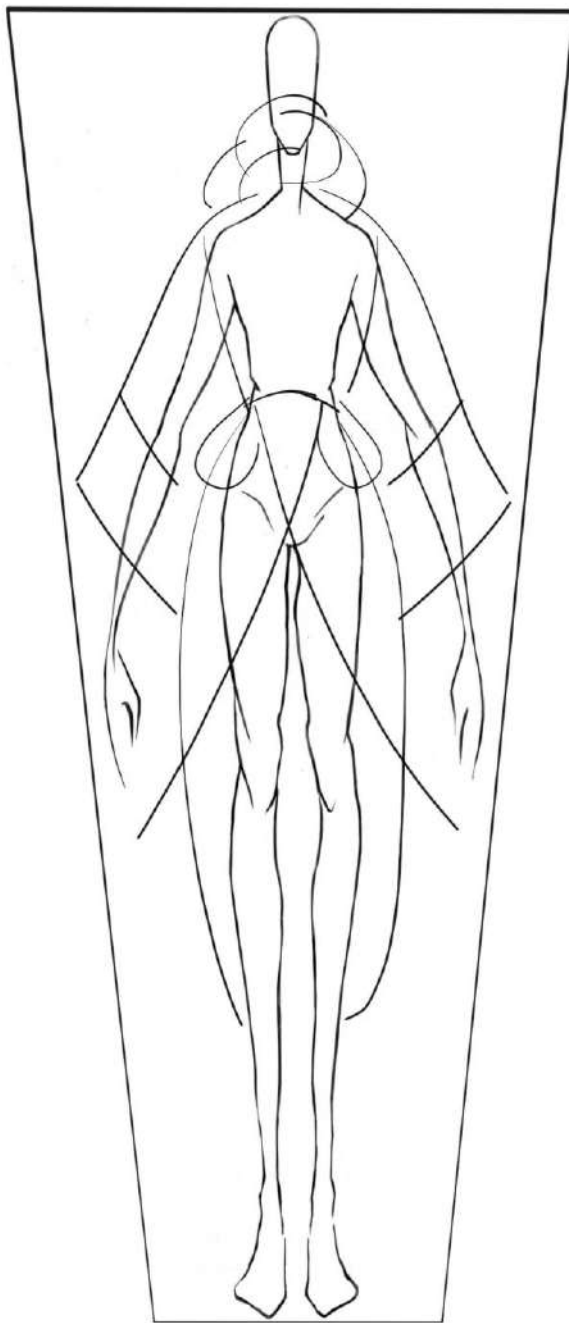
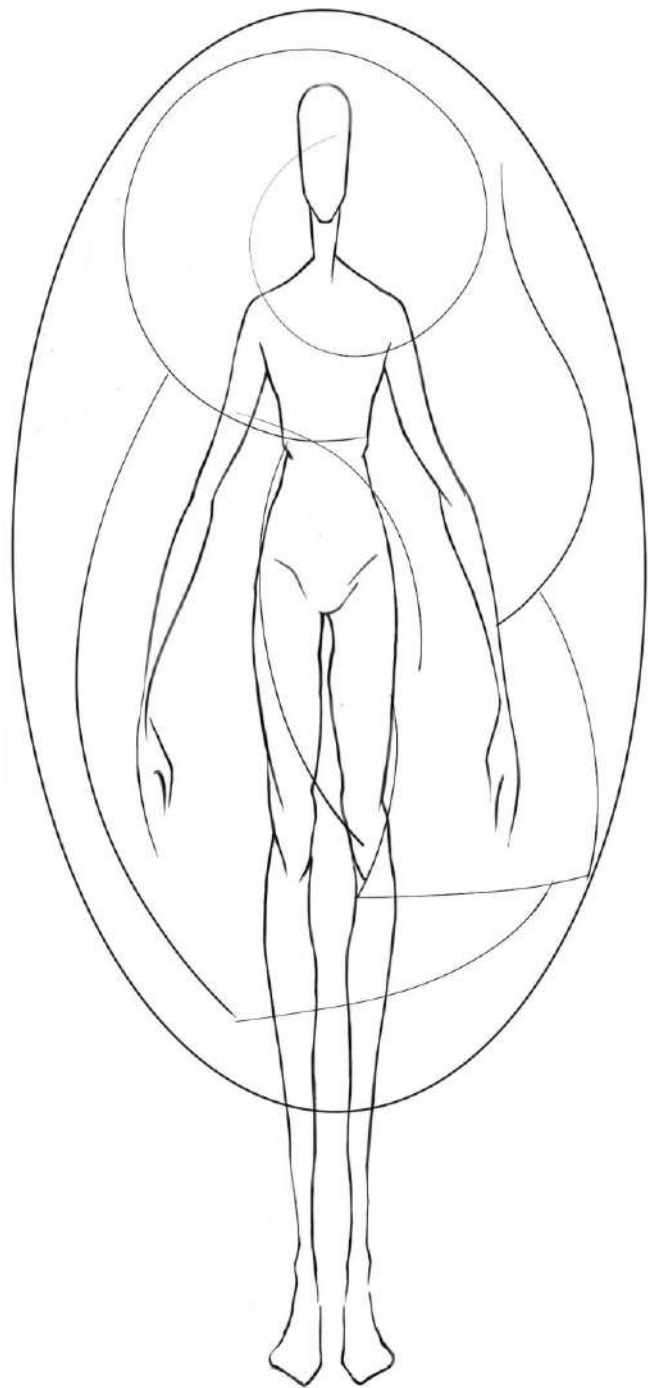
Гібридизація
тиарег-
броненосці.

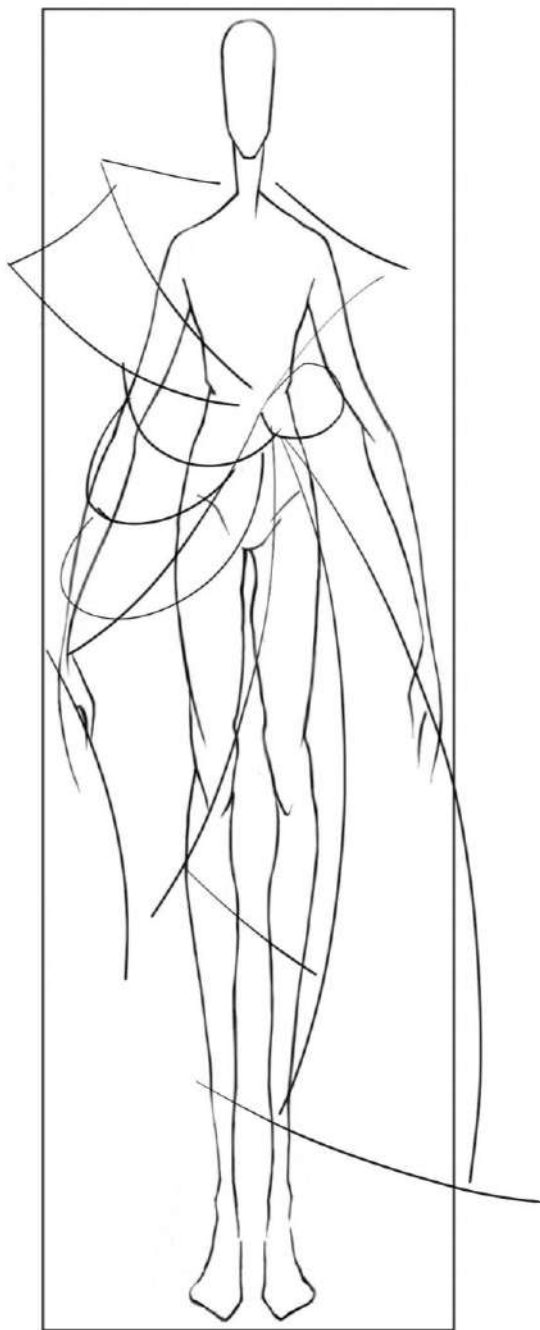

Структурний розбів
костюма туарега-воїна

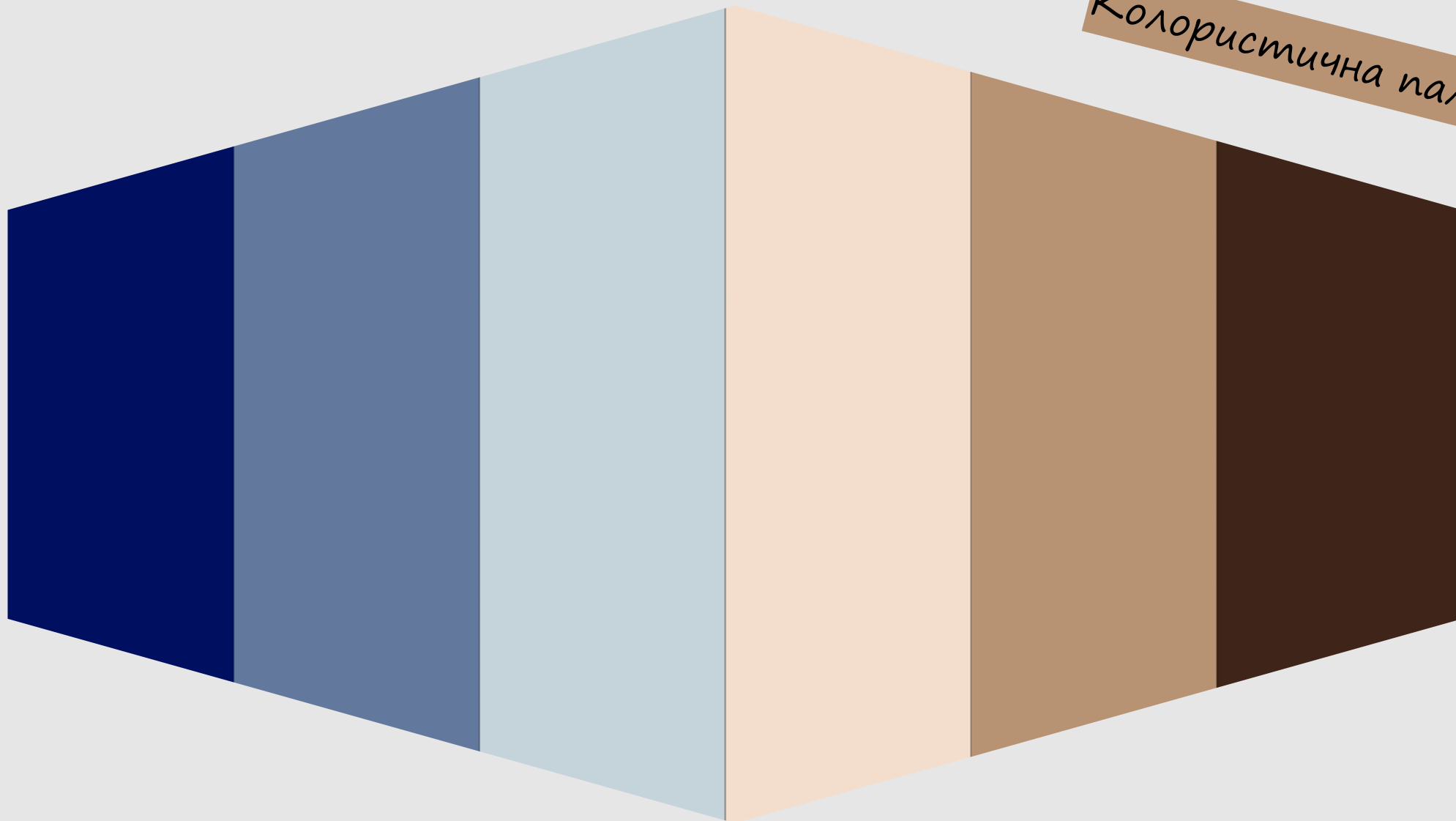
Стилізація.
пошук форми

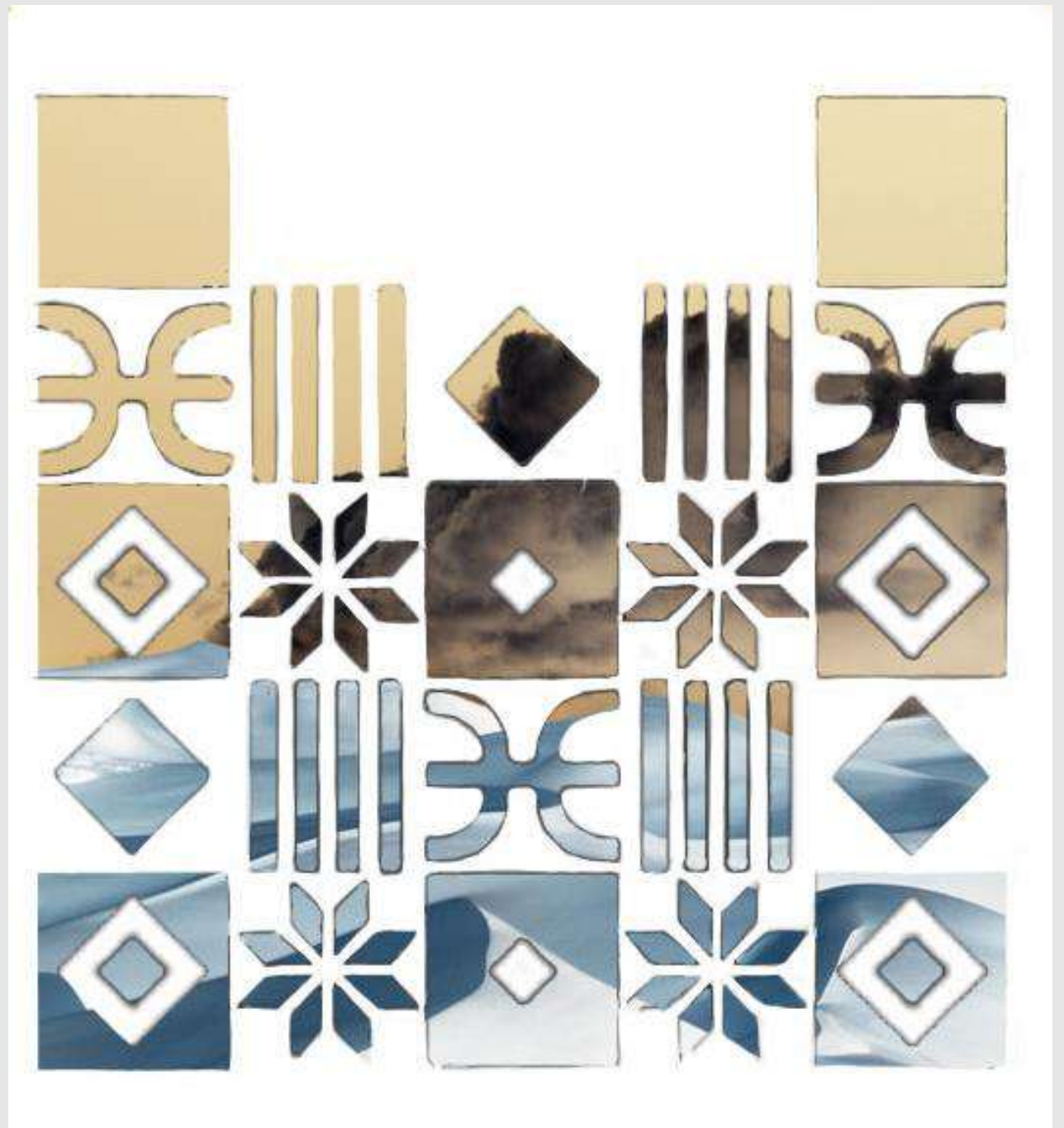

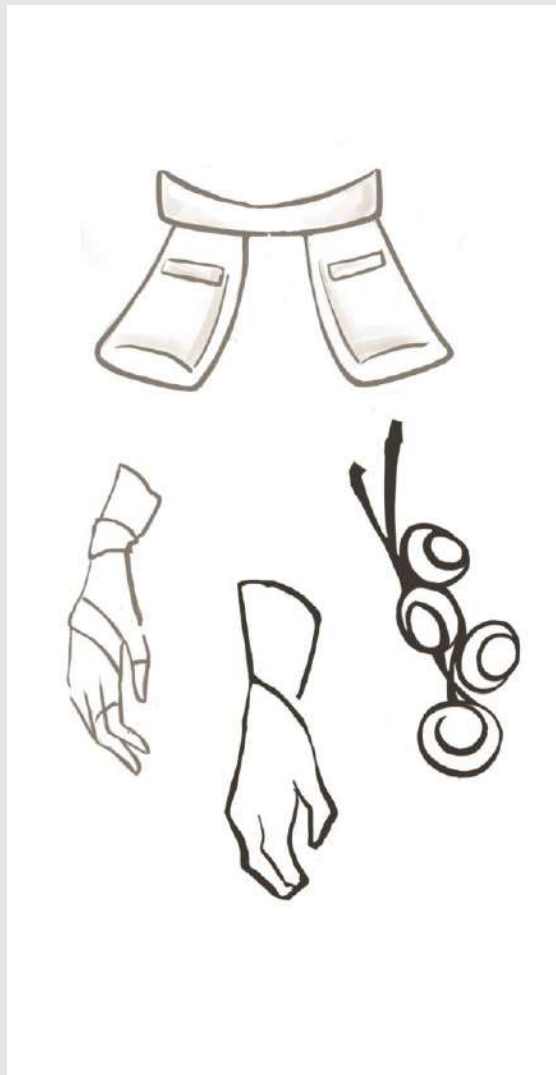
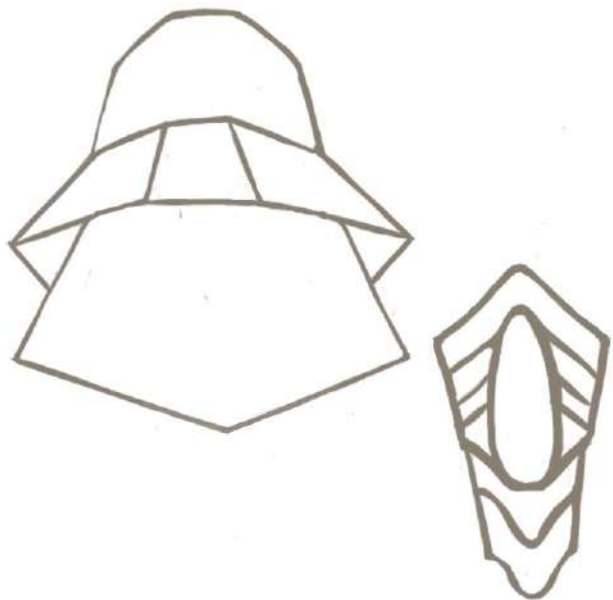
Колористична палітра

Розробка авторського текстилю

Розробка взуття, головних уборів, прикрас і аксесуарів

Коллекция серия

Колекція гардероб

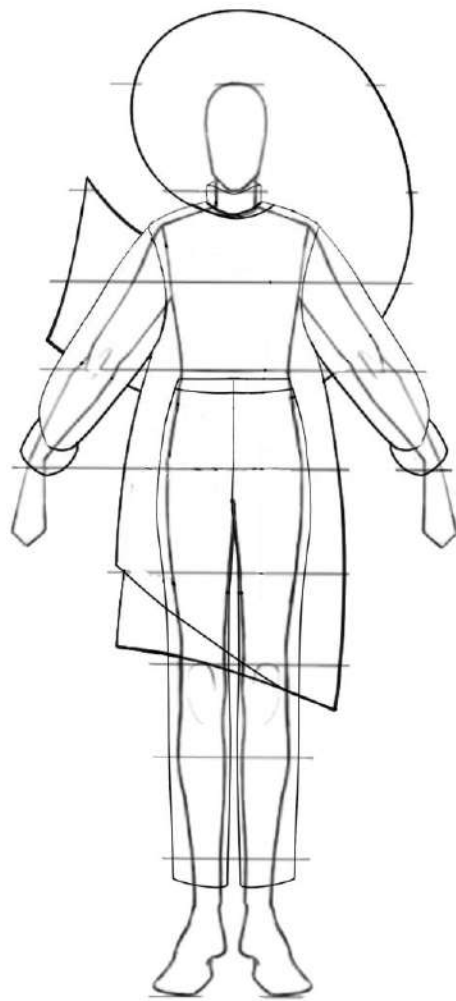
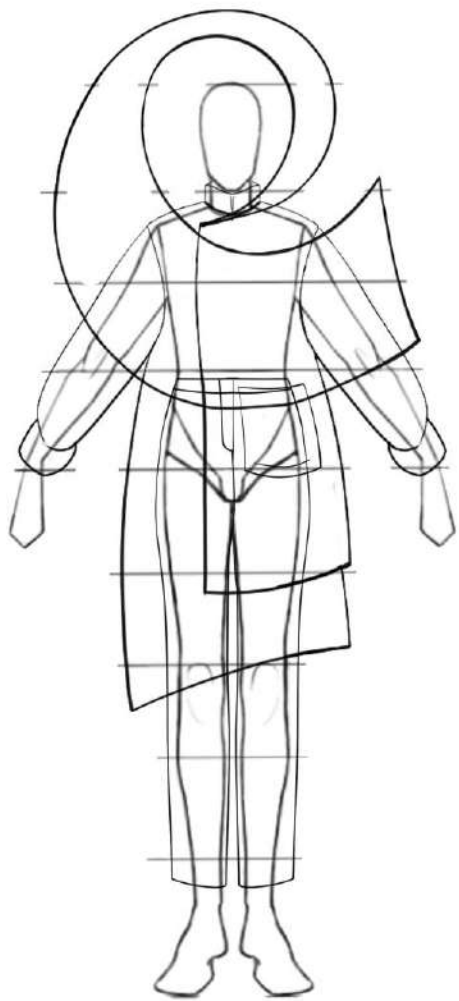

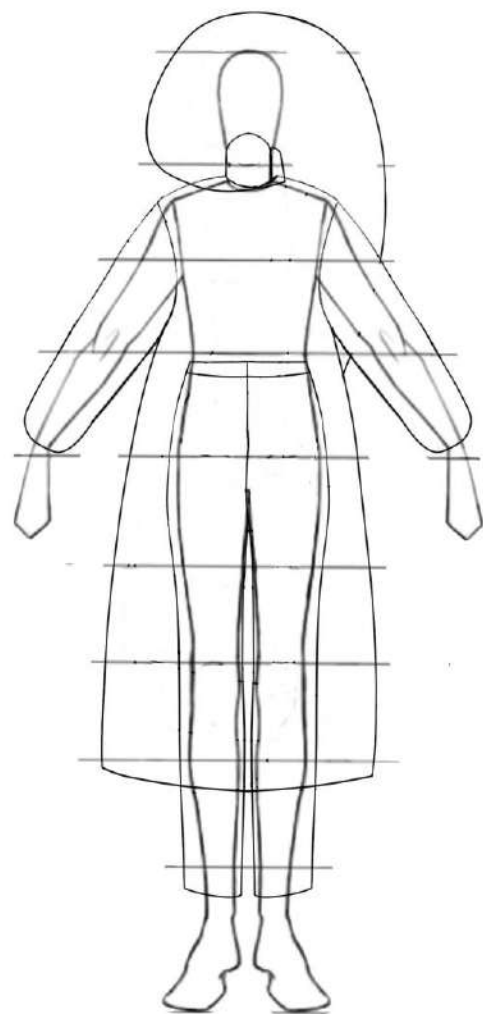
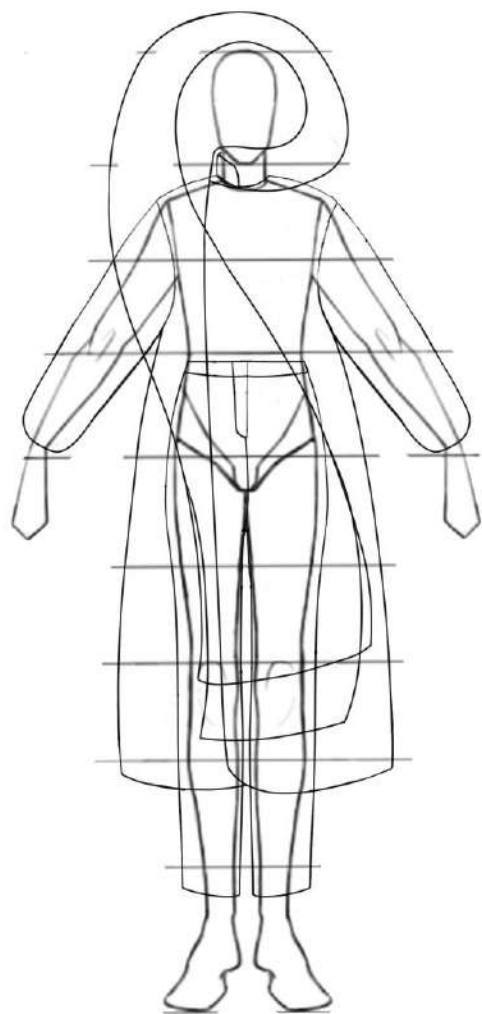
АРТ
КОЛЕКЦІЯ

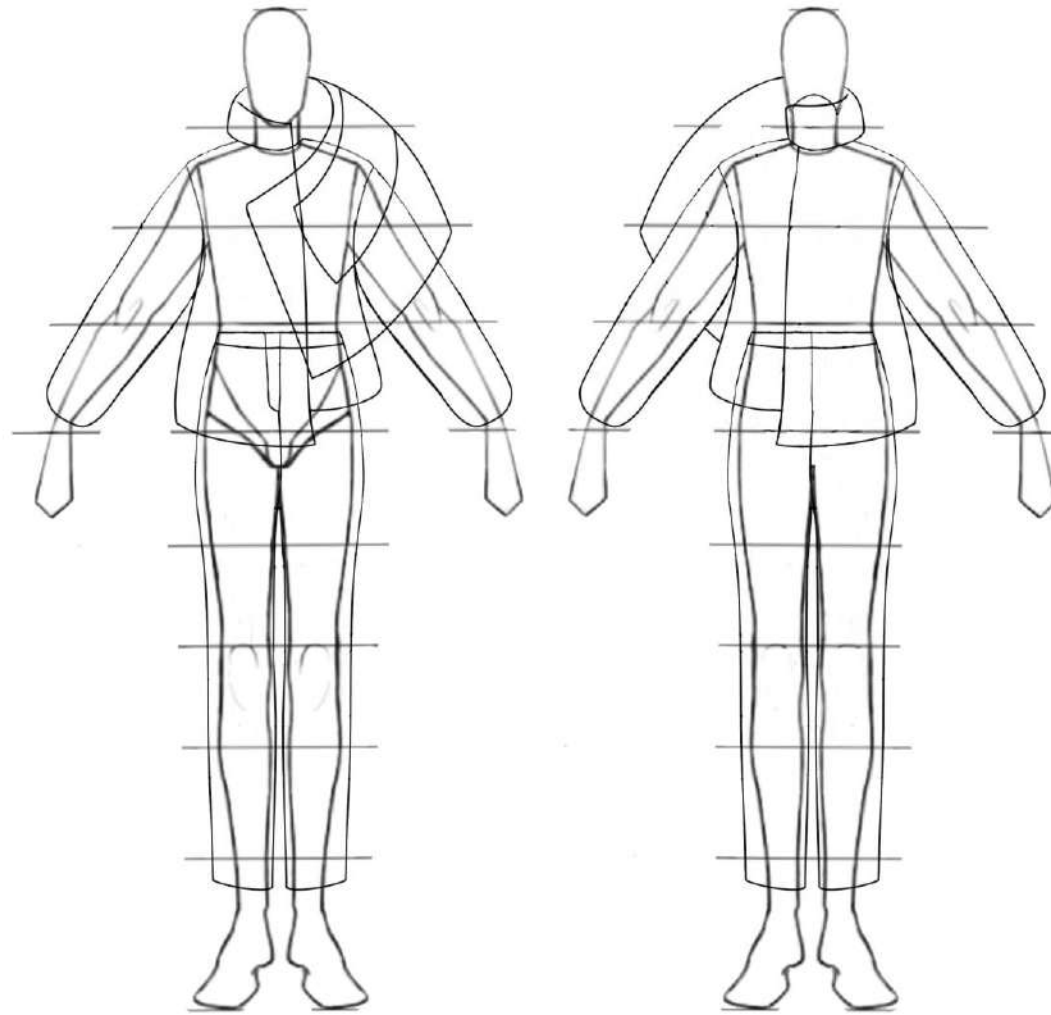

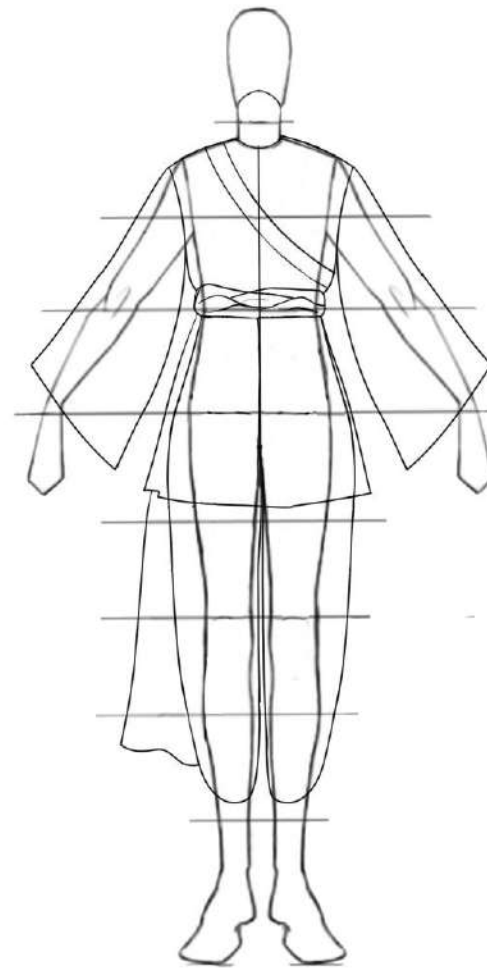
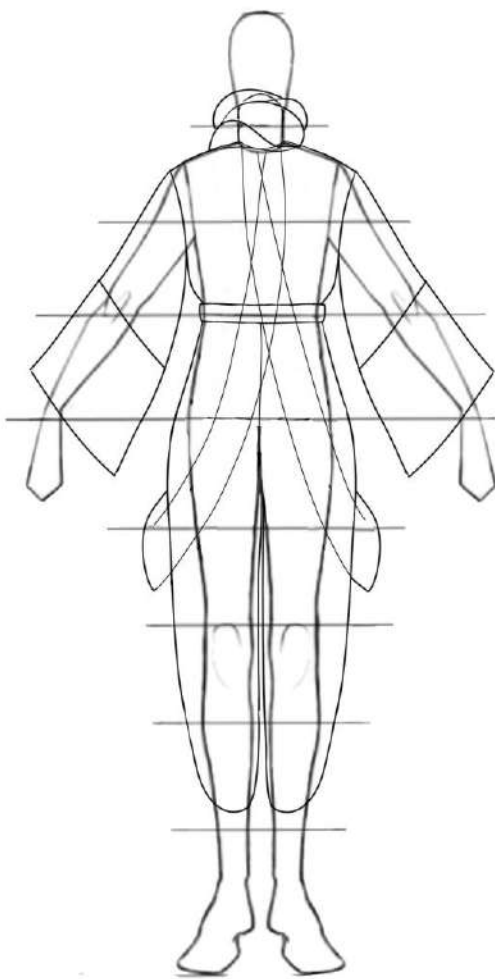
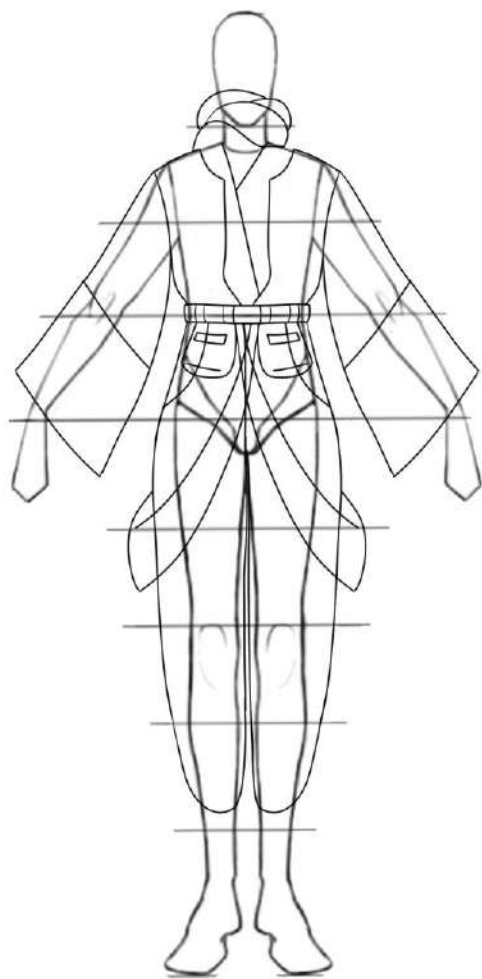
Технічні рисунки: серія

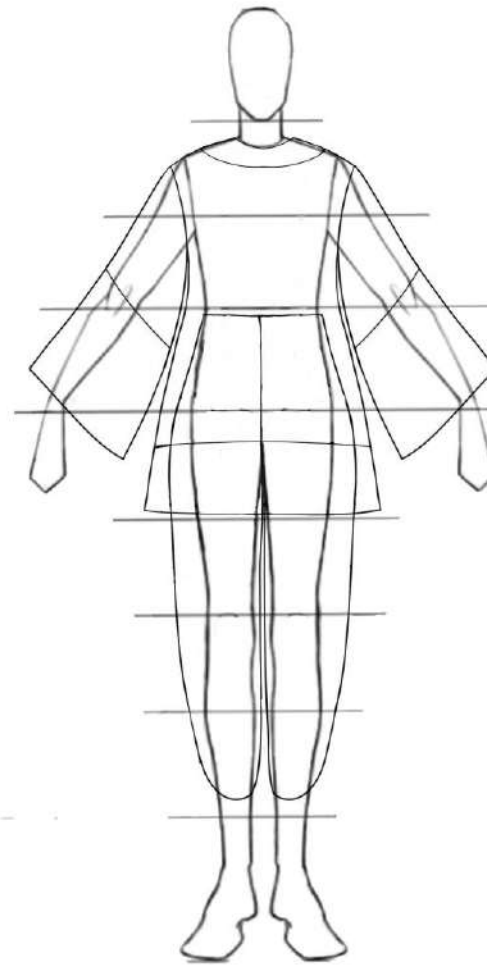
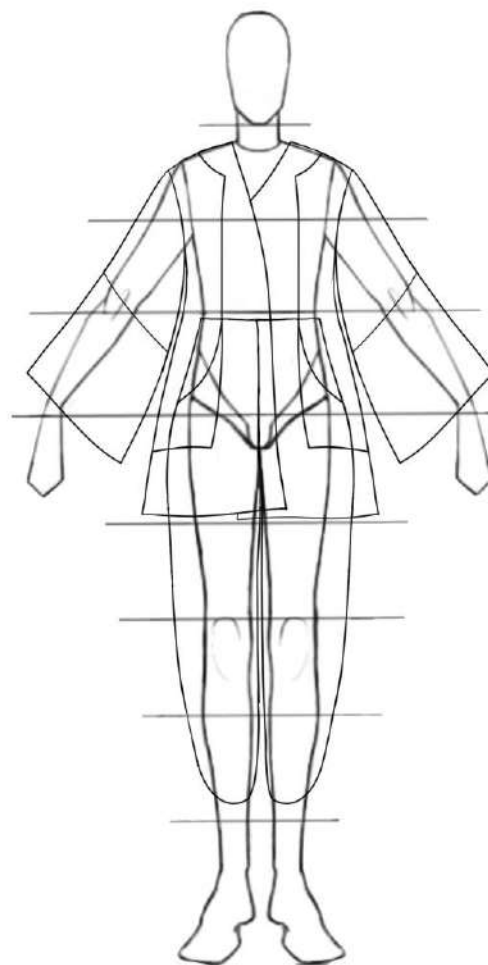
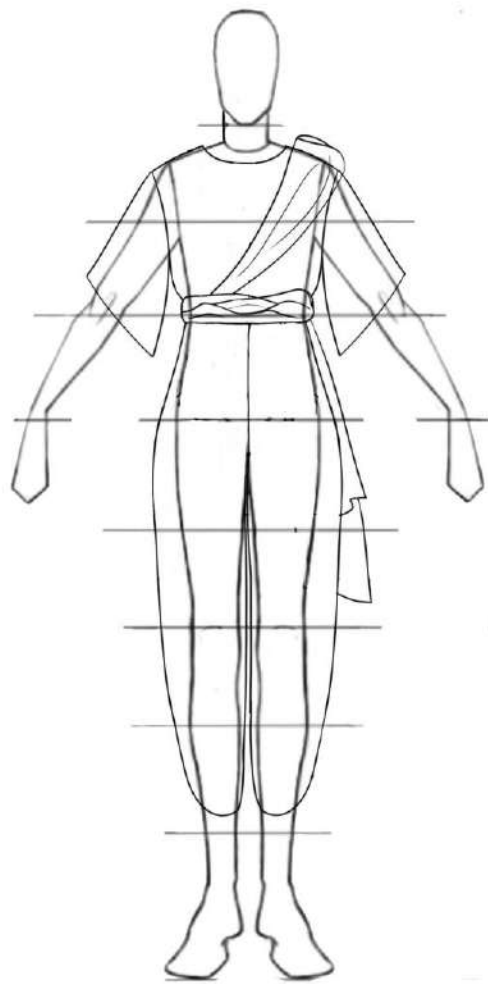
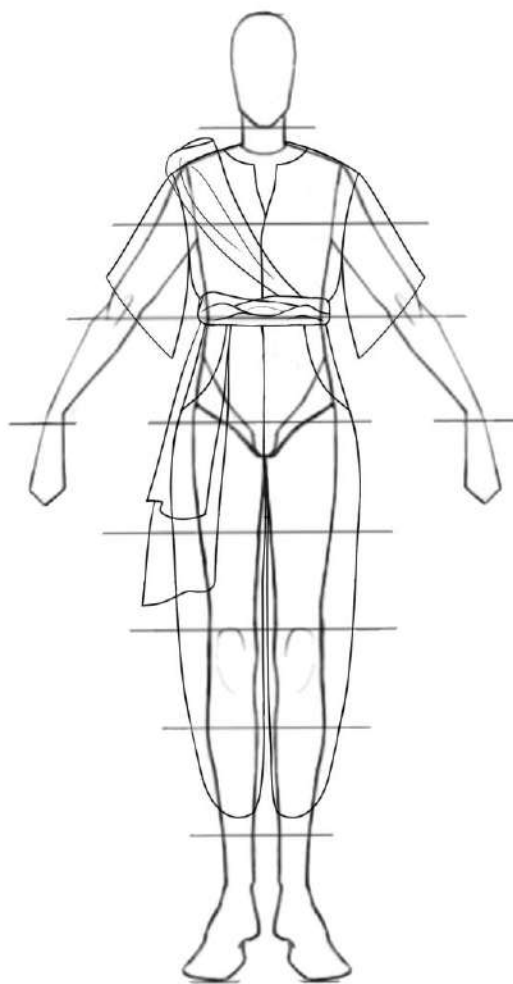

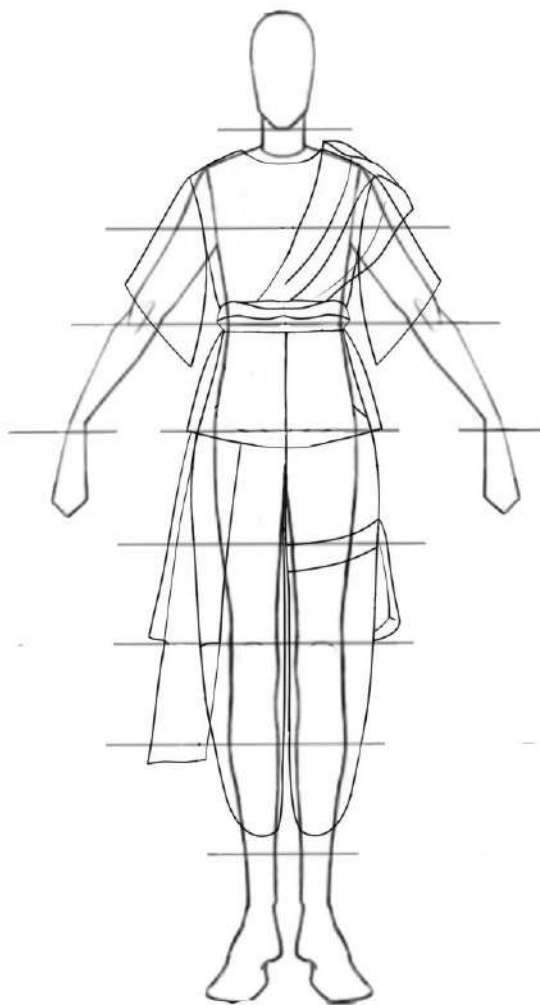
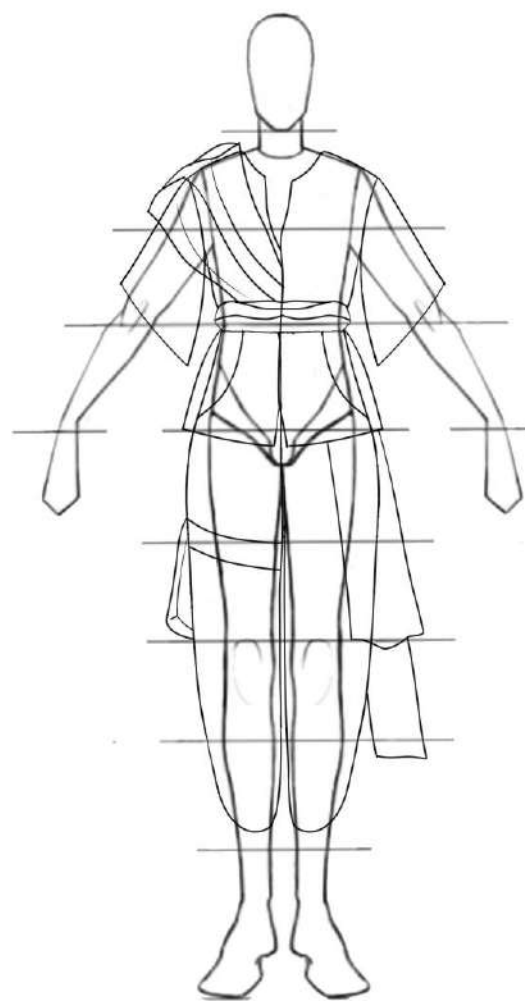

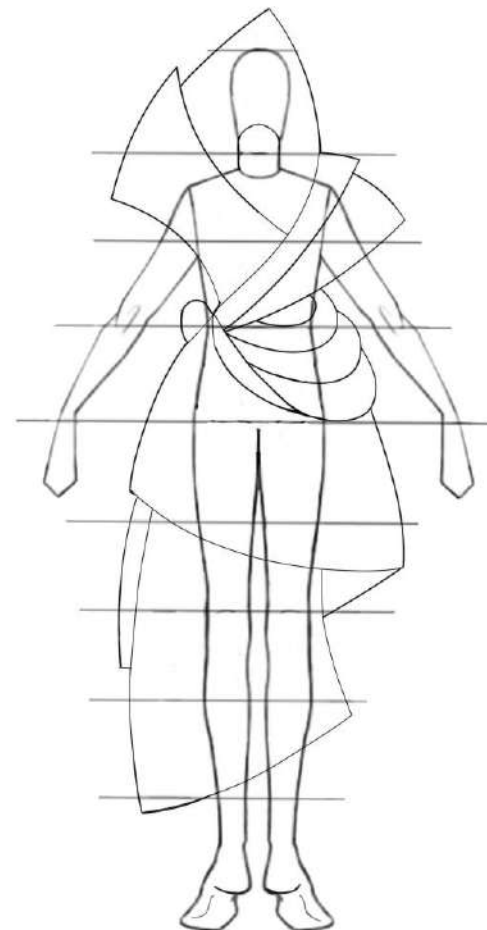
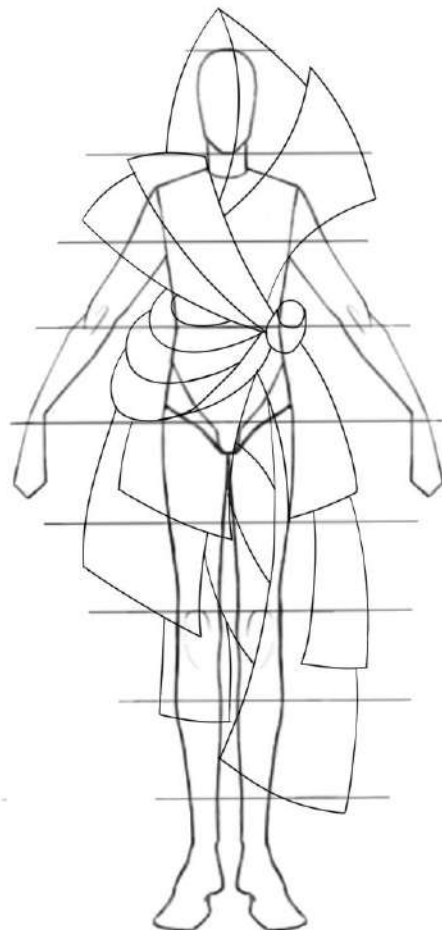
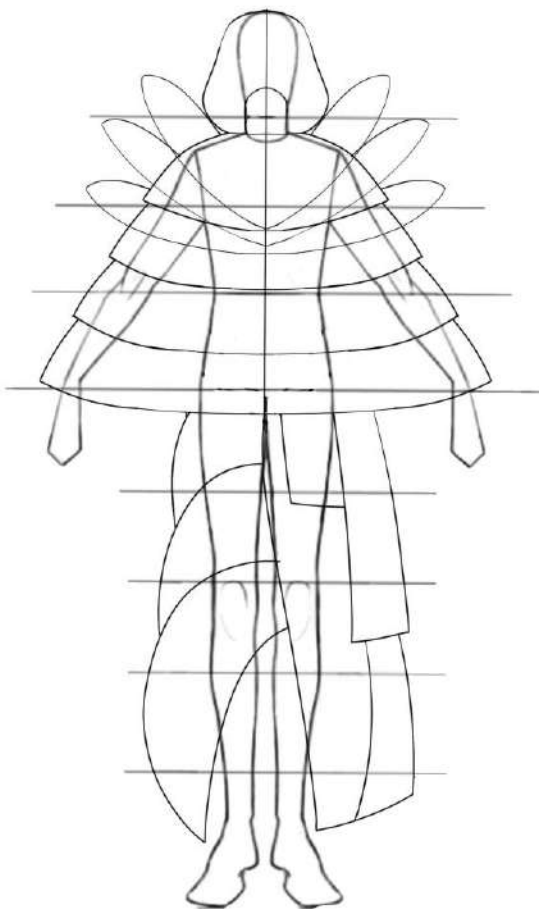
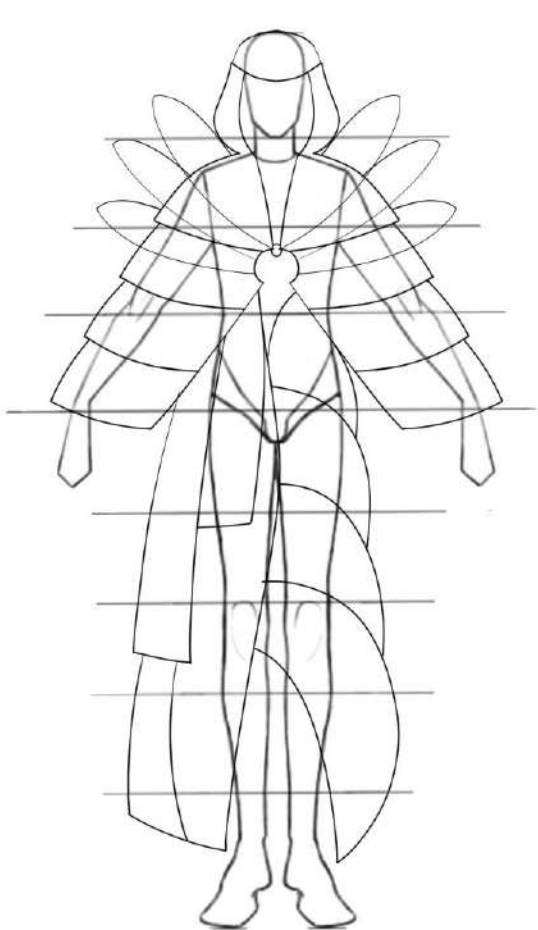
Технічні рисунки: гардероб

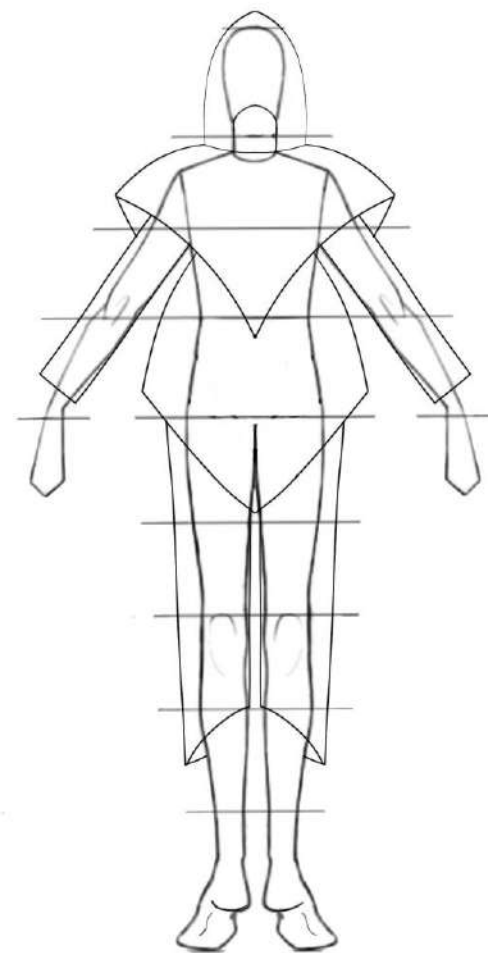
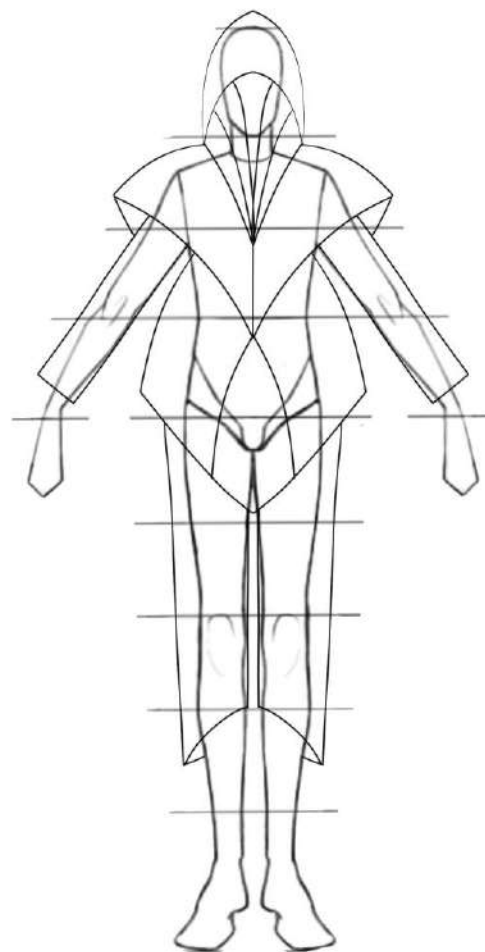
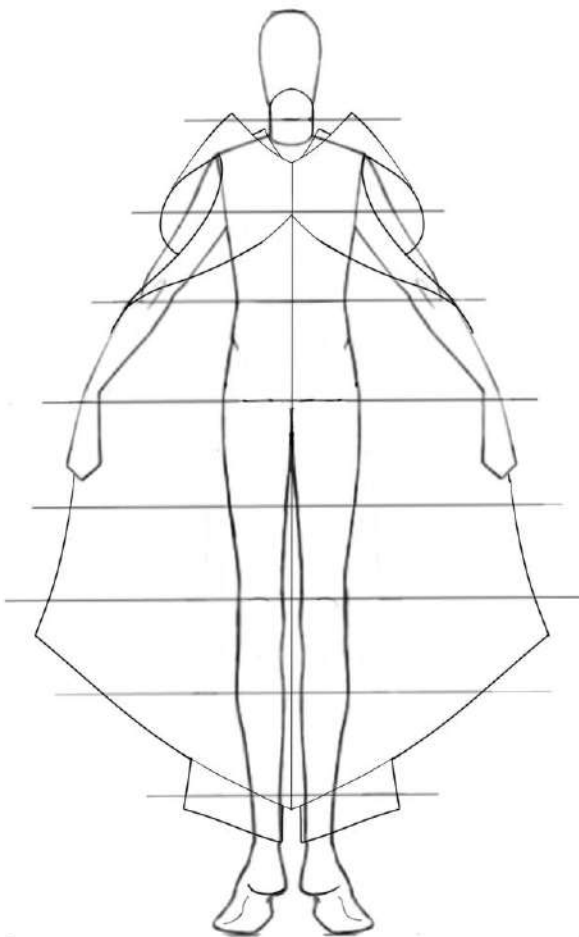
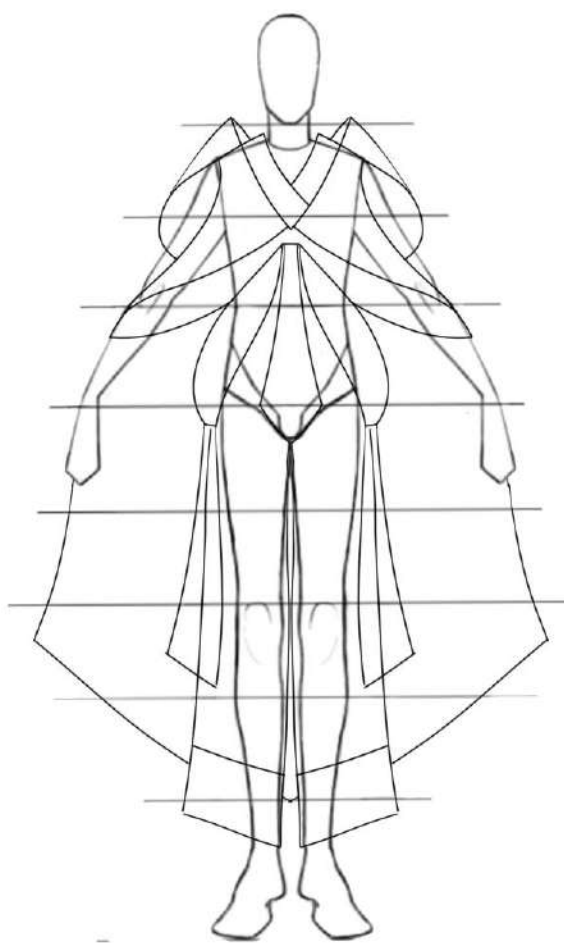

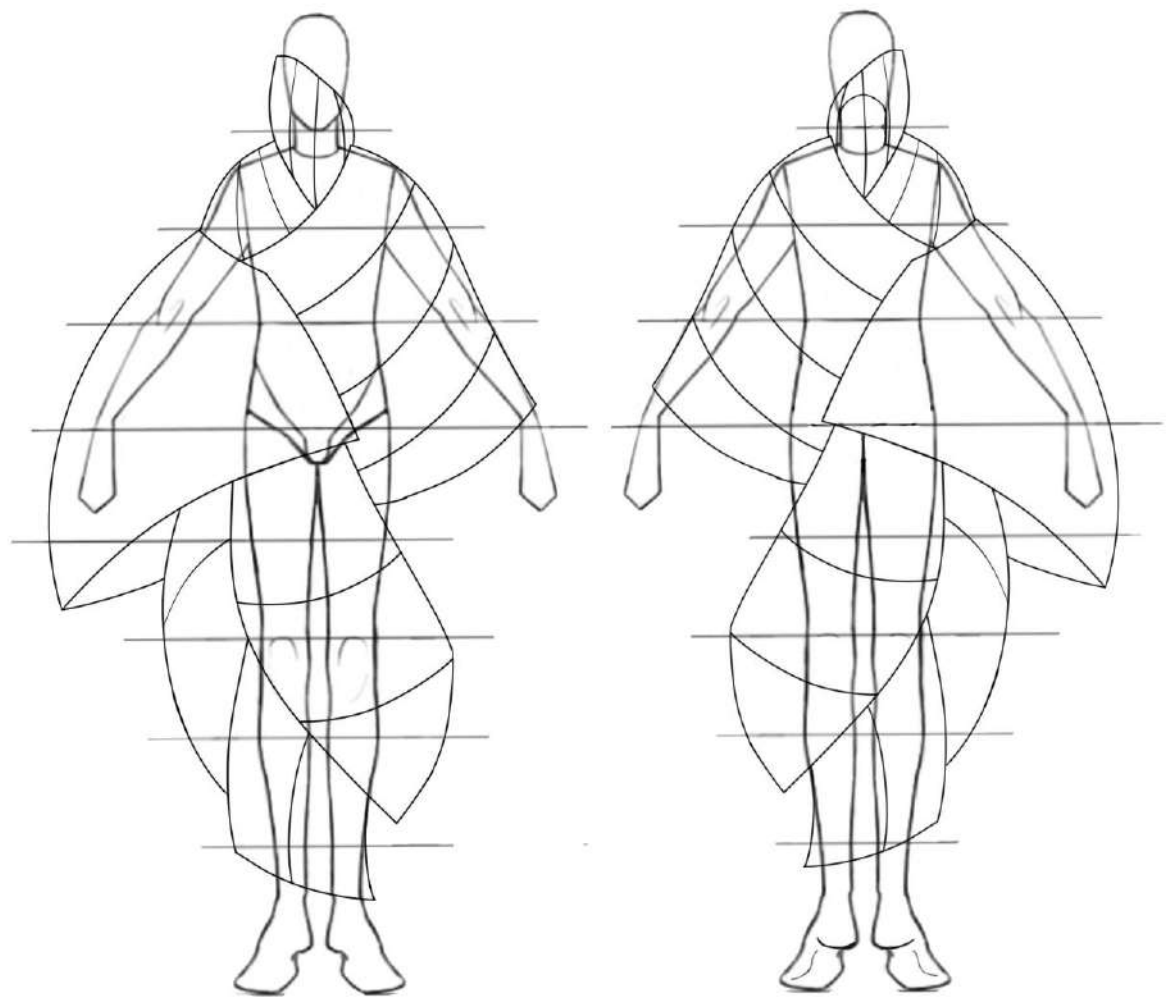

Технічні рисунки: арт

ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ

Концептуальне проектування

«Війна і мода»

Вик. ст. 5к. КД-ДТО Пугачова К. кер. Лагода О.М.

Тренди

Marine Serre Fall
2022

Phipps
2022

Balmain
2021

Juun. J

Spring 2022 Menswear

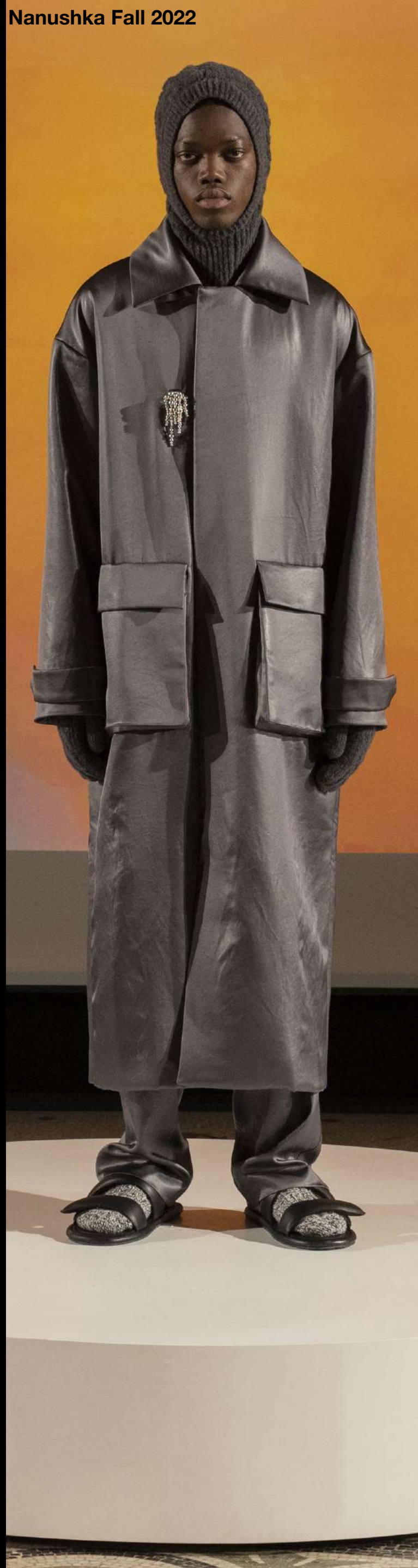

Spring 2022 Menswear

Spring 2021 Menswear

Nanushka Fall 2022

Givenchy Fall 2022

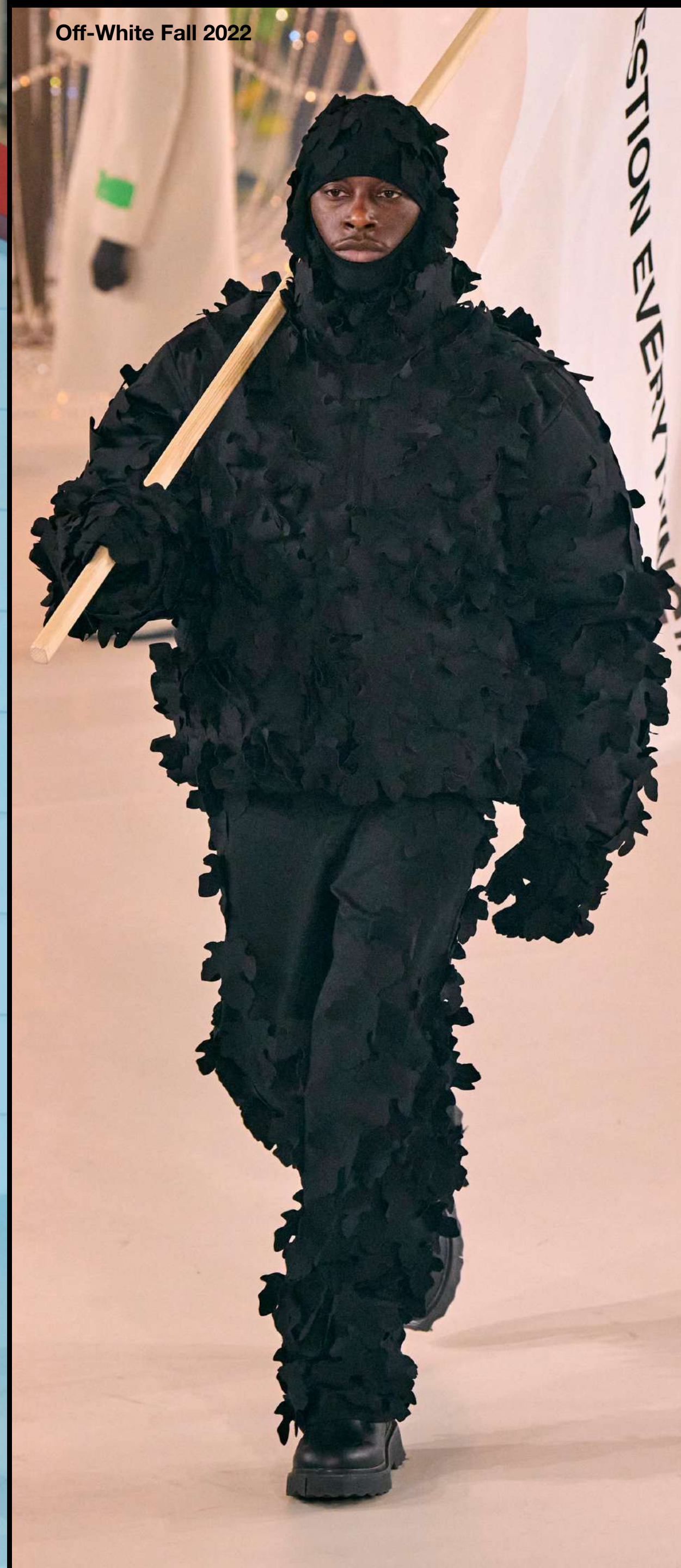
Dolce&Gabbana Fall 2022

Louis Vuitton Fall 2022

Off-White Fall 2022

Mood board

Концепція

Війна надає нових сенсів усьому, суспільство реагує на болючі виклики сьогодення і трансформує у нові форми взаємодії. На принципах емоційного дизайну та трансформуванні стилю мілітарі був розроблений проект «Війна і Мода». Проект розрахований на чоловіків, які прагнуть увійти в нове для себе середовище, але й одночасно встановити раціональний та оптимальний власний спосіб життя. Це запити споживачів категорії «неофіт» та «функціоналіст». Тому для створення колекції було обрано спортивний стиль одягу, в якому споживачеві буде зручно адаптуватись до нових реалій.

Джерелом натхнення послужила форма військових, стиль мілітарі, форма цивільних громадян у воєнний час. До асортименту колекції входять: спортивні брюки, за основу яких обрані брюки-галіфе (брюки, які щільно облягають гомілку та виразно розширені в стегнах), ширину та довжину деяких моделей можна регулювати за допомогою затяжок; худі; спортивні кофти; кросівки та аксесуари. Кольорова гама притаманна стилю мілітарі - хакі, сірий та білий відтінки. Акцентний колір - пісочний, він використовується в декоративних рядках одягу та аксесуарах. Маскування є одним з головних захистів військових від ворога, це надихнуло на створення малюнку сітки, який можна нанести на одяг за допомогою прямого цифрового друку. Також сітка є декоративним елементом, яка буде настрочуватись на деталі одягу. На деякі елементи та аксесуари, поверх сітки, будуть нав'язуватись текстильні «хвости». У деяких моделях сітка використовується не тільки як декоративний елемент, але й несе функцію вентиляції та паровідведення.

Був розроблений принт «NO WAR», який використовується як декоративний елемент та слугує бунтом проти війни.

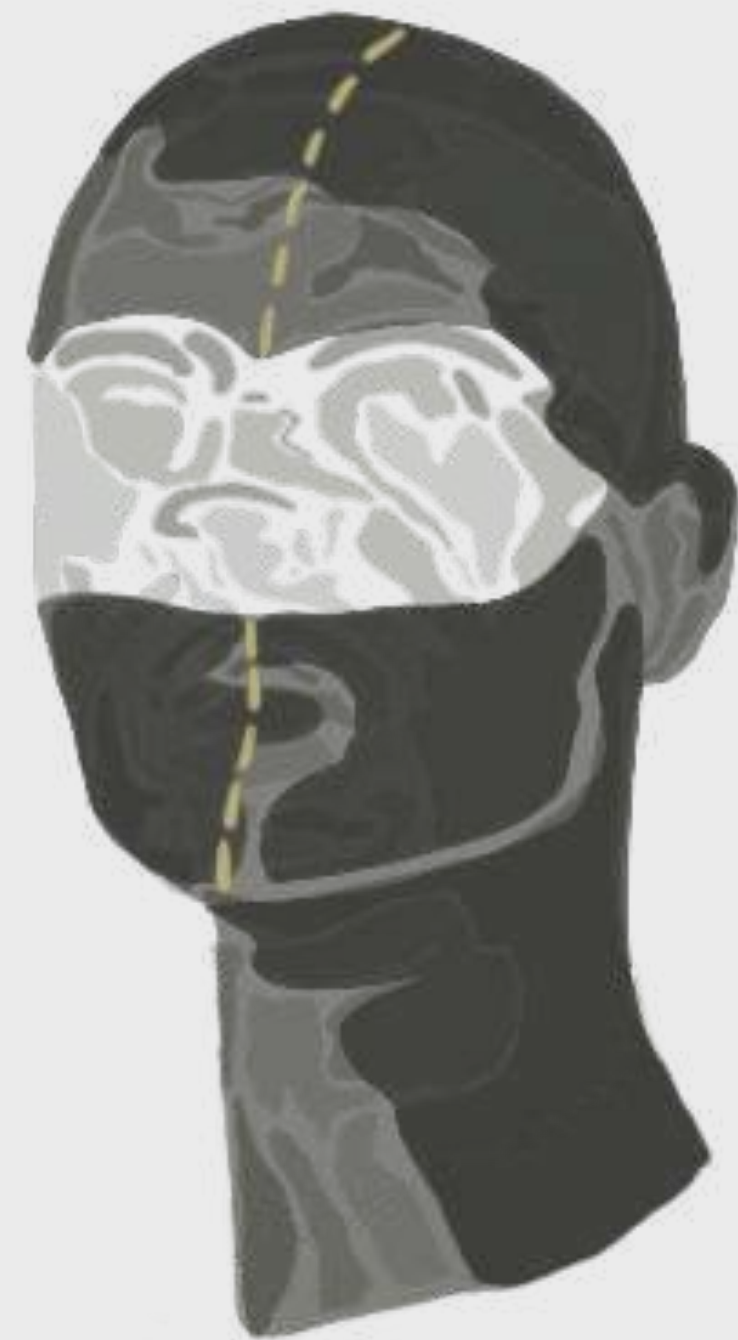
Основним матеріалом колекції є трикотаж. Цей матеріал є комфортним, не сковує руху, добре «дихає».

Головні убори - стилізовані балаклави, які мають у деяких моделях застібки, завдяки яким можлива вентиляція. Матеріалом для балаклав є тонкий трикотаж і мембранна тканина, яка має водовідштовхувальні, вітрозахисні властивості та водночас пропускає через себе водяний пар.

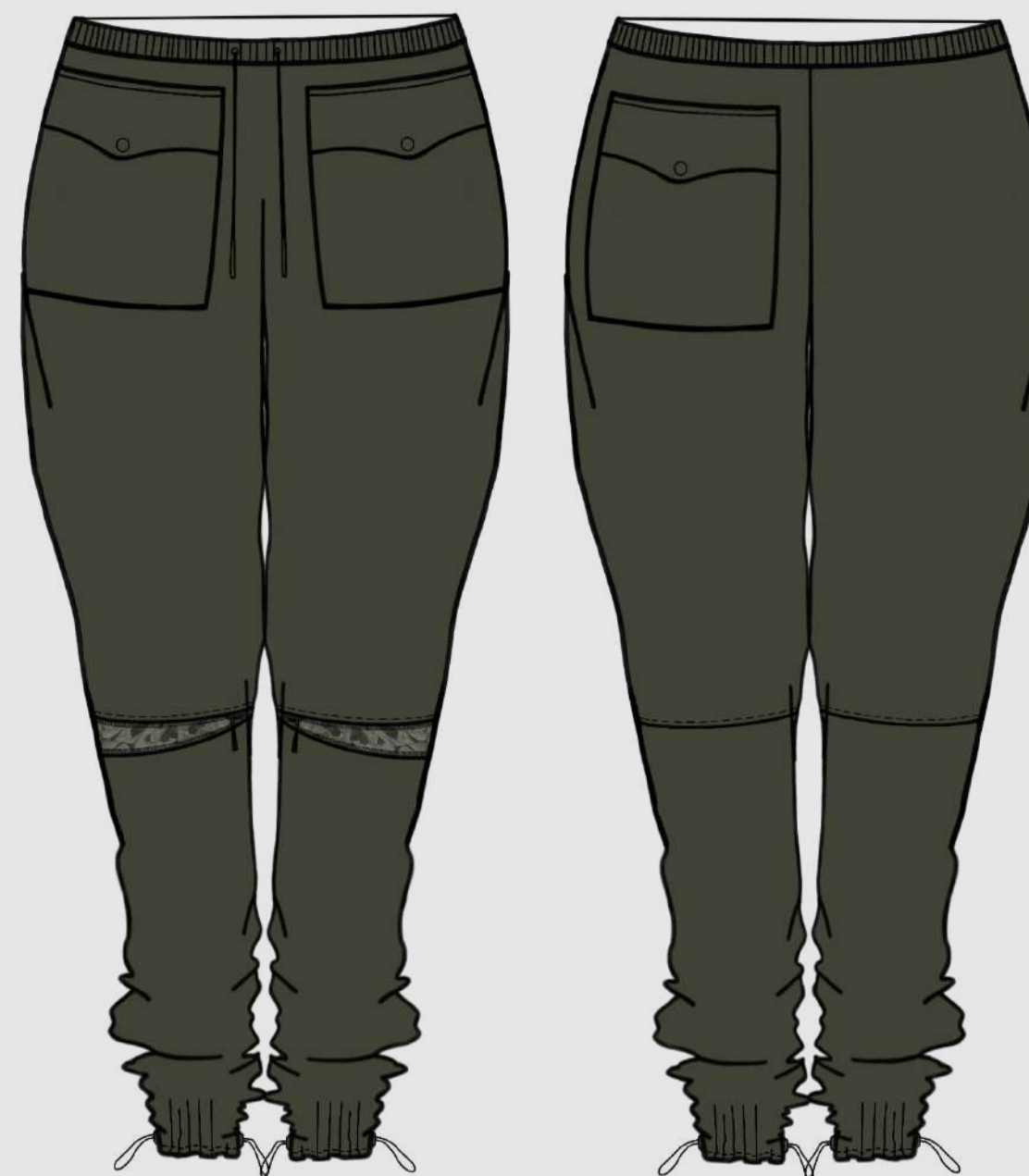
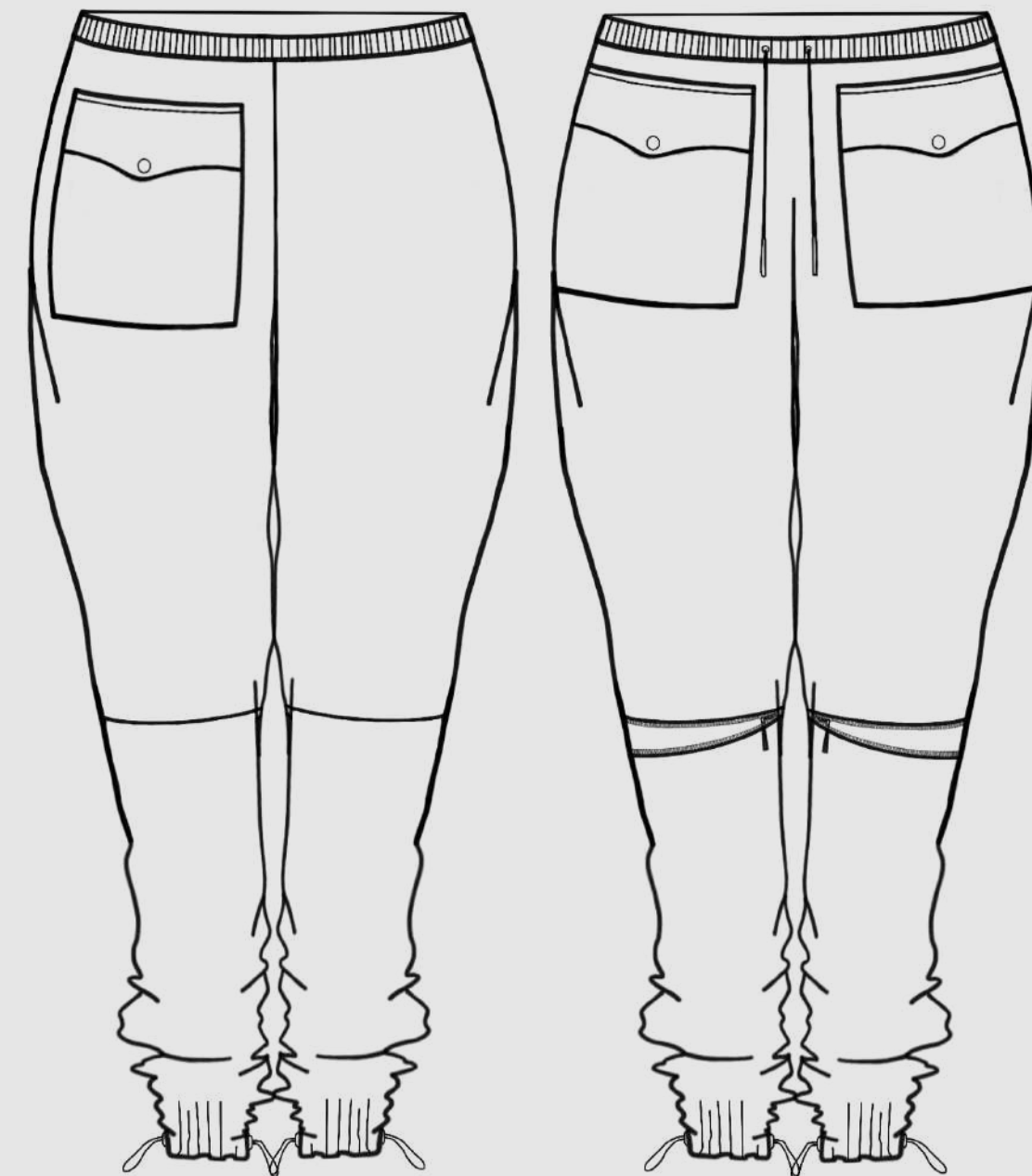
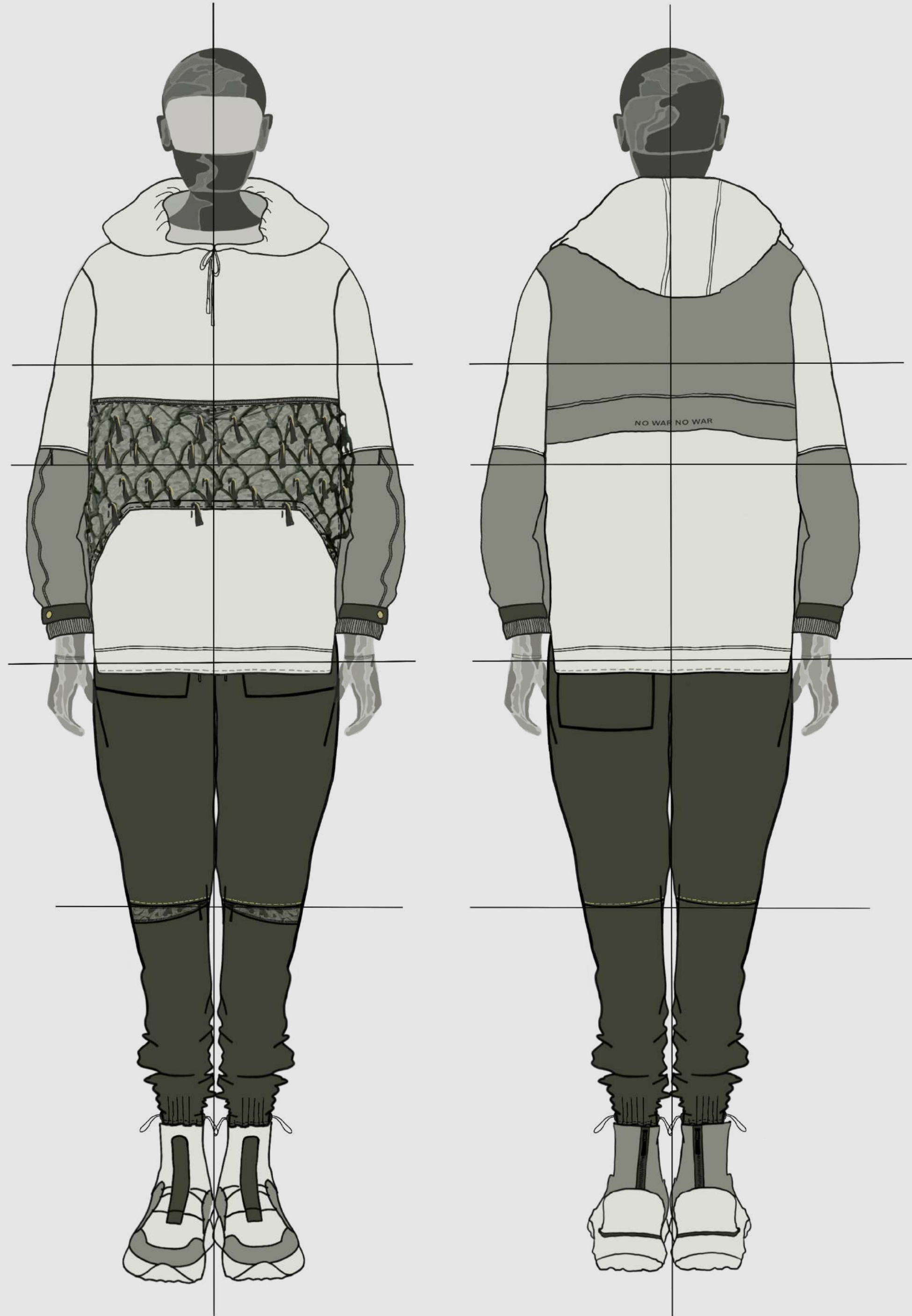
Важливу роль у спортивному одязі відіграють аксесуари, тому представлений такий асортимент - рюкзак на застібках, сумка через плече з великою накладною кишенею, сумка «мішок» та пляшка для води з використанням чохлу у вигляді декоративної сітки.

Взуття - спортивні кросівки, внутрішня частина яких зроблена з системи gore-tech, яка захищає від проникнення води і має підвищену вентиляцію. Основний матеріал - брезент натурального походження, вставки замші та сітки. У підошву вмонтовані балони з повітрям для кращої амортизації.

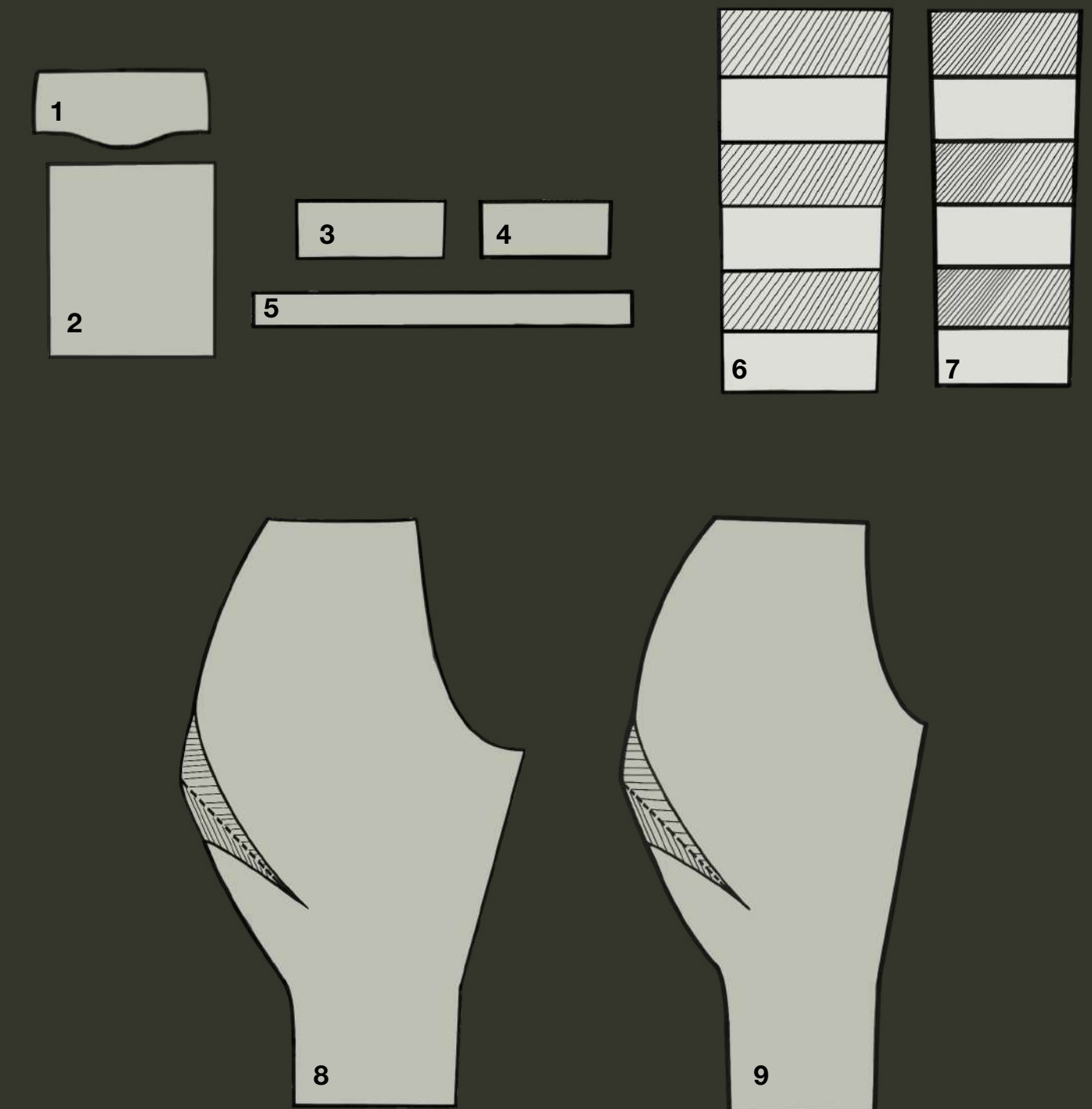
Пошук образів

Деталі крою

1. Накладний клапан кишені (3 шт.)
2. Накладна кишеня (3 шт.)
3. Манжета передньої частини брюк (1шт.)
4. Манжета задньої частини брюк (1шт.)
5. Пояс (1 шт.)
6. Нижня частина передньої частини брюк (2 шт.)
7. Нижня частина задньої частини брюк (2 шт.)
8. Верхня передня частина брюк (2 шт.)
9. Верхня задня частина брюк (2 шт.)

Дякую за увагу!

Авторський проект колекції мілітарного
жіночого одягу

Тема: Війна і мода

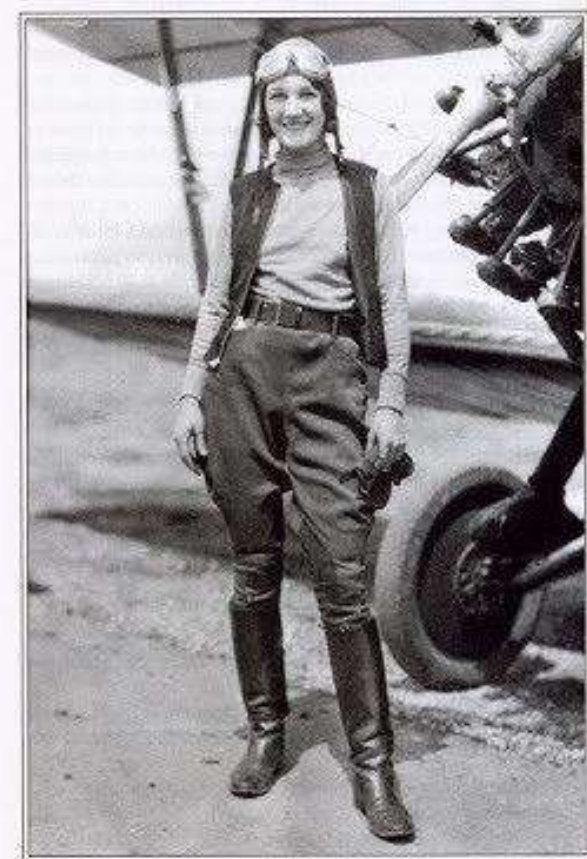
«Мій одяг — моя броня»

Історичне джерело натхнення

Перша світова вплинула на весь світ і на моду в тому числі. У непростій ситуації жінки активно стали брати на себе ролі, які раніше були відведенні чоловікам. Жінки стали поступово проникати у всі сфери життя, зокрема у повітряні сили. А для більшої зручності жіночий гардероб перейняв на себе штани галіфе, які надовго закріпилися у жіночій моді і залишилися там навіть після завершення війни. Штани стали неймовірно практичною та незамінною річчю у жіночому гардеробі. Штани галіфе у льотчиць могли бути як окрема річ, так і частиною цілісного комбінезону. І штани і комбінезон обов'язково кріпилися ремнем на поясі, створюючи елегантний силует пісочного годинника. Обов'язковим атрибутом були високі чоботи, літні окуляри і рукавиці.

Жінки – пілоти першої половини XX ст.

Teresa James, 1934

Hamcus FW20, "EDEN," Imagines
Oil-Drenched Apocalyptic Layers

Emporio Armani, menswear spring/summer 2020

Undercover
SPRING 2016 READY-TO-WEAR

Giampaolo Sgura For Vogue Germany
April 2015 — Anne of Carversville

Аналоги у сучасній моді

Anrealage at Paris Fashion
Week Spring 2018

Сучасні тенденції: постапокаліптична мода

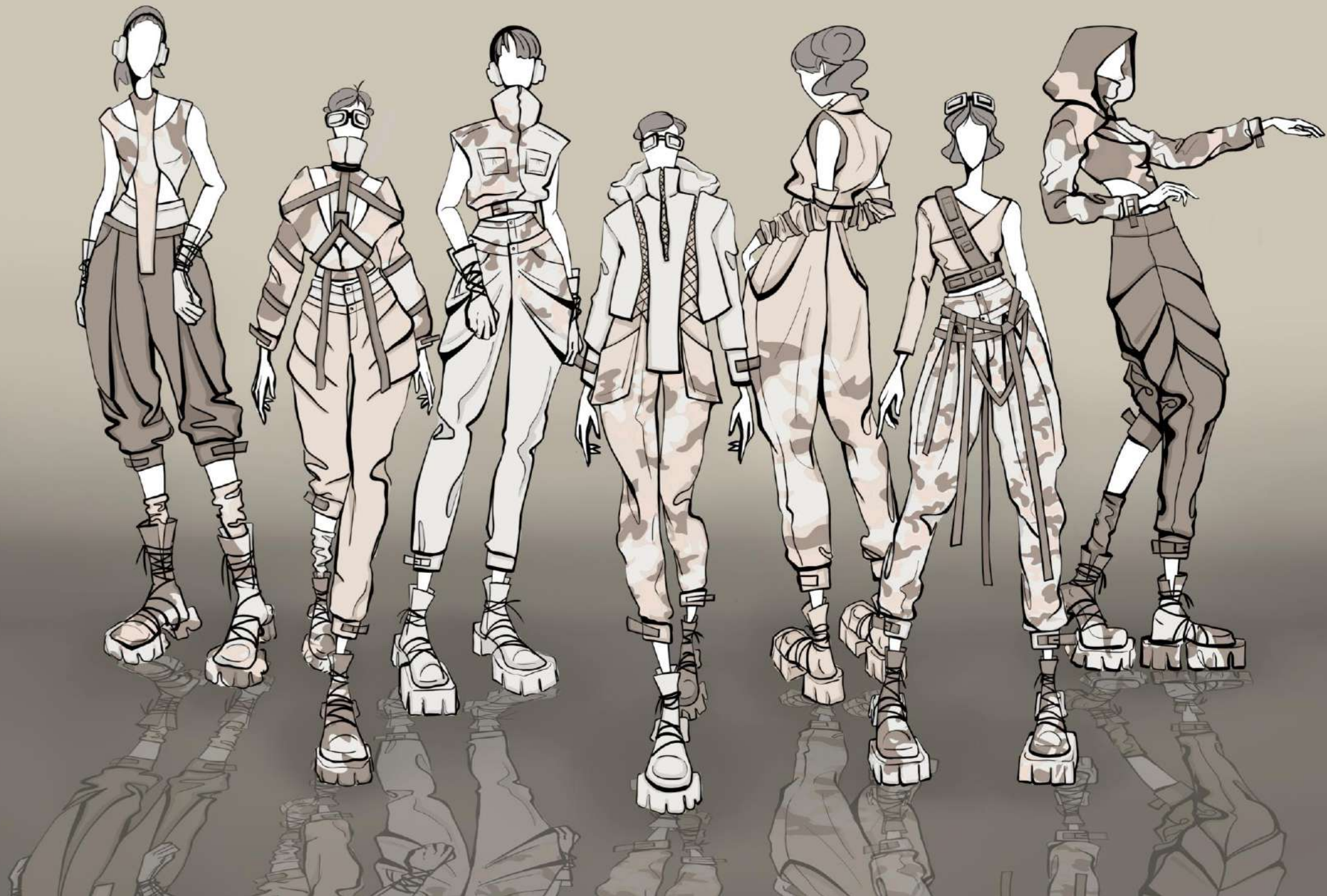
MAN SS21 / MERKABA

MAN AW17 / TRANSITION

DEMOBAZA

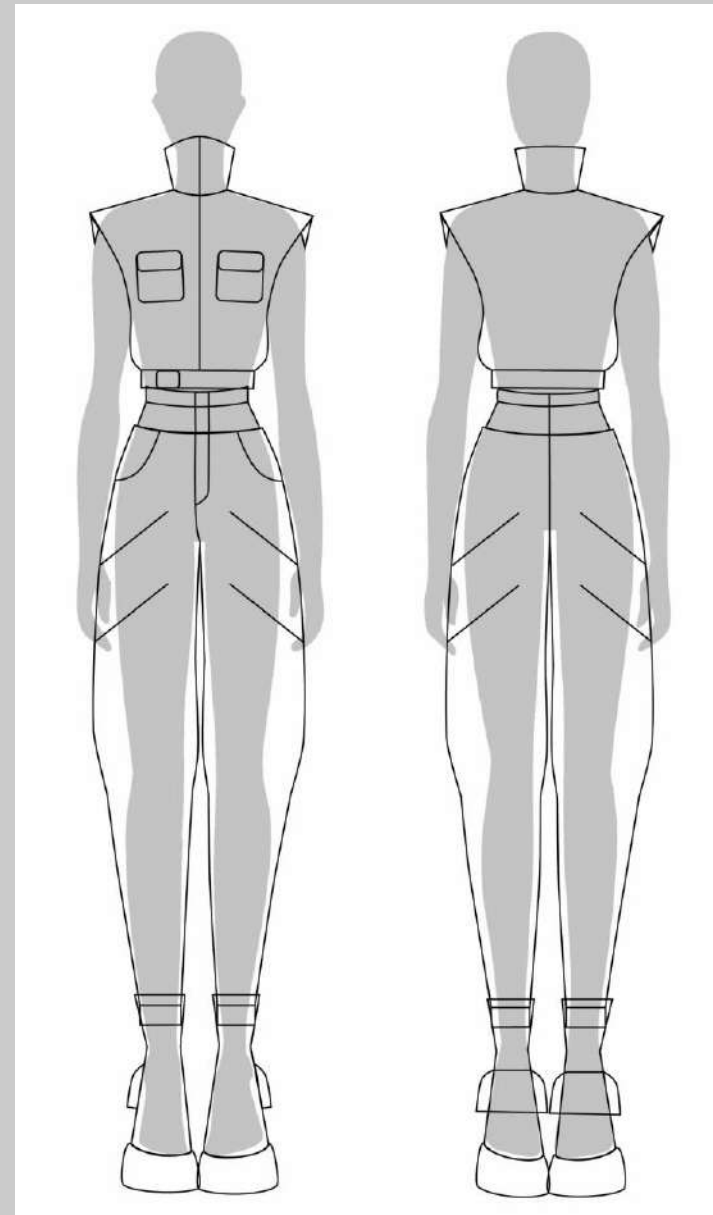
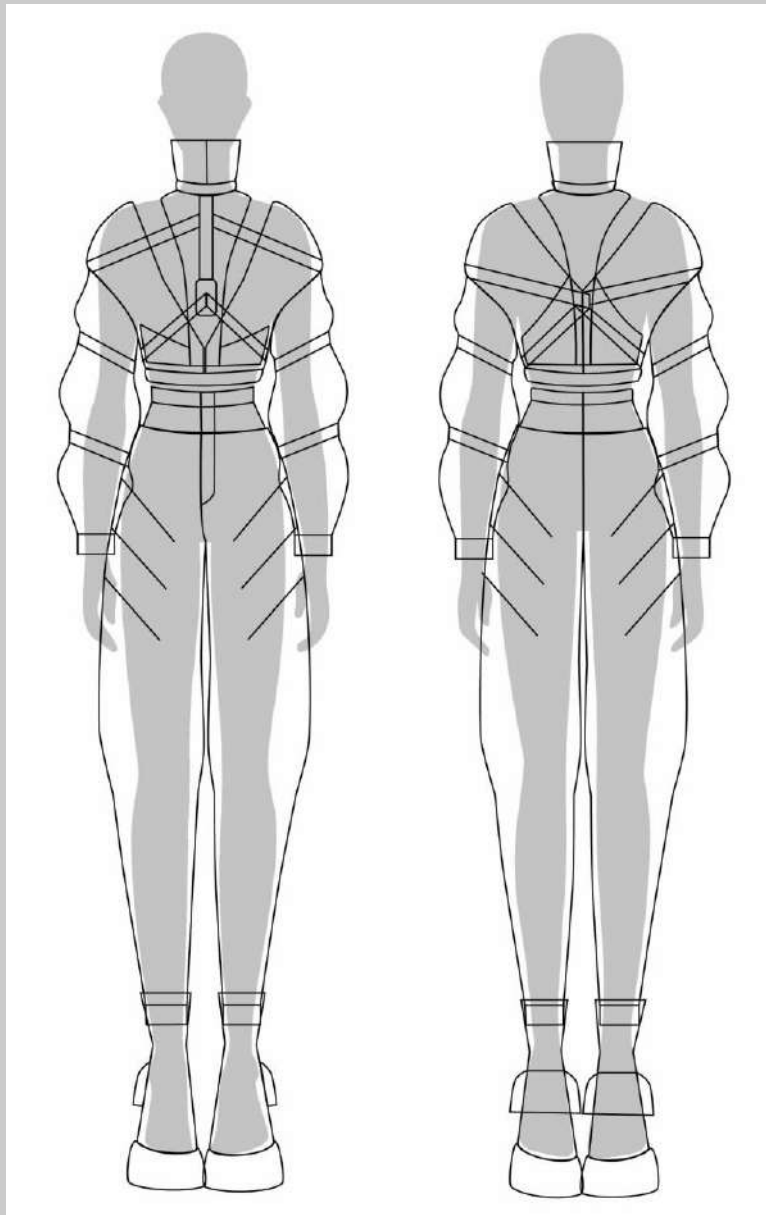
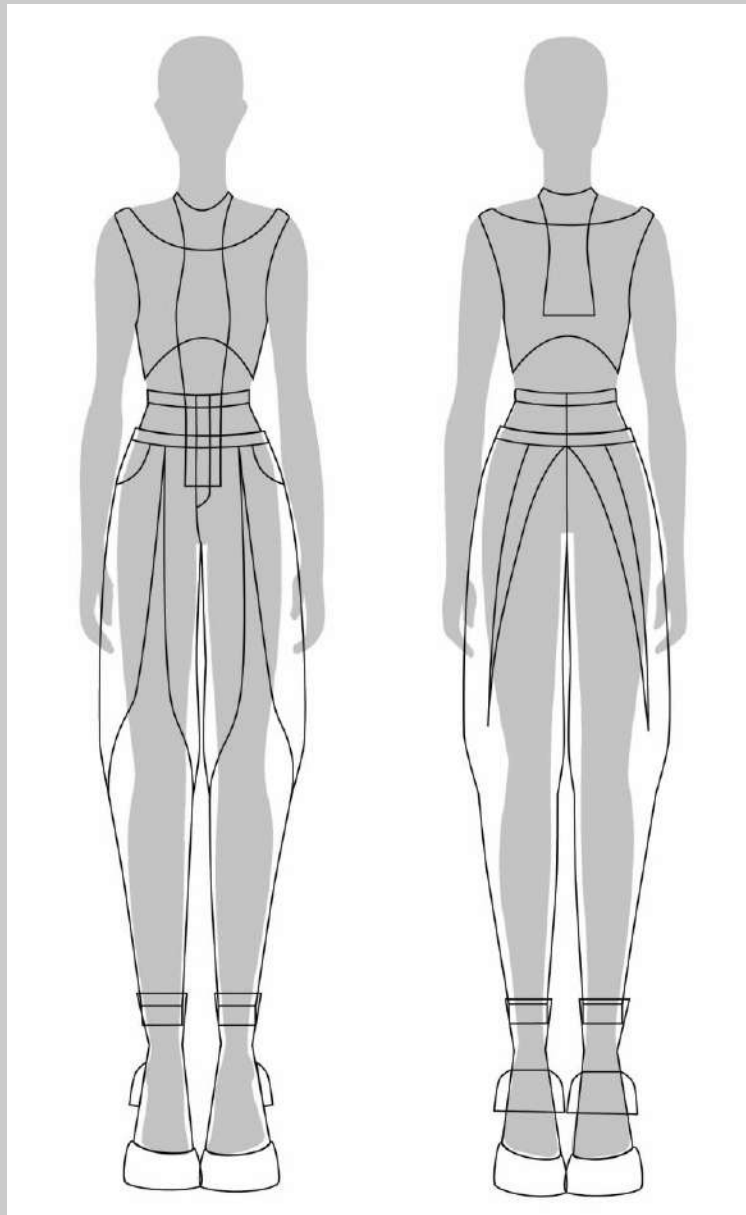

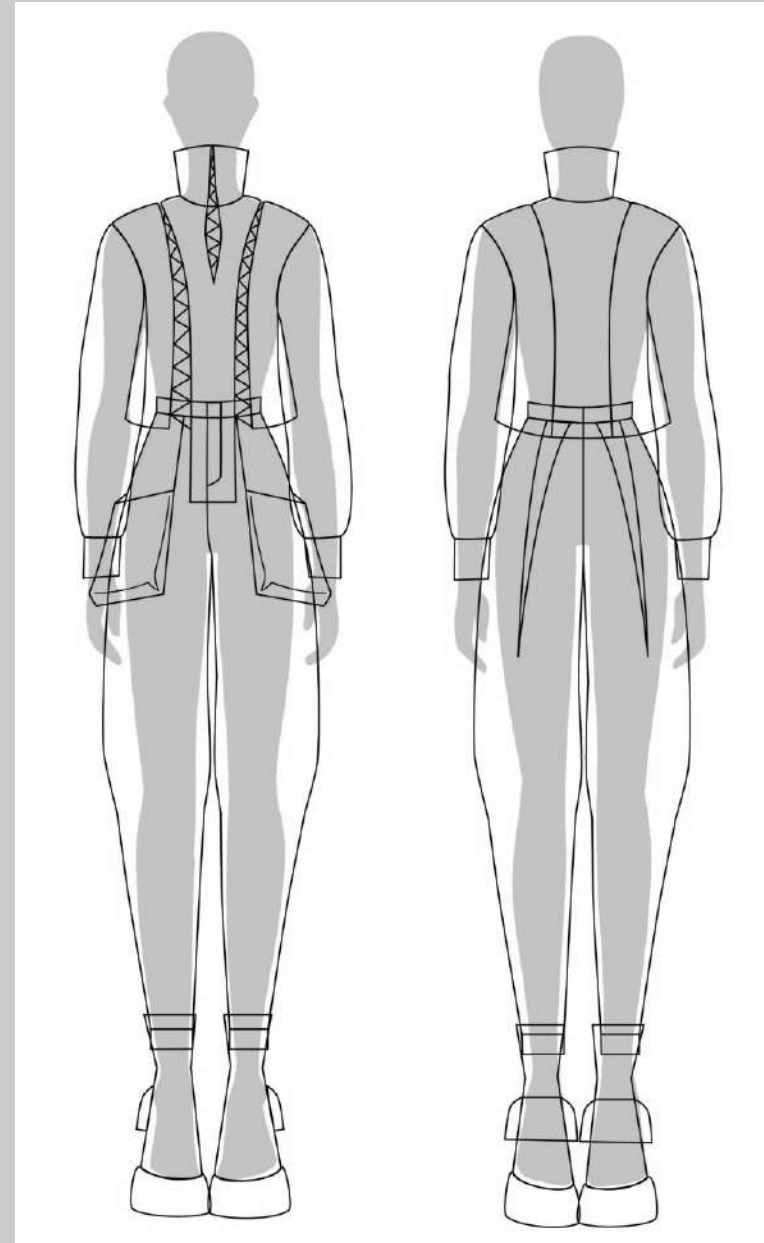
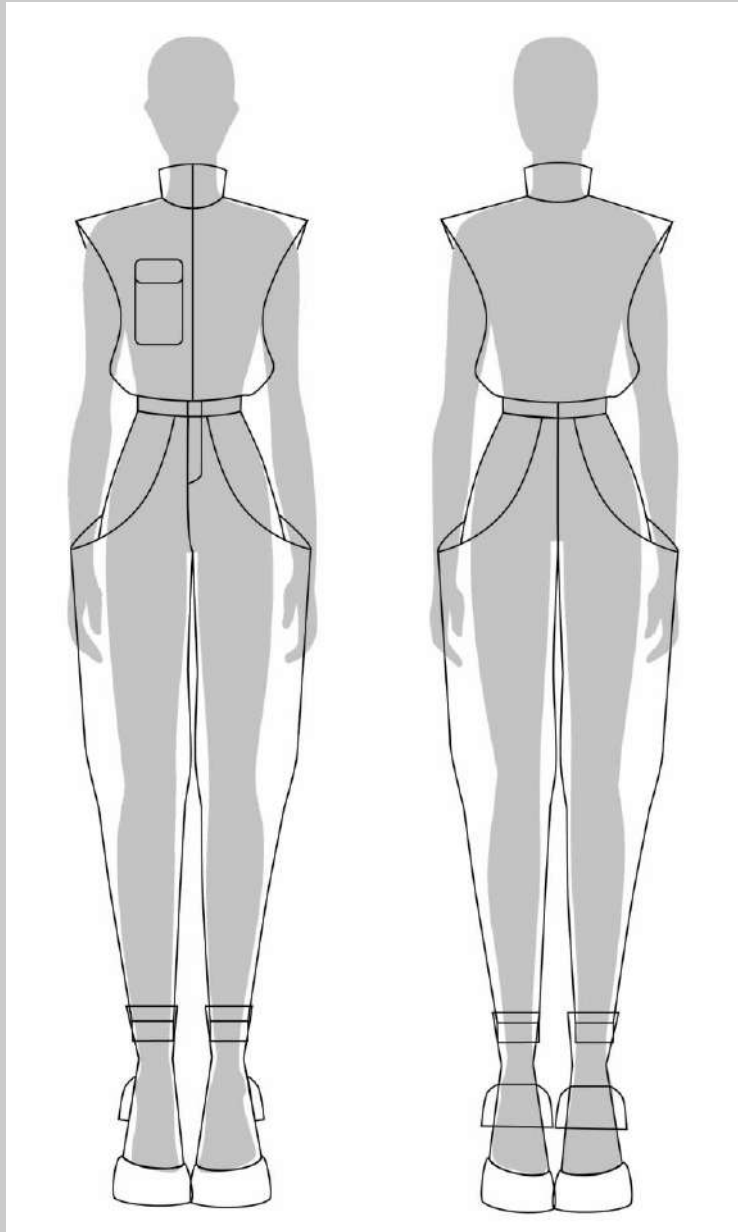
Камуфляжный принт

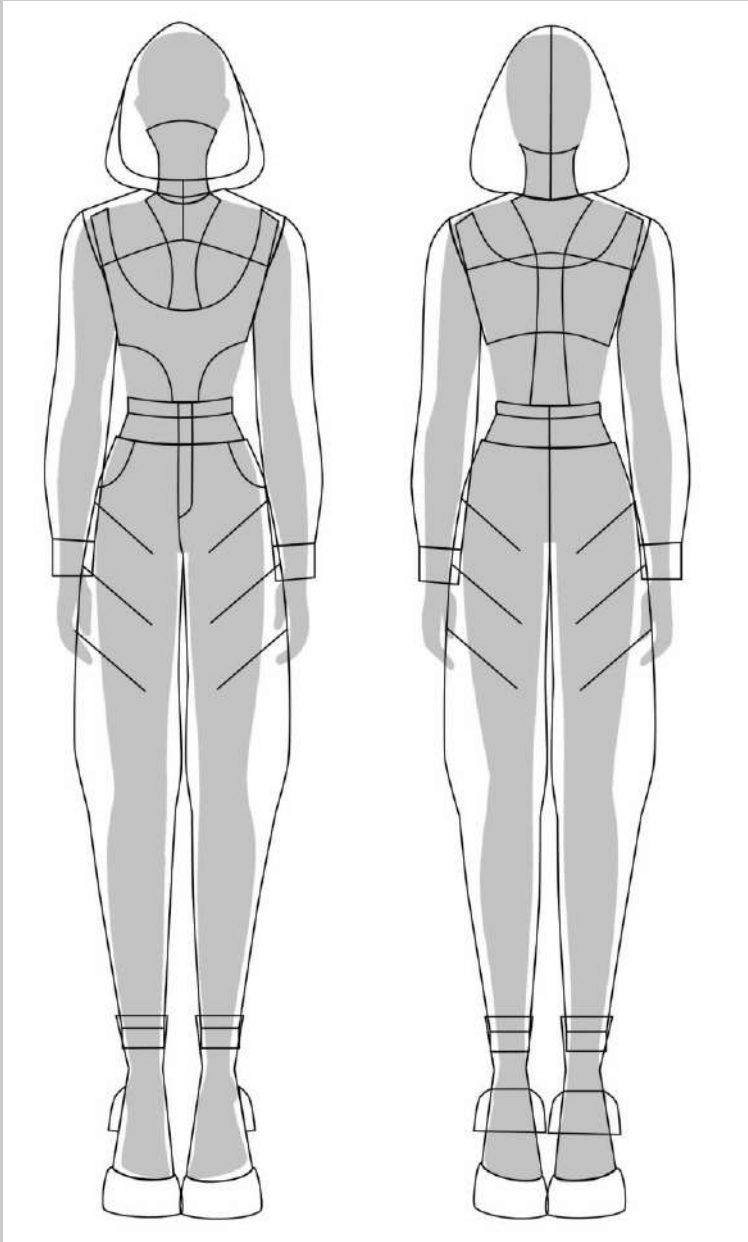
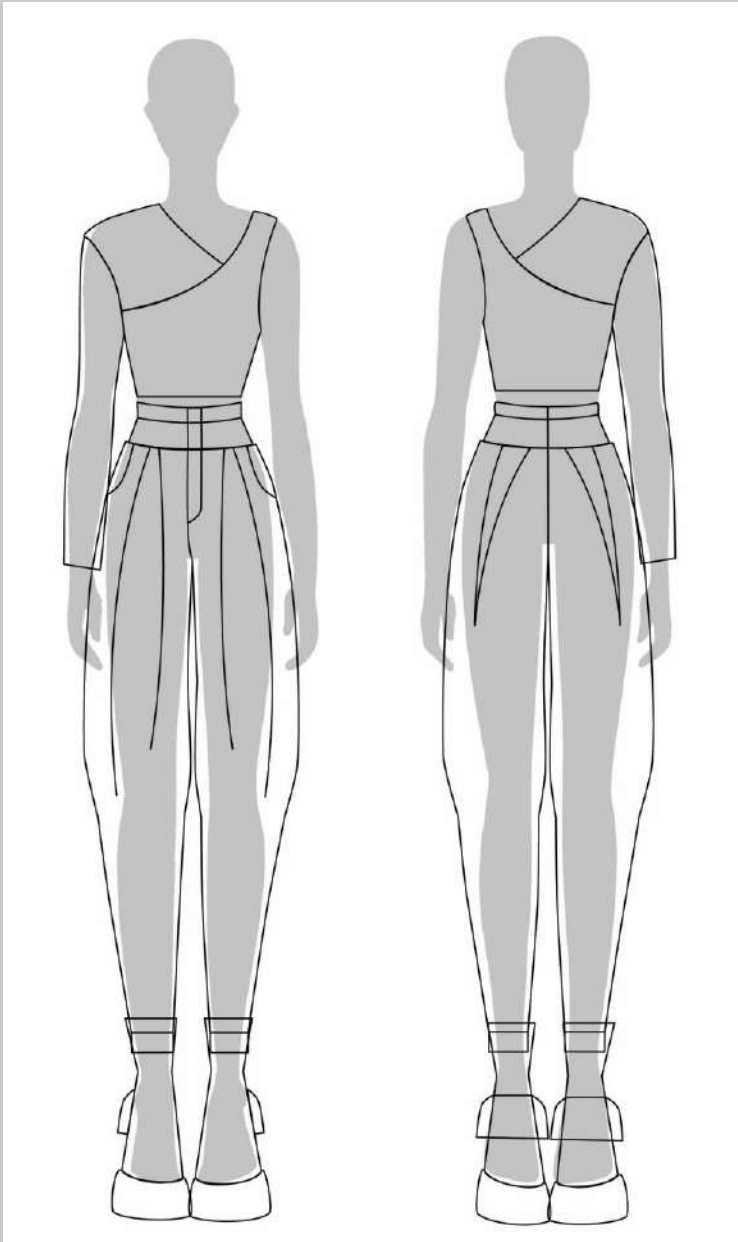
Технічні рисунки: (модель № 1,2,3)

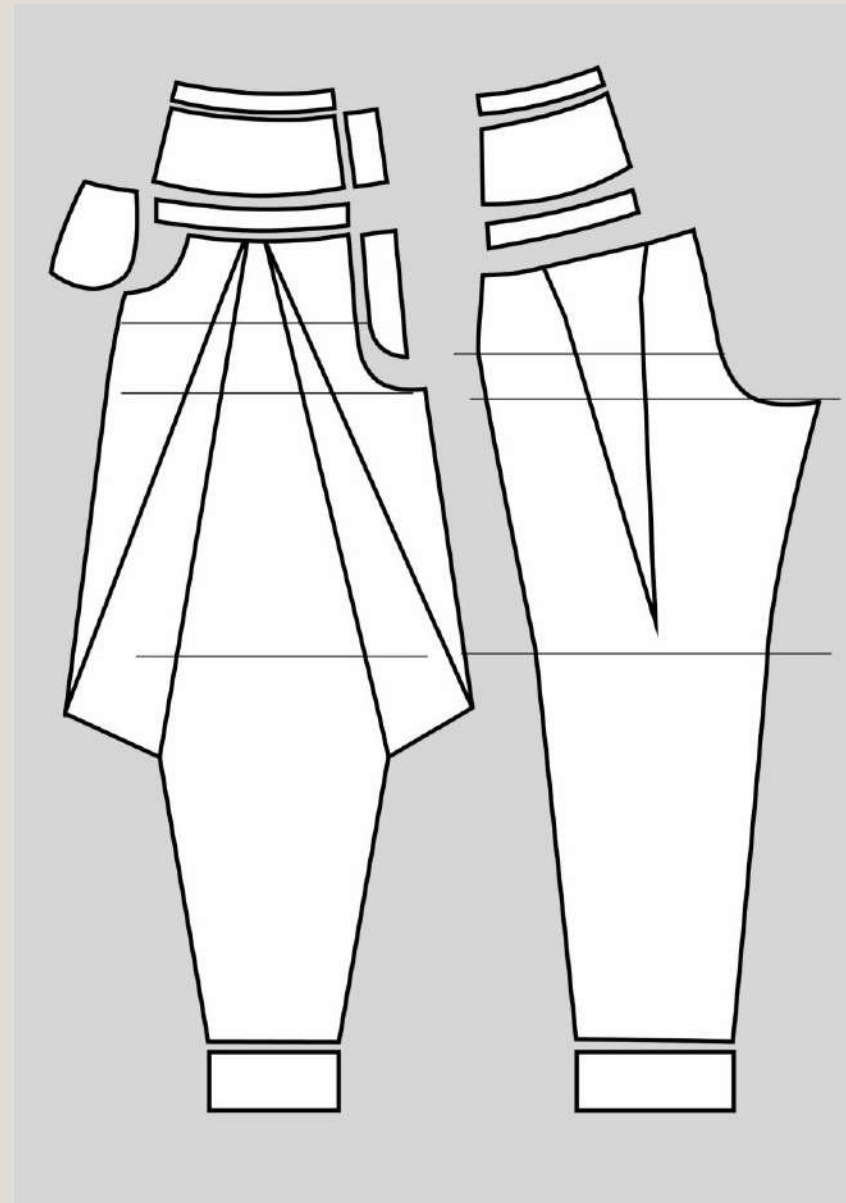

Технічні рисунки: модель № 4, 5

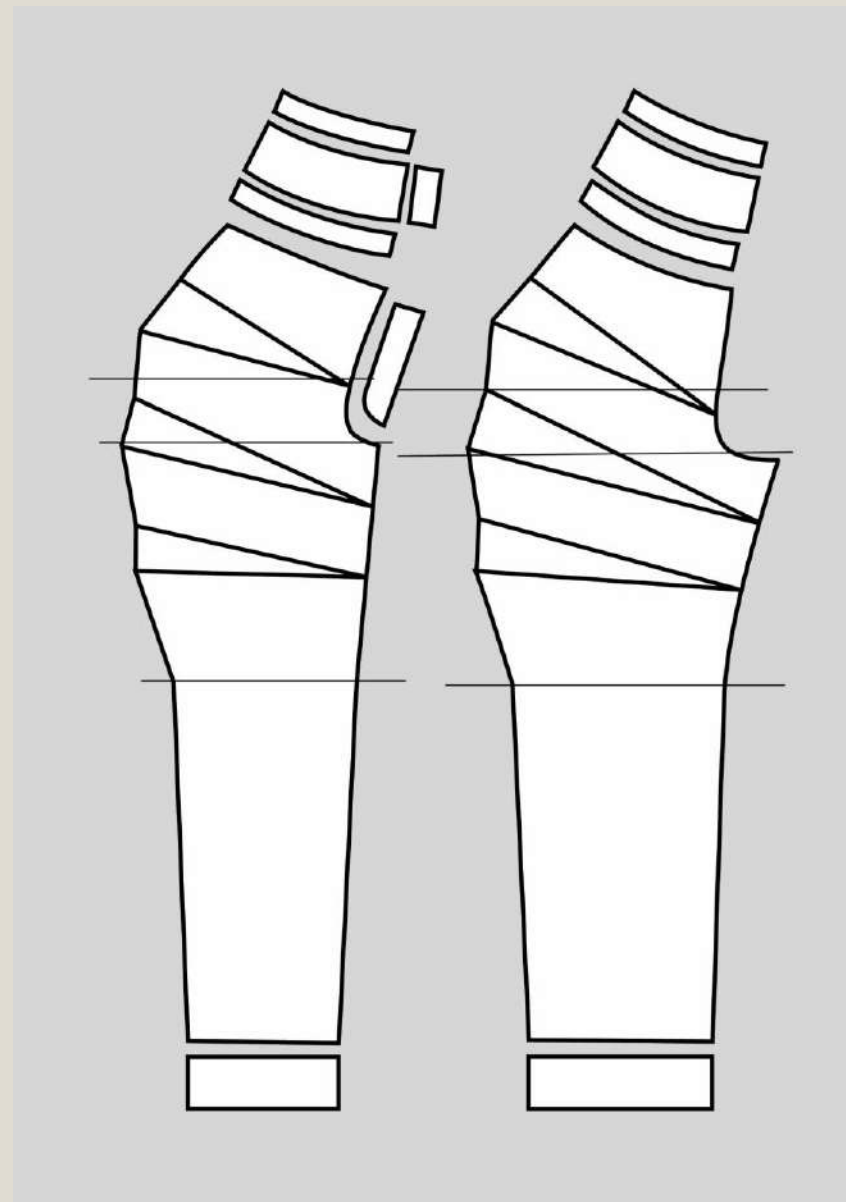

Технічні рисунки: модель № 6, 7

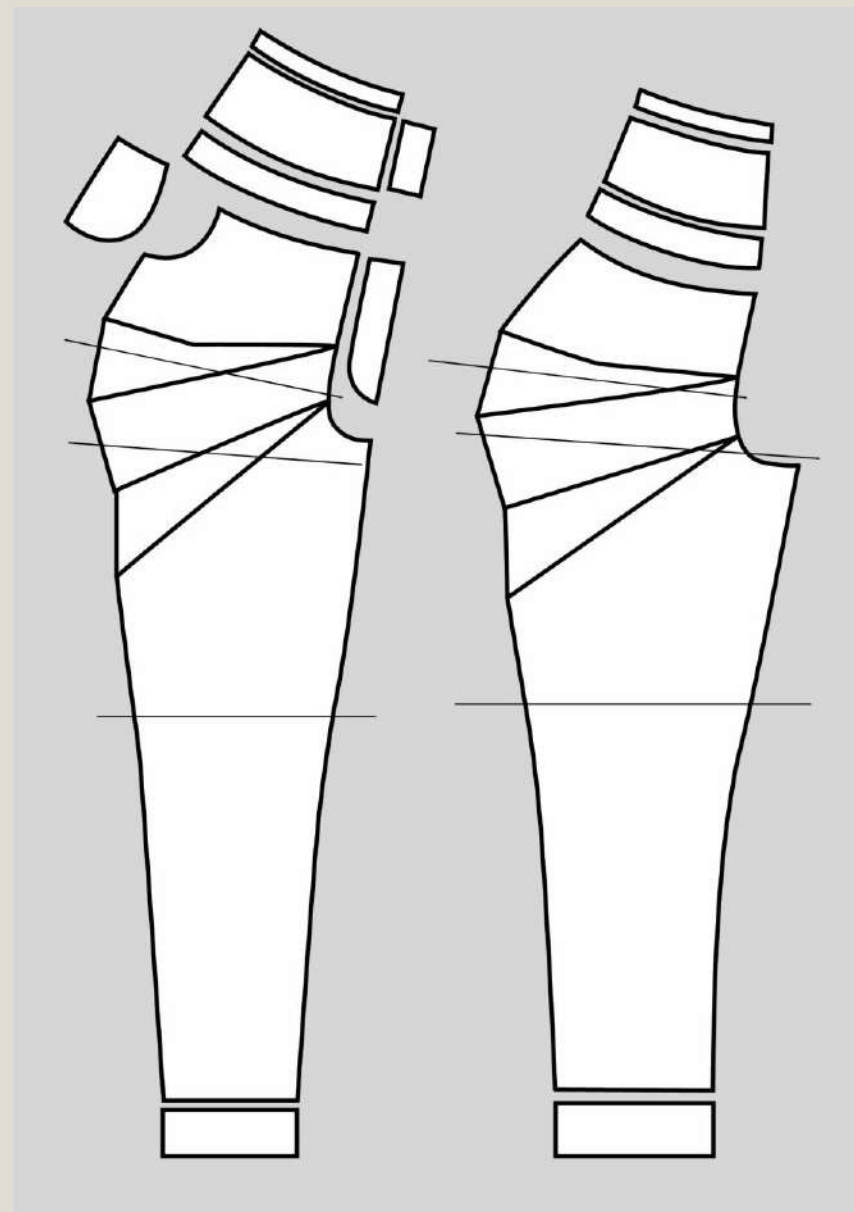

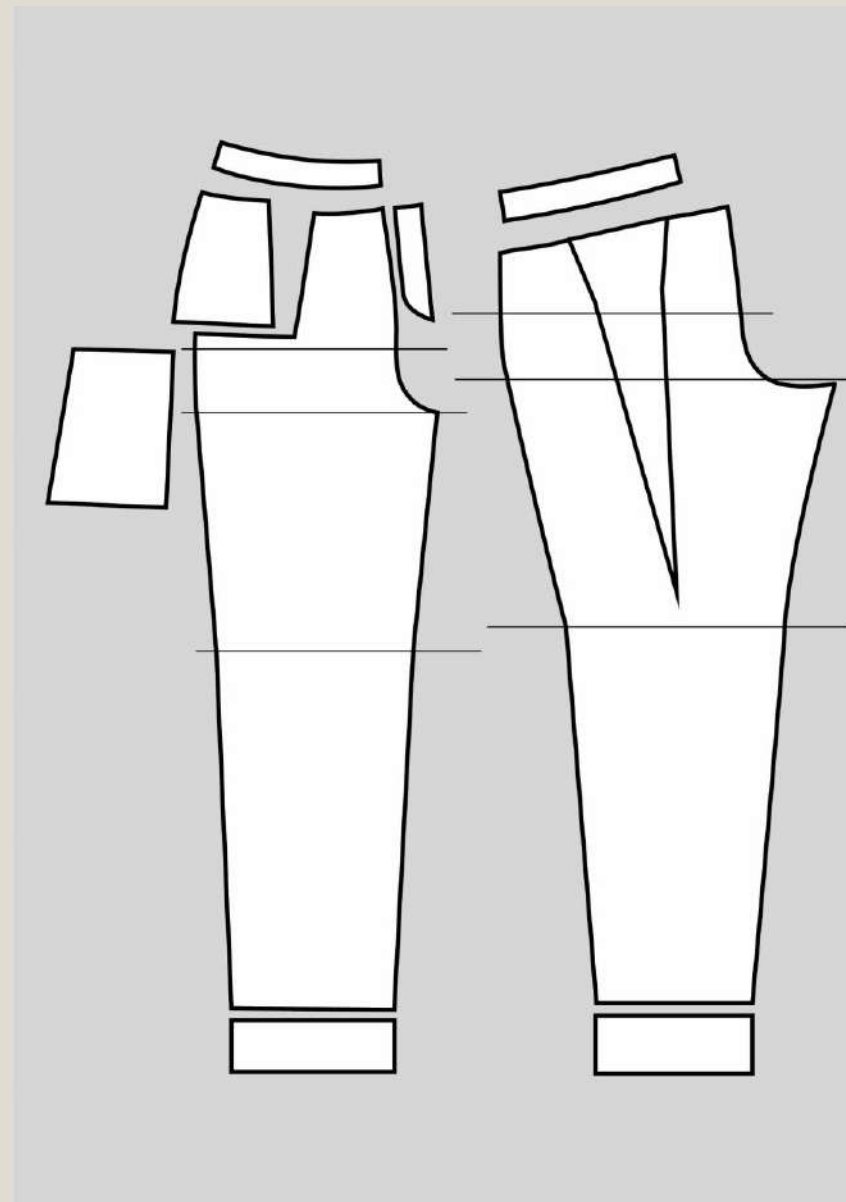
Моделювання: модель №1

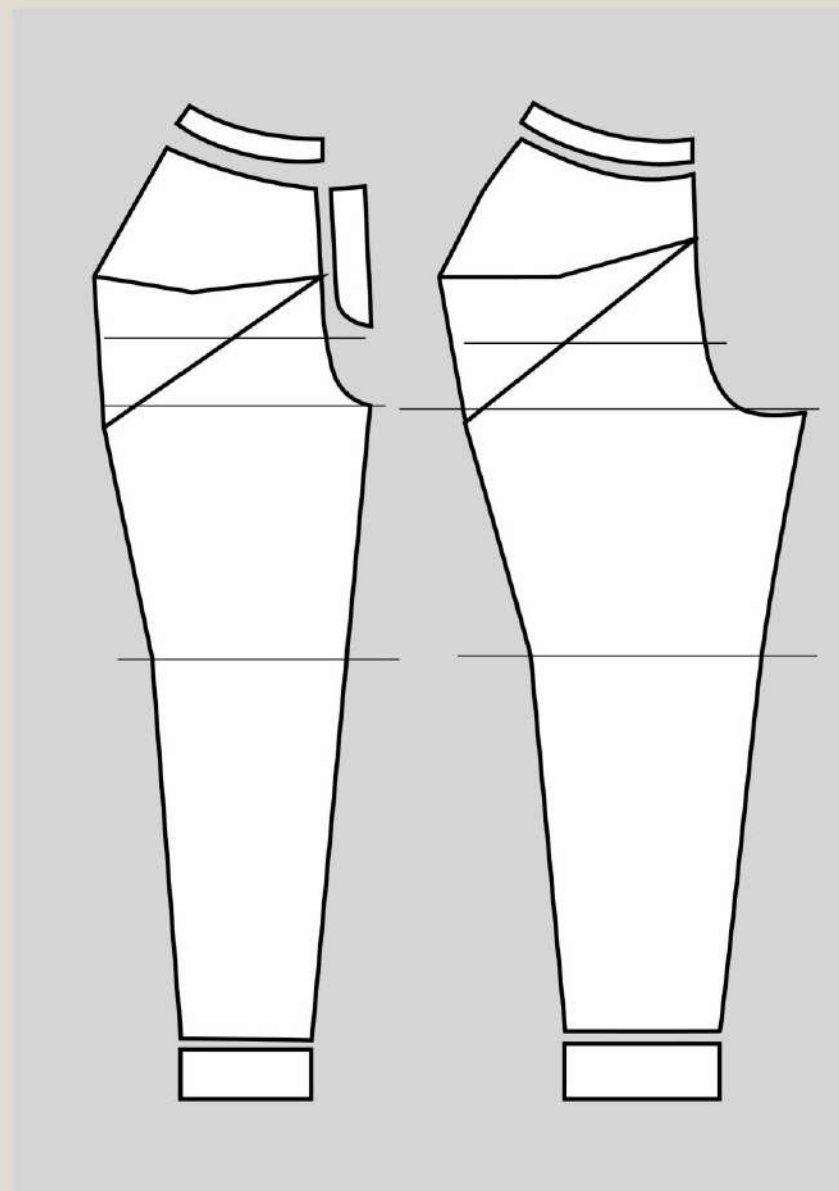
Моделювання: модель №2

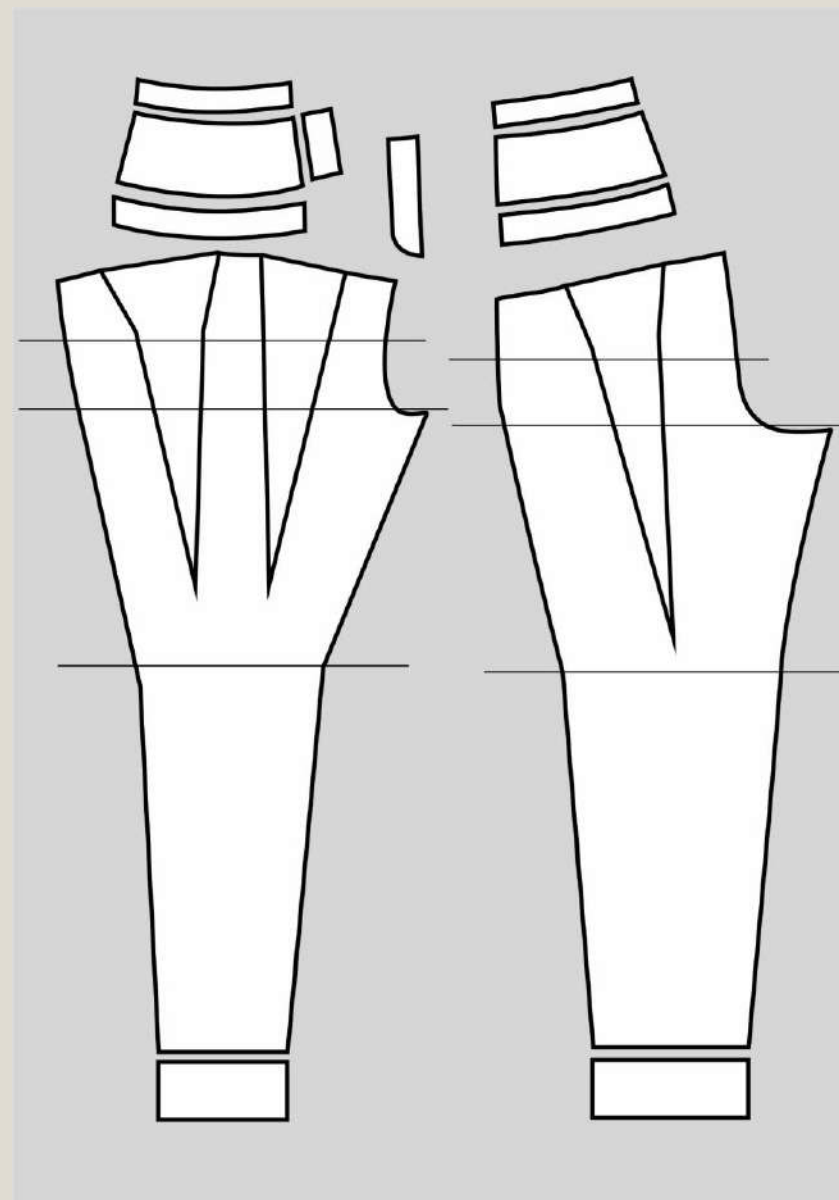
Моделювання: модель №3

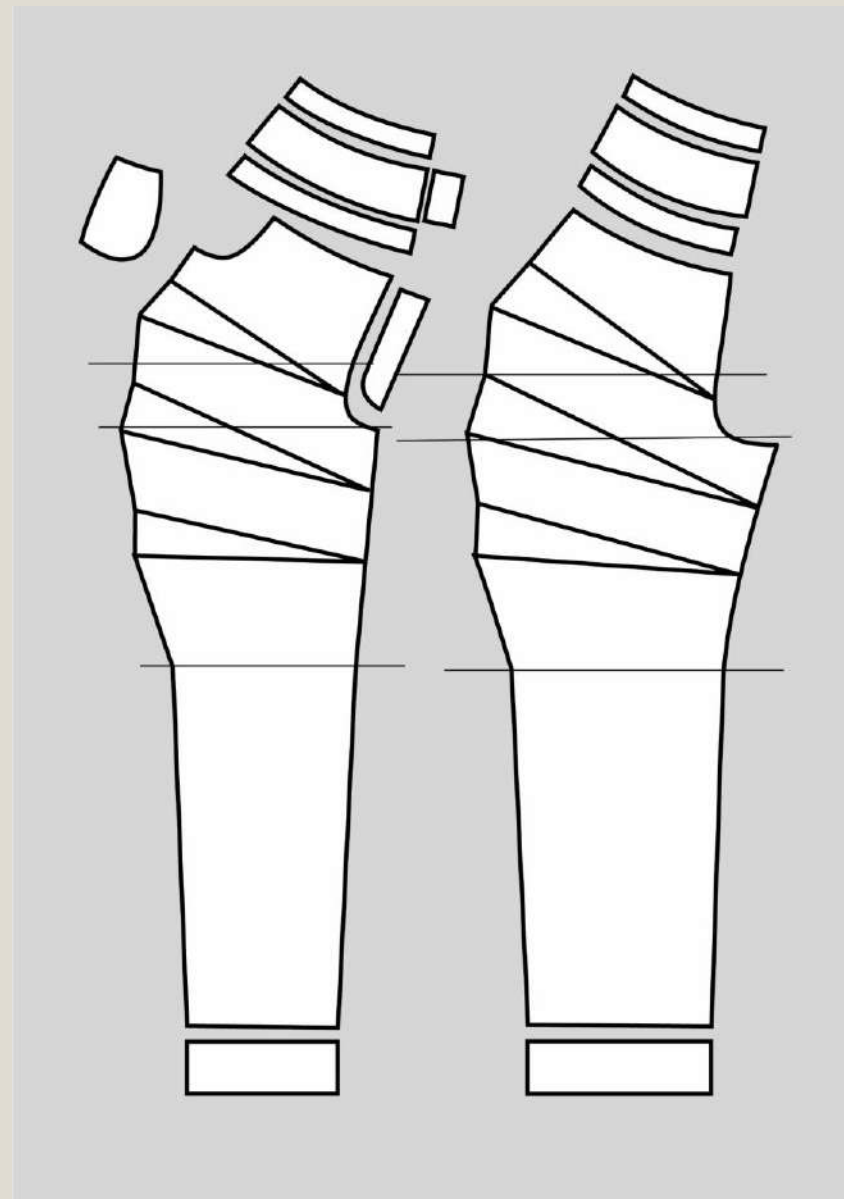
Моделювання: модель №4

Моделювання: модель №5

Моделювання: модель №6

Моделювання: модель №7

Дякую
за увагу

АВТОРСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СМАРТ-ПРОЄКТ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ «ПИСАНКА»

ВАРИЧ Євгенія: Мудборд і фриз колекції «Весняне відродження» 2023

АВТОРСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СМАРТ-ПРОЄКТ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ «ПИСАНКА»

КОЧУРА Катерина: Мудборд і фриз колекції «Перлина Буковини» 2023

АВТОРСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СМАРТ-ПРОЄКТ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ «ПИСАНКА»

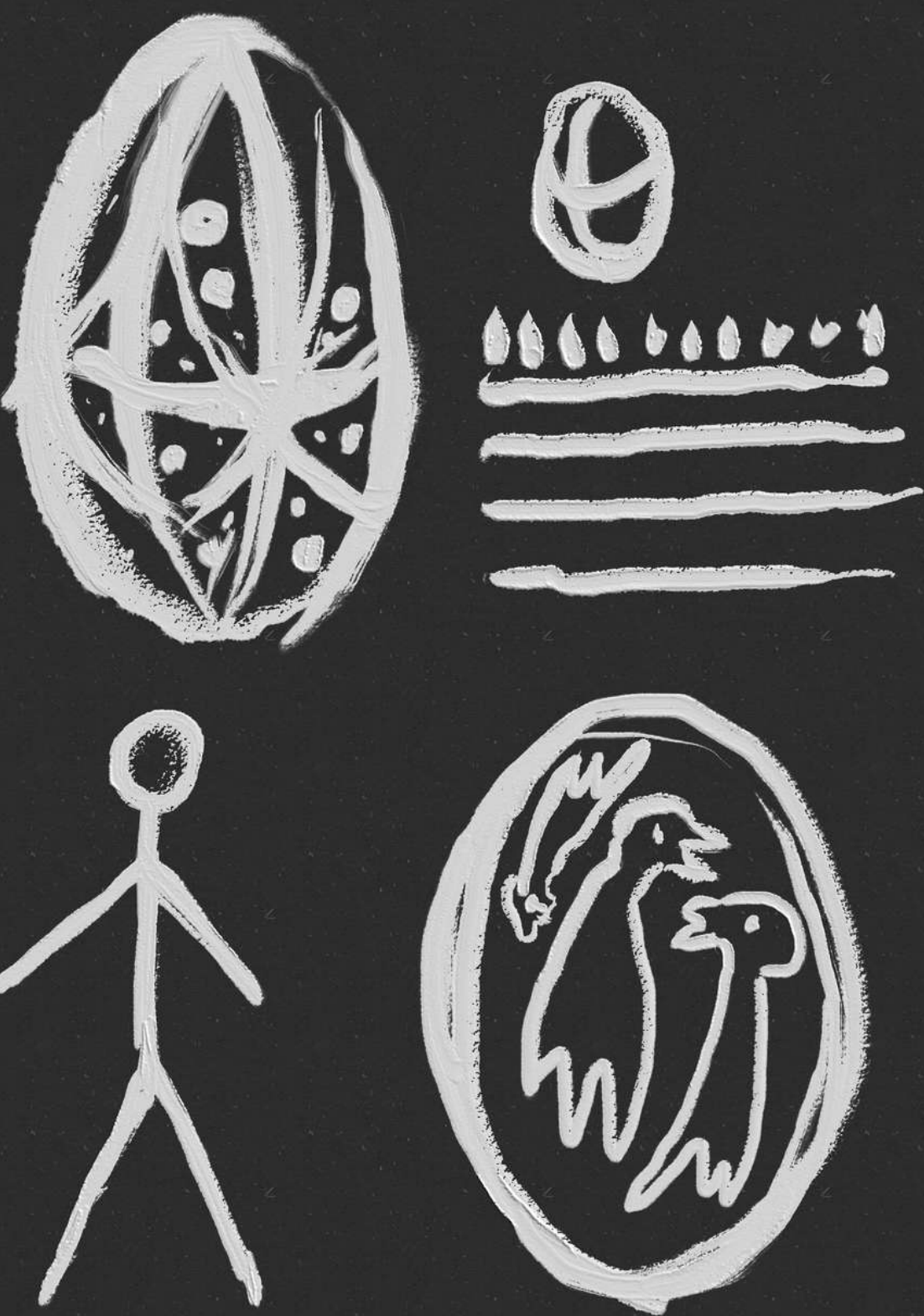
УДОВІКА Євгенія: Мудборд і фриз колекції «Народна писанка Покуття»

АВТОРСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СМАРТ-ПРОЄКТ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ «ПИСАНКА»

АЛЬЯНОВА Наталія: Мудборд і фриз колекції «Спадок» 2023

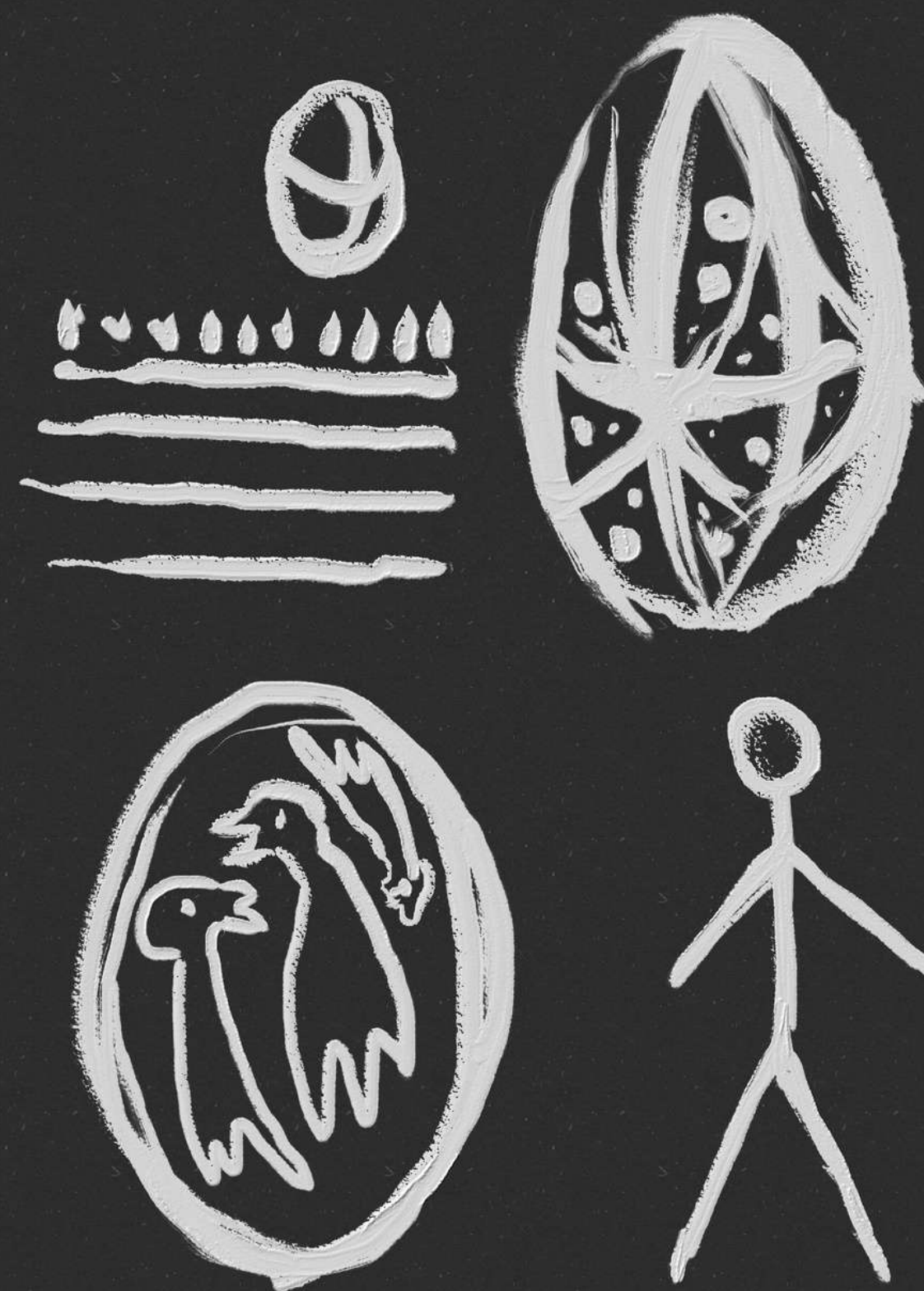

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ДО АВТОРСЬКОГО
ЕКОЛОГІЧНО-
ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОЕКТУ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ
«СПАДОК»
ДИСЦИПЛІНИ
«КОНЦЕПТУАЛЬНЕ
ПРОЕКТУВАННЯ»

виконала Альянова Н.О.
керівник док.мист., проф.
Лагода О.М.

ВСТУП

Сьогодні суспільство все менше звертається до своєї історії. Прагнуть до інновацій та нових відкриттів, прагнуть покращити своє життя, забуваючи про те, що усе нове – це добре забуте старе. Метою проекту є відновлення українських ремесел, а саме – вишивки.

Даний проект було розроблено для того, щоб привернути увагу суспільства до екологічних проблем, щоб люди передивилися своє споживацьке ставлення до нашої планети і змінили своє світобачення.

КОНЦЕПЦІЯ

Проект розроблений на основі української вишиванки, писанки та їх символіки, метою є відродження в серцях людей любові до своєї Вітчизни, та демонстрація і поширення української культури, відродження традиційних ремесл України. Кольорова гама проекту - це білий та чорний кольори, які були натхнені європейською вишивкою блекворк. Білий колір символізує чистоту, чорний – вічність, вшанування предків та історію, що чудово підкреслює значимість речей, які несуть на собі певну інформацію за допомогою нанесених візерунків, як це робили наші пращури в своїх роботах.

Проект складається з трьох комплектів одягу: повсякденного, святкового та авангардного. Кожна річ має вишивку, малюнок якої базується на історичних аналогах, і перероблений на сучасний лад. Ідея полягає в єдності українського народу: стилізовані люди тримаються разом один за одного, як це робить український народ, що незламний духом, про що каже історія і продовжують казати сучасні обставини.

CNVFILM F400

S 14

МУДБОРД

На створення колекції вплинули писанки не тільки як оберіг зі своєю смисловою функцією, але я як сам об'єкт, з плавними контурами, округлою формою та гладкою поверхнею. Також важливою частиною є нанесені малюнки: спрощення, стилізація та симетрія. Льон з існуючою на ньому вишивкою наших пращурів, допомагає поринутись в потрібну атмосферу, та черпати натхнення з першоджерел.

ПОШУКОВА РОБОТА

БЛОК №1 ПОВСЯКДЕННИЙ ОДЯГ

Лінійка повсякденного одягу складається з чотирьох комплектів одягу. Усе вбрання сконструйоване за допомогою моделювання, спираючись на один виріб - трансформовану під сучасність натільну сорочку, яку носили жінки усіх прошарків суспільства на теренах України.

БЛОК №2 СВАТКОВИЙ ОДЯГ

Святкові сукні призначені для світських заходів, таких як виставки, дні народження, модні покази, прим'єри, тощо. Кожна модель має свою витонченість та підкреслює жіночність, за допомогою прилеглого силуету та грамотно розташованих елементів вишивки.

БЛОК №3 ОДЯГ ЯК АРТ-ОБ'ЄКТ

Одяг, який за допомогою крою частково повторює форму писанки, і який у своїх малюнках містить інформацію про єдність народу та шанування предків, використовуючи українську вишивку, створений для привернення уваги суспільства. Задля нагадування про культурні звичаї та ДНК нашої країни.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

АВТОРСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СМАРТ-ПРОЄКТ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ «ПИСАНКА»

ПОДОЛЬНА Оксана: Мудборд і фриз колекції «Писанкова весна»

АВТОРСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ «ПИСАНКОВА ВЕСНА»

Звіт з Дисципліни

«концептуальне проектування»

/весінній семестр/ /перший модуль/

Виконала: студентка 1 курсу ОПП «КД» Подольна К.Б.
Викладач: доктор мистецтвознавства, професор Лагода О.М.

2023 н. р.

Змістовний модуль 1.

Авторський екологічно-інформаційний проекту

колекції одягу «Писанкова весна»

Завдання: розробити авторський екологічно-інформаційний проект колекції одягу «ПИСАНКА», що передбачає трансформацію засобами концептуального дизайну і традиційних ремесел, пов'язаних зі створенням костюма, художньо-образних і формально-естетичних ознак писанки (як зразка ужитково-декоративного мистецтва) в об'єкти «костюмного енвайронменту».

У розробці авторського екологічно-інформаційного проекту колекції одягу «ПИСАНКА» необхідно відштовхуватися від однієї з найактуальніших тенденцій сталої моди та еко-дизайну сучасності, яка зорієнтована на відродження традиційних локальних ремесел в різних регіонах світу, зокрема, на теренах України. Це апелює до етно-культур та їх цінностей.

Історичний і сучасні вибійки України та світових країн

*Орнамент вибійки чернігівського
регіону XVIII–XIX ст.*

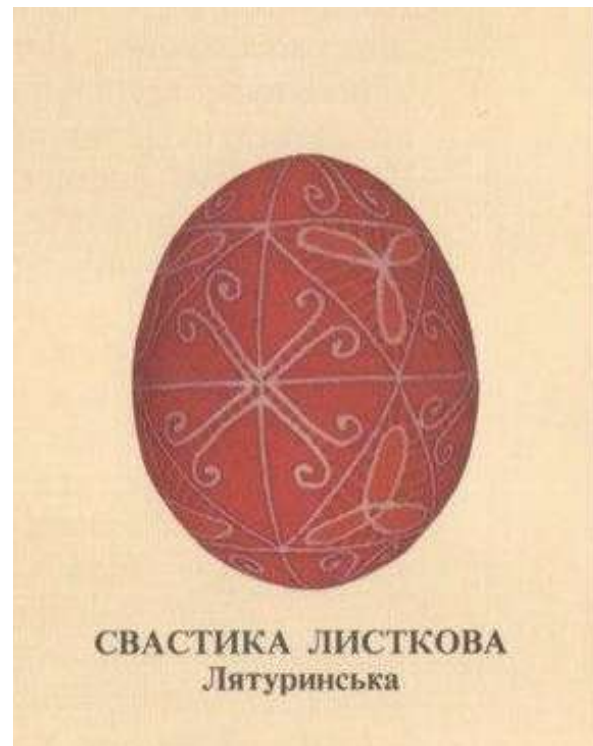
Процес нанесення вибійки в індійських майстернях

джерело натхнення Писанка

Традиційна писанка лемківського регіону

Традиційна писанка лятуринського регіону

Зразки робіт дизайнерів (аналоги)

*Altuzarra Fall 2023
Ready-to-Wear*

Valentino, Resort 2023

*La Doublerj
Pre-Fall 2023*

*La Doublerj
Fall 2023 Ready-to-Wear*

Тематичний мудборд

2.3. Авторська концепція проектної розробки “Писанкова весна”

Концепція проектної розробки колекції одягу в рамках “костюмного енвайроменту” ґрунтується на ідеології “розумного споживання”. Ощадливе використання матеріальних ресурсів для виготовлення одягу з мінімальною кількістю залишків, є головною метою для впровадження у виробництва сьогодення. Дбайливий підхід для виробництва у вирішенні екологічних питань, звертає нашу увагу найактуальніші тенденції сталої моди, що приводить нас до історичного досвід наших пращурів та результати праці народного ужитково-прикладного мистецтва.

Формування концепції утворює три головних складові: писанка, ремесло та духовне буття. Яйце символізує чистоту, світле наповнення, асоціації переродження та циклічності життя, виступає як джерело натхнення ; ремесло – уособлення знань, інтелектуальності народу, складовий елемент традицій, орнаментика якого перегукується з художньо-образними і формально-естетичними ознаками писанки; духовний аспект, формує філософію народу, результат загальний устрій суспільства, цінності що проявляються у культурній спадщині народного мистецтва.

Світогляд людства ґрунтується на потребах та життєвих обставинах людини, її сім’ї та оточення, так було в далекі історичні часи так є і в умовах сьогодення. Притаманна характерна риса філософії українського народу – це духовний аспект, невід’ємна частина буття. Постійні пошукати Бога, звернення до нього через всі можливі творчі засоби є культурна особливість, як синтез людського існування, природи та духа. Специфіка формування духовного світу нації відображаються в культурі та традиціях.

В характері людини є багато сумнівів та суперечностей. Спокій та урівноваженість – це психологічне здоров’я, сконцентрованість, уважність, можливість побачити непомітне. Писанка виступає як провідник між людиною та небом, бо яйце – це життя, а життя – це Бог.

Писанка не просто традиційний символ, воно є прописаним планом на майбутнє відображено як “карта бажань”, просочена енергією надією, віри в захищенность, є уособленням божественного.

Дизайн колекції складається з округлої форми форми, писанкового патерну та кольорів традиційних для писанкового мистецтва. Округла форма відносить до асоціацій з пташиним яйцем, асиметрія в костюмі як відображення сумнівів та суперечностей характеру людини. Писанковий орнамент є основною темою в колекції, що ґрунтується на історії та продовженні культурного насліддя країни, яке виражається у відродженні вибійного ремесла. Патерн писанки як вдало підходить для принтування тканини в техніці вибійка. Кольоровий вибір принту колекції базується на двох кольорах: червоному, що символізує добро і радість, синьому який відноситься нас до асоціацій з небом, богом та прапором країни. Різні патерни вибійки переплітаються в костюмі створюючи гру різнокольорових орнаментів на світлій щільної бавовній тканині, костюмної та пальтової тканини з вовни. Розроблено колекцію з дванадцяти одиниць, що діляться на три блоки по чотири моделі.

Перший блок розроблені засобами стилізації – художньо-декоративні ансамблі вбрання спеціального призначення (конкурси, фестивалі). Тут використані ефектні, емоційно вражаючі форми з нанесеним яскравим принтов з декоративними елементами які нагадують пшеницю, символу країни.

Другий блок розроблений засобом інтерпретації – носибельний одяг у визначеному стилі, що можна описати як авангардний фолк. Призначений для складного споживача, для якого подібний дизайн буде виступати як синтез національних символічних традицій та обізнаність і зацікавленість сучасного громадянина країни, що пам’ятає свою історію.

Третій блок розроблений художньо-асоціативним методом – одяг як арт-об’єкт – костюмний енвайронмент. Для виготовлення були використані нетрадиційні матеріали такі як проволока, і різноманітні техніки для створення потрібного формоутворюючого об’єму таких як макетування та пап’є маше.

АВТОРСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ «ПИСАНКОВА ВЕСНА»

Вик. ст. 1-к. «КД» Подольна О.Б. кер. доктор мистецт., професор Лагода О.М.

Дякую за увагу!

АВТОРСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СМАРТ-ПРОЄКТ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ «ПИСАНКА»

ОВСЯННИКОВА Ксенія: Мудборд і фриз колекції «PYSANKA PINATEX» 2023

«Pysanka Pinatex»

Презентація

до авторського
екологічно-інформаційного
проекту «Писанка Pinatex»

Вик. ст. 1 к. КД Овсяннікова К.Є.
Кер. док., мист., професор Лагода О.М.

Актуальність проекту

Актуальність теми полягає у тенденції сталої моди та еко-дизайну сучасності, яка зорієнтована на відродження традиційних локальних ремесел в різних регіонах світу, зокрема, на теренах України. Це апелює до етно-культур та їх цінностей. Серед ремесел, пов'язаних зі створенням одягу та аксесуарів було виділено художню обробку шкіри. Також трансформація засобами концептуального дизайну і традиційних ремесел, пов'язаних зі створенням костюма, художньо-образних і формально-естетичних ознак писанки (як зразка ужитково-декоративного мистецтва) в об'єкти «костюмного енвайронменту».

Мета проєкту

Метою проєкту є звернення уваги людства на проблему екології, яка виникла внаслідок використання натуральної та штучної шкіри.

Мета проекту реалізується за рахунок вирішення наступних задач :

- Історичний аналіз аналіз художньої обробки шкіри;
- Аналіз існуючої екологічної проблеми;
- Аналіз сучасних зразків;
- Аналіз писанки, як потенційного джерела натхнення;
- Формулювання авторської концепції;
- Пошукове ескізування.

Історичні зразки художньої обробки шкіри

Сандалі знайдені у гробниці Тутанхамона 1350 р до н.е.

Пергамент стародавнього Єгипту

Оздоблення обкладинки книги

Гаманець з гравіюванням XIV ст.

Тиснення шкіри XVII ст.

Шпалери із золоченої шкіри, виготовлені в 1745 р. в Брюсселі Корнелісом 'т Кіндтом для абатства Малонн поблизу Намюра.

Пояс шкіряний з гравіюванням XVII ст.

Черевики виконані у техніці аплікація

Упряж скіфів

Процес виготовлення екошкіри Pinatex

<https://www.youtube.com/watch?v=gCNUFqH4VCc&t=46s>

Використання художньої обробки шкіри у XX та в XXI ст. в Україні

Федір Якіб'юк

Микола Вінтоняко

Робота Андрія Цьока і
Івана Менчака

Сумка робота Федора
Яків'юка 1800-ті роки

Роботи Миколи Вінотянка 1900-ті

Робота Андрія Цьока і
Івана Менчака

Gucci Fall 2008 Ready-to-Wear

Namilia осінь-зима 2023/2024

Fendi осінь-зима 2019/2020

Roberto Cavalli осінь-зима 2023/24

Тренди жіночої моди на 2023 рік

1. Екошкіра

Simone Rocha
осінь/зима 2023/24

Khaite осінь-зима
2023/24

2. Екохутро

Schiaparelli
осінь-зима 2023/24

Heron Preston
осінь-зима 2023/24

3. Масивні прикраси

Schiaparelli
осінь-зима 2023/24

Gucci осінь-зима
2023/24

4. Ілюзія неможливого

Schiaparelli
осінь-зима 2023/24

Jean Paul Gaultier
осінь-зима 2023/24

5. Асиметрія

Ports 1961
весна/літо 2023

Coperni весна/літо
2023

6. Червоний колір

Hermes осінь-зима
2023/24

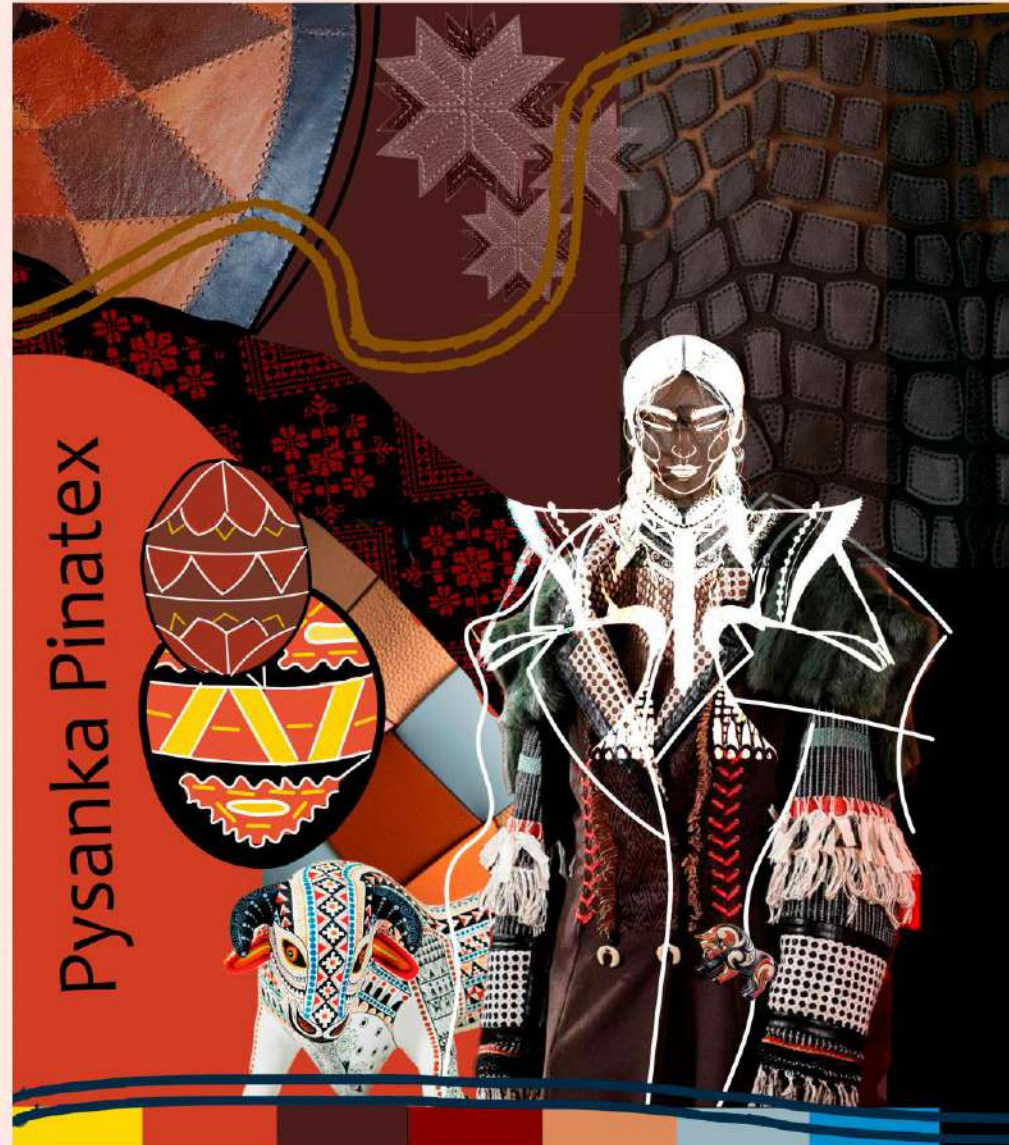

Victoria Beckham
весна/літо 2023

Слобожанська писанка як потенційне джерело натхнення та перетворення

Тематичний мудборд

Авторська концепція проекту

Проект жіночого одягу представляє модельний ряд з десяти одиниць. У проекті було розглянуто проблему екології, а саме шкідливе використання натуральної та штучної шкіри. Було виявлено аналог, який не завдає шкоди екології, це екошкіра від Pinatex, яка вироблена з пальмового бадилля. Саме з неї планується виготовлення костюмів модельного ряду. Серед ремесел, пов'язаних зі створенням одягу та аксесуарів було виділено художню обробку шкіри. Головним джерелом натхнення для проекту стала писанка зі Слобожанщини, та її орнаменти (переважно квіткові, геометричні). Віддавна писанка - це символ сонця, життя, його безсмертя, любові і краси, весняного відродження, добра та радості. Обрані писанки мають кольори які символізують: червоний колір - відображення радості, життя та любові, жовтий - це місяць, зорі та врожай, охра - це матінка-земля, а чорний з білим - пошана до померлих родичів та їхніх душ. Ці кольори й були обрані для вирішення проекту. Моделі будуть розроблені засобами стилізації - художньо-декоративні ансамблі вбрання спеціального призначення (конкурси, фестивалі і т.п.); художньо-асоціативним методом – одяг як арт-об'єкт – костюмний енвайронмент; засобом інтерпретації – носибельний одяг у етнічному стилі. Як додаткове джерело натхнення було обрано фарфорові статуетки корів з орнаментом невідомого автора. У проекті бики відображають екологічну проблему, адже натуральна шкіра походить від них, тому вони буди стилізовані для подальшого нанесення на шкіру аплікативним шляхом, для привернення уваги на існуючу проблему людства. Головний принцип проекту - вільна гра з формами, кольорами, декоруванням. Моделі для проекту будуть поєднувати у собі українську культуру, та традиції з обраним ремеслом. Для проекту був обраний синтез елементів різних стильових напрямків: Асортиментна лінія модельного ряду буде складатися з десяти комплектів одягу, до яких входить: шуби, пальто, брюки, топи, спідниці, сукні. Незвичайні аксесуари у вигляді стилізованих під бичків сумок, декорованого шкіряного взуття, виготовленого засобом тиснення, цікаві головні убори - балаклави з орнаментом додадуть образам завершеності, та зроблять їх непередбачуваними. Кожна модель має вільну посадку і прямий, напівприлеглий, або трапецієвидний силует, та доволі плавні лінії характерні для заданої теми проекту. Головним акцентом у модельному ряді є художня обробка шкіри у різних її варіаціях (аплікація, тиснення,), вона використана у різних масштабах, як в більш маленькому так і великому, що акцентує увагу на основних деталях комплектів. Проект побудовано за принципом комплект жіночого одягу. Модельний ряд підійде молодим жінкам, котрі цінують зручний одяг, та комфорт, а також тим кому імponує синтезування різних стильових напрямків, з цікавими, непередбачуваними елементами. У наш час, де українська жінка змушена перебувати на відстані від свого дому, та рідної країни, образи нагадують батьківщину, та рідні міста, у які так хочеться повернутися. Образи пасуватимуть впевненим у собі жінкам, які полюбляють йти за тенденціями моди, показувати свій емоційний стан, та індивідуальність через одяг, прийде до вподоби такий стиль. Авангардні, стильні жіночі комплекти можуть бути виготовлені для особливих випадків, конкурсів, та фестивалей. Тип споживача “Експериментатор”.

Моделі, розроблені засобами стилізації – художньо-декоративні ансамблі
вбрання спеціального призначення (конкурси, фестивалі тощо)

Моделі, розроблені засобом інтерпретації – носибельний одяг у етнічному стилі

Моделі, розроблені художньо-асоціативним методом – одяг як арт-об'єкт –
костюмний енвайронмент

Технічний рисунок моделі №1

Pysanka Pinatex

[illegible]

Вик. ст. Із: КД Овсєнішкова К. Кер. доц. каф. мист-во Львода О.М.

Фриз колекції

Дякую за увагу!

Авторський культурно-інформаційний проект чоловічого одягу “Інфантильні блазні”

Вик. Ст. 1к. КД. Овсяннікова К. Кер. Док., мис., проф. Лагода О.М.

A cartoon illustration of a person standing. They are wearing a dark, patterned coat with a green collar and a red hat. Their pants are orange with blue polka dots. They are wearing blue and black shoes. A large, brown, translucent, jelly-like substance is on the sole of the shoe.

Графічна частина проекту "Інфантильні блазні"

ФОТО ГОТОВОГО ВИРОБУ

СЕМЕСТРОВІ ПРОЄКТИ 2023 р.: Варич Є. Подольна О.

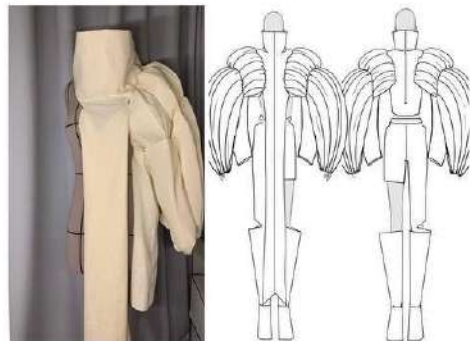
ОБРАЗІ МУТАЦІЇ ТІЛА ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ДИЗАЙНІ ОДЯГУ

КОНЦЕПЦІЯ

Концепція базується на ідеї відновлення гармонійного зв'язку між людиною та природою через образи мутації тіла в сучасному екологічному дизайні одягу. Перегляд традиційних стандартів моди та зосередження на створенні одягу, який відображає екологічну свідомість та нахилання з природних форм і процесів. Привертання уваги до екологічних проблем та відповідального споживання через дизайн одягу з образними мутаціями тіла. Через використання вторинних матеріалів та концептуальних дизайнерських рішень, образи мутації тіла в одязі набувають статусу символічних сьогоднішніх проблем, розкриваючи унікальність нового через нестандартні форми. Експериментальний дизайн, технологічні рішення, екологічні прийоми в матеріалах, модульний дизайн, все це як потенційні елементи і шляхи для реалізації даної теми. Колекція відображає зміни, через деформовані форми, роздвоєні руки, об'єми форми. Колекція передбачає трансформацію звичайного в гіперболізовані, мутантні форми. Акцент на естетично диких елементах, нестандартні пропорційні рішення. Концепція спирається на слоган «Експериментатор». Для відтворення форми, в деяких комплектах колекції, використовуються нестандартні матеріали, а саме надрізні основи з гнучкої проволони. Колекція розрахована на виготовлення з вторинних матеріалів.

МУДБОРД

Виконала: Варич Є. Ю. Керівник: Лагода О.М.

АВТОРСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАТИВНИЙ ПРОЕКТ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ «ВІДРОДЖЕННЯ КРАСИ»

Авторська концепція проектного розробки.

Концепція базується на тематичній відродженні, у часи постіндустріального. Кожного дня умови в світі мінюються, перебарити майбутнє неможливо, якщо триматися біля, не завжди непередбачувано-та несподівано. Людина — така істота, що може пристосуватися до всіх умов та знайти шлях для вирішення проблем та йти далі. Головним героєм концепції є жінка, що не піддається суцільним вступам кожної дні в боротьбу за благополуччя життя.

Проблематика проекту полягає в пошуку можливостей вижити в умовах втраченого, строба існувати в світі без достатку, комфорту, будувати світ з нуля на уламках минулих цінностей.

Джерелом нахилів стало зруйноване війною постіндустріальне місто. Його завалили бреші, притрушені поволою мушкетів та хаос, в якому змушені існувати суспільство. Щоб вижити в складних умовах треба бути воїном і атакувати для боротьби за життя. Асоціативний образ представлений у вигляді кінематографічного персонажу Жанни д'Арк в металевих латах, — як символ боротьби. Настрій безнадії та самотності, як іран перед пустелою та пересохлим, потресаним ґрунтом. Естетизація повторного пошуку прекрасного, представлено в порушенні норм краси та виражено в дірках та мотузках, що може бути одягом незважаючи на стереотипи. Сюєти поволі, змушують людину замислитися над власним майбутнім діями. Все пропало червоною лентою віри та надії, які намагаються серце битися швидше та більшою бажати крові по венах.

Розроблено десять кольорово-графічних ескізів моделей, комплектів жіночого повсякденного одягу для складного сюжету, а саме для естетики. Кольорова гама складається з вишуканої грізної, темної насиченої біло-сірої, темно-пурпурної, біло-бежевої та акроматичної, кольорами, що закликає символічному користуватися піснями одні одні. Вікова група молодша (18-25 років) і середня (30-45 років). Одяг розрахований на осінньо-зимовий період і складається з об'ємних курток та жилетів, плащів, сукні, штанив, комбінезонів, сукні та декоративних бюстів. В колекції використані такі тканини, як тонка плісина тканина, давні, рифлені трикотаж, трикотажне принтоване полотно, шов, принтовані декоративні стрічки. Для виготовлення моделей з колекції пропонується використання техніки інсайліну. Тканини на моделях принтовані збільшеним паттерном розширеного пошуку та намісним пофарбовано і загері, що імітує застарілі речі, що характерно для постіндустріального часу. Загальний дизайн курток, жилетів та плащів складається з об'ємних елементів, що підкреслюються технічними способами виробництва. В сукні і сукні довгою та короткою з бляскамими, і великим капюшоном і комір-стійкою, та отвором напереду для декоративних бюстів з принтованим стрічком. Колекція демонструє актуальні, яскраві, бляскати, металізовано-сріблястий кольору гіперболізованої жорсткої форми, окуляри та втулки в футуристичному стилі, об'єми широкі рукави пофарбовані шпалькою фарбою та примусова застарілі.

Вик. ст. 1-к «КД» Подольна К.Б., кер. доктор мистецтв., професор Лагода О.М.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Кафедра «Дизайну тканин та одягу»
ХДАДМ

Культурно-інформаційний проект колекції одягу

Обмеження без обмежень

Sueños de Oaxaca

Вик. ст. 1 курсу КДІМ
Шпорхун Владіслава

Кер. Лагода О. М.

2024

Мексиканський штат Оахака є одним з основних джерел натхнення для колекції одягу. Поєднання яскравої культури, багатой природи та древніх традицій Оахаки перетворює історію цього мексиканського регіону на сучасний модний вираз.

Oaxaca

Передати мрійливу атмосферу Оахаки вдається через кольори, текстури та форми, які натхнені традиційними ремеслами(вишивкою запотеків, геометричними орнаментами, ткацтвом та чорної керамікою) та природними і місцевими пейзажами(теплими відтінками пустелі, смарагдовими фарбами агави, бірюзою океанських хвиль).

Місто Оахака багате на колоніальні будівлі з кольоровими фасадами та традиційними фестивалями, які мають велике різномаття сценічних костюмів.

Frida's spirit

Головним елементом колекції є корсети – символ як фізичного болю, так і незламної волі, які перетворюються на витончені витвори мистецтва. Хоча б один елемент кожного образу – сміливий і чуттєвий погляд на жіночу силу, вразливість та красу, натхненний життям і мистецтвом Фріди Кало. Кало мало не загинула у важкій аварії, в яку вона потрапила в 18 років і після якої вона була довго прикута до ліжка й отримала травми на все життя. Кало витримала численні операції в Мексиці і США, та повинна була все життя носити ортопедичні корсети зі шкіри та гіпсу. Вона прикрашала їх малюнками і ховала під традиційним мексиканським одягом з довгим спідницями та закритими сорочками. Зовнішній стиль Кало є невіддільною частиною її артистичного образу та мистецтва. Він походить від суміші її етнічних коренів, інвалідності, політичних переконань і творчих поглядів. Фріда носила національний костюм теуанських жінок, матриархальної спільноти, що мешкає на південному сході Мексики.

Frida's Body

Для Фріди ці корсети були не лише необхідним медичним засобом, але й засобом самовираження, що дозволяло їй естетично інтегрувати біль у своє життя. Вони стали продовженням її образу сильної, вольової жінки, яка не приховувала своїх фізичних страждань, а навпаки, використовувала їх як джерело натхнення для творчості. Корсети також відображаються у її роботах, таких як "Зламаний хребет" (1944), де Фріда метафорично зображує свій біль через тріщини на власному тілі, підкреслюючи важливість цих пристроїв у її боротьбі за життя і творчість.

Jean Paul Gaultier

spring 1998
ready-to-wear

Колекція натхнена
мексиканською
культурою та творчість
Фріди Кало.

Dior

resort 2019

Колекція натхнена мексиканськими жінками-чарами(наїзницями).
В образах поєднано мексиканські традиції верхової їзди та складні
текстильні техніки.

Одним з джерел натхнення для візерунків на одязі були так звані «Ребозо».

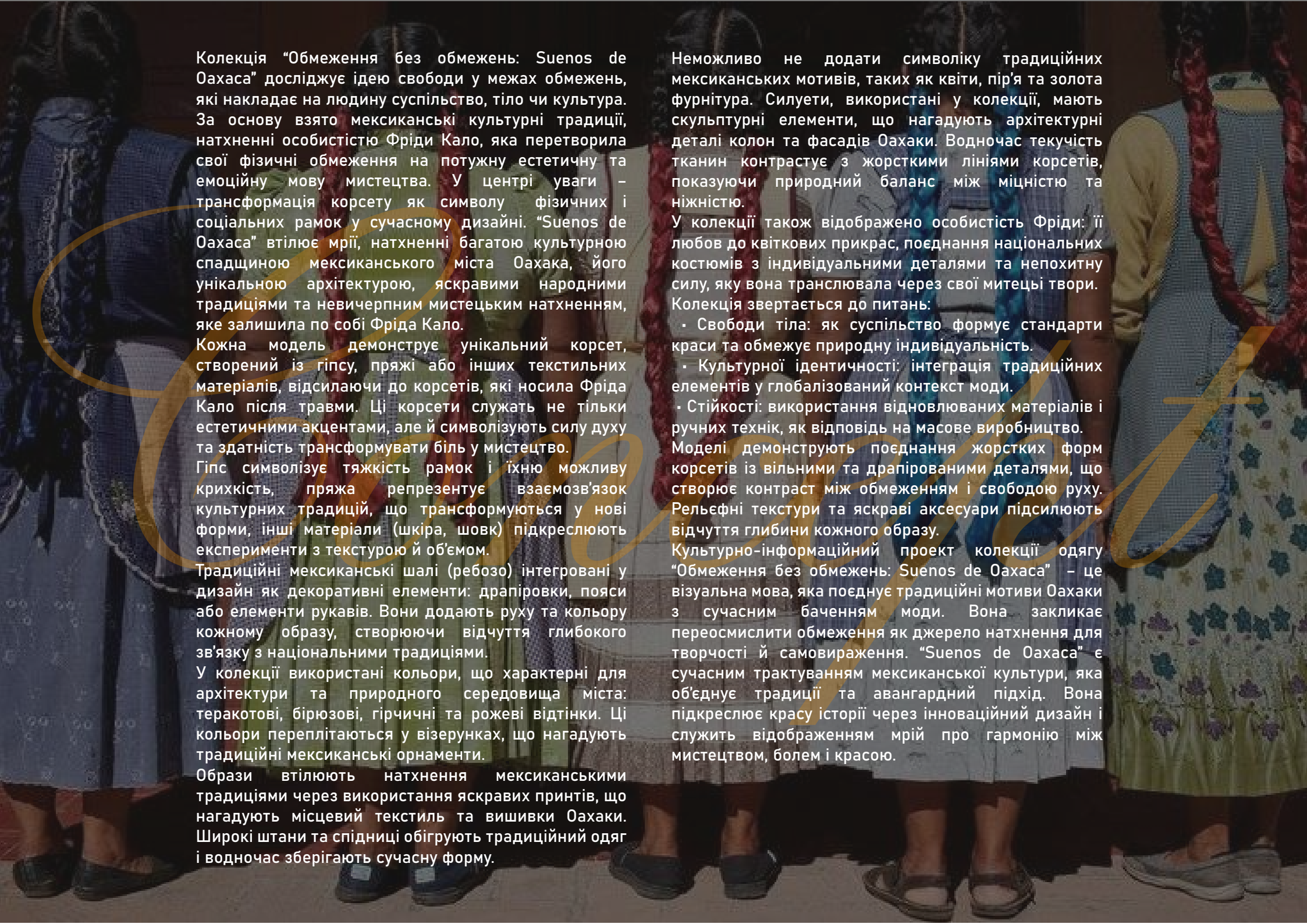
«Ребозо» — переважно жіночий одяг. Він прямокутний і прикрашений бахромою. «Ребозо» досить зручний тим, що в нього можна загорнутись і водночас прикрити ним дитину чи сумку. «Ребозо» настільки поширені, що одне ребозо має практично кожна жінка, наскільки б забезпеченою чи бідною вона б не була. Тому розрізняють ребозо багаті і коштовні, заткані золотими чи срібними нитками, виготовленими з натурального чи штучного шовку і ребозо бідні, повсякденні. Коштовні ребозо виготовляють вручну.

Жіночий одяг відрізняється різноманітним фарбуванням чи залишається білим. Його характерна прикраса — бахрома, взагалі довга у іспанок та мексиканок, у останніх вона може досягати 50 см довжини. Відомий і жіночий мексиканський одяг «боліт», його шиють із настільки тонкого коттону, що його можна протягти через типову каблучку.

Колекція "Обмеження без обмежень: Suenos de Oaxaca" досліджує ідею свободи у межах обмежень, які накладає на людину суспільство, тіло чи культура. За основу взято мексиканські культурні традиції, натхненні особистістю Фріди Кало, яка перетворила свої фізичні обмеження на потужну естетичну та емоційну мову мистецтва. У центрі уваги – трансформація корсету як символу фізичних і соціальних рамок у сучасному дизайні. "Suenos de Oaxaca" втілює мрії, натхненні багатоманітною культурною спадщиною мексиканського міста Оахака, його унікальною архітектурою, яскравими народними традиціями та невичерпним мистецьким натхненням, яке залишила по собі Фріда Кало.

Кожна модель демонструє унікальний корсет, створений із гіпсу, пряжі або інших текстильних матеріалів, відсилаючи до корсетів, які носила Фріда Кало після травми. Ці корсети служать не тільки естетичними акцентами, але й символізують силу духу та здатність трансформувати біль у мистецтво.

Гіпс символізує тяжкість рамок і їхню можливу крихкість, пряжа репрезентує взаємозв'язок культурних традицій, що трансформуються у нові форми; інші матеріали (шкіра, шовк) підкреслюють експерименти з текстурою й об'ємом.

Традиційні мексиканські шалі (ребозо) інтегровані у дизайн як декоративні елементи: драпіровки, пояси або елементи рукавів. Вони додають руху та кольору кожному образу, створюючи відчуття глибокого зв'язку з національними традиціями.

У колекції використані кольори, що характерні для архітектури та природного середовища міста: теракотові, бірюзові, гірчичні та рожеві відтінки. Ці кольори переплітаються у візерунках, що нагадують традиційні мексиканські орнаменти.

Образи втілюють натхнення мексиканськими традиціями через використання яскравих принтів, що нагадують місцевий текстиль та вишивки Оахаки. Широкі штани та спідниці обігрують традиційний одяг і водночас зберігають сучасну форму.

Неможливо не додати символіку традиційних мексиканських мотивів, таких як квіти, пір'я та золота фурнітура. Силуети, використані у колекції, мають скульптурні елементи, що нагадують архітектурні деталі колон та фасадів Оахаки. Водночас текучість тканин контрастує з жорсткими лініями корсетів, показуючи природний баланс між міцністю та ніжністю.

У колекції також відображено особистість Фріди: її любов до квіткових прикрас, поєднання національних костюмів з індивідуальними деталями та непохитну силу, яку вона трансливала через свої мистецькі твори. Колекція звертається до питань:

- Свободи тіла: як суспільство формує стандарти краси та обмежує природну індивідуальність.
- Культурної ідентичності: інтеграція традиційних елементів у глобалізований контекст моди.
- Стійкості: використання відновлюваних матеріалів і ручних технік, як відповідь на масове виробництво.

Моделі демонструють поєднання жорстких форм корсетів із вільними та драпірованими деталями, що створює контраст між обмеженням і свободою руху. Рельєфні текстури та яскраві аксесуари підсилюють відчуття глибини кожного образу.

Культурно-інформаційний проект колекції одягу "Обмеження без обмежень: Suenos de Oaxaca" – це візуальна мова, яка поєднує традиційні мотиви Оахаки з сучасним баченням моди. Вона закликає переосмислити обмеження як джерело натхнення для творчості й самовираження. "Suenos de Oaxaca" є сучасним трактуванням мексиканської культури, яка об'єднує традиції та авангардний підхід. Вона підкреслює красу історії через інноваційний дизайн і служить відображенням мрій про гармонію між мистецтвом, болем і красою.

Цей корсет виготовлений із самозастигаючої глини та пофарбований у ніжно-рожевий колір. Декор корсету містить яскравий мексиканський стиль, про та містить напис "Viva Mexico" - "Хай живе Мексика" золотистими літерами, що підкреслює святковий настрій виробу. Навколо напису нанесені різноманітні орнаменти, серед яких квіти, листя та традиційні декоративні візерунки, виконані рожевими та золотистими відтінками.

З боків корсету закріплені яскраво-рожеві шнурки, які дозволяють регулювати його обхват та забезпечують зручну посадку. Загальна композиція корсету є ручною роботою, що надає йому унікальності та виразності.

Такий аксесуар стане чудовим елементом для тематичних заходів, натхненних мексиканською культурою, або як арт-об'єкт для виставок чи фотосесій.

Thank you for attention

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Кафедра «Дизайну тканин та одягу»

Дисципліна: Проєктна концептуалістика
Колекція “Обмеження без обмежень”
Виконала Міщенко С. В. 1 курс КДІМ
Керівник: Лагода О. М

Харків 2024

Аналіз робіт-аналогів від провідних дизайнерів

Корсети залишаються важливим елементом у моді, часто переосмислюючись дизайнерами. У колекції FW1993 Angelo Tarlazzi вони поєднувалися з легкими прозорими тканинами та брюками, додаючи романтичності та урочистості. Christian Lacroix у FW1992 створив корсет із баскою та передньою шнурівкою, що відкривала декольте, зберігаючи розкіш історичного стилю. Olivier Theyskens у FW1998 представив авангардний корсет із прозорого матеріалу, що нагадує целофан, із металевими гачками замість шнурівки. Alexander McQueen для Givenchy у 1997 році запропонував корсет із ремнями, який не закривав грудей. Сучасні дизайнери, як Versace чи Schiaparelli, часто використовують чорні прозорі корсети, поєднуючи класику з сучасними тенденціями.

Аналіз тенденцій моди на 2025 рік

Сучасна мода відзначається різноплановістю, проте можна виділити кілька яскравих тенденцій сезону весна 2025. Дизайнери звертаються до будуарної тематики, зокрема Balenciaga та Dolce & Gabbana використовують корсети як елемент спідньої білизни. Balenciaga додає іронії, прикриваючи “відкриті” ділянки тілесною тканиною.

Полупрозорі тканини також стали популярними, особливо в чорному та білому кольорах, як у Christopher Esber, Self-Portrait Residency чи Alberta Ferretti. Saint Laurent додає акцентів у червоному та бежевому.

Ще одна помітна тенденція — драпірування, яке створює м'які, плавні лінії. Це можна побачити у колекціях Brandon Maxwell, David Koma та Kallmyer.

Мода тяжіє до білізняного стилю, оголення тіла, легкості напівпрозорих тканин і жіночності драпіровок, що нагадують епоху ампір.

Концепція авторського проєкту

Концепція базується на символічному поєднанні техніки стемпінгу і процесі формування я-концепції людини в ході трансформації. Для людини є нормальним процес рефлексії і пошуку себе, однак в критичні моменти росту стаються процес переформування себе, прийняття своїх недосконалостей і пошук нових концепцій самоідентифікації. Саме цей процес був закладений в символічну ідею колекції, де різні елементи з'єднуються між собою булавками, де мажно провести паралелі з металевими скобами в відновленому посуді, полупрозора тканина символізує повну незахищеність такого емоційного стану і в одночас відкритість до нових ідей і концепцій формування себе. Колекція не намагається скрити недосконалості, а скоріше підкреслює їх.

Пошукове ескизування

Фото готового виробу

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ТКАНИН ТА ОДЯГУ

«Цирк Душі»: колекція, що переосмислює межі...

дисципліна «Проектна концептуалістика»

Вик. ст. 1 к. КДІМ Панаріна А.Г вик.док.мист., проф. Лагода О.М

Харків 2024 р.

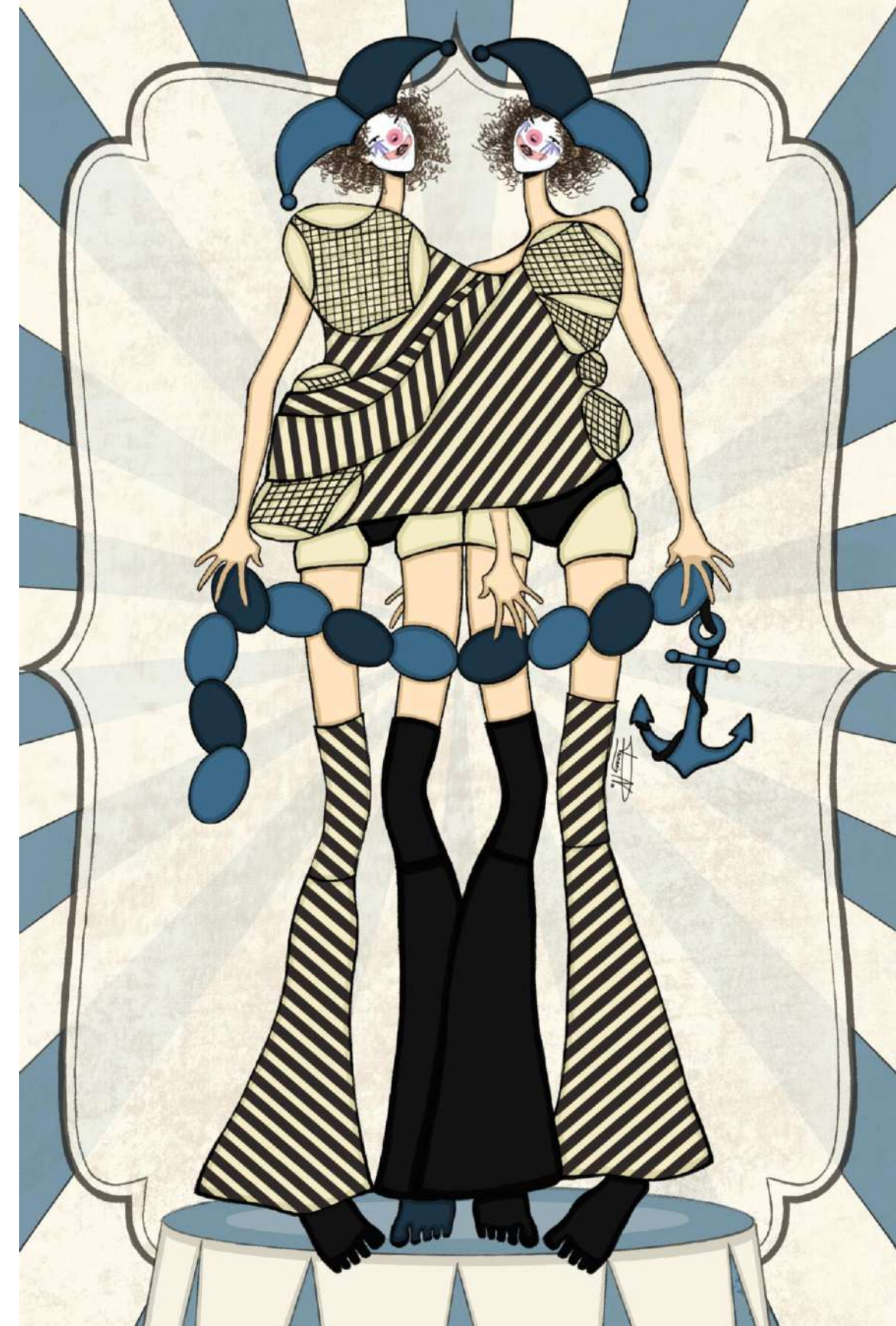
Актуальність проєкту

Ідентичність і самовираження

Сучасне суспільство все більше звертає увагу на питання ідентичності, дуальності та самовираження.

Нестандартні ідеї

У сучасній моді все більш популярними залишаються нестандартні ідеї, які підкреслюють унікальність людини.

Інноваційність проєкту

Інноваційний концепт

Ідея дуальності, візуальний символізм, інтерактивність одягу.

Форма та силуети

Експериментальні рішення, поєднання сценічного та повсякденного одягу.

Емоційний вплив

Образи є провокаційними, змушують замислитись, привернути увагу до проблеми.

Соціальний меседж

Інклюзивність, розширення меж моди, колекція стирає межі між модою і мистецтвом.

Емоційний Вплив

Провокаційні Образи

Образи є провокаційними, змушують замислитись, привернути увагу до проблеми.

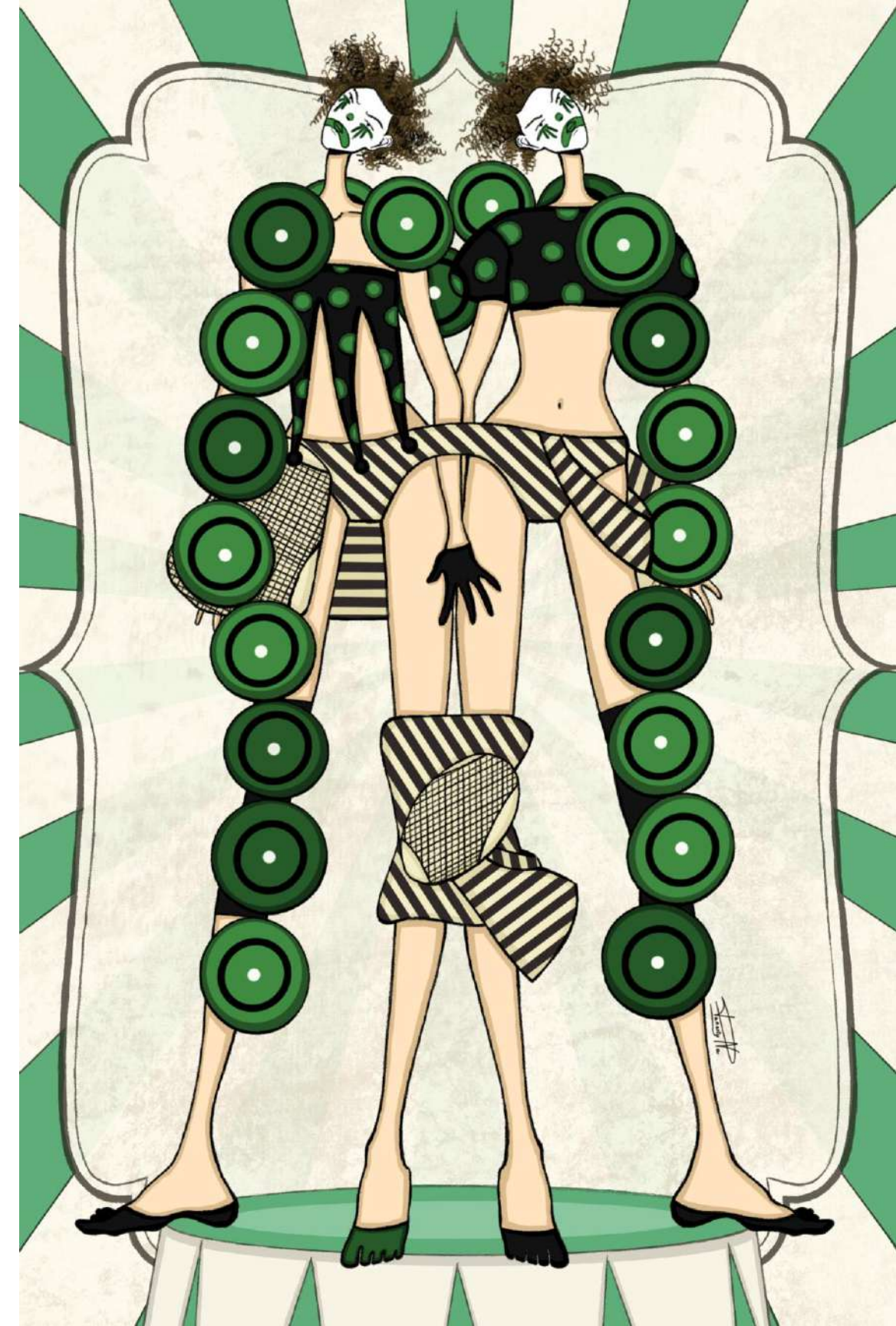
Емоційність

Композиція та використання деталей підкреслюють емоційність і багатогранність моди.

Гумор

Клоуни стають алегорією людських емоцій: вони одночасно веселять і змушують задуматися.

Соціальний Меседж

Інклюзивність

Колекція стирає межі між модою і мистецтвом, пропонуючи нові можливості для самовираження.

Розширення Меж Моди

Колекція нагадує нам про те, що навіть у рамках обмежень можна знайти необмежені можливості для самовираження.

Унікальність

Колекція надихає на сміливість бути унікальним, навіть якщо рамки обмежують.

Дослідження та Натхнення

Естетика Цирку

Гротеск, яскраві кольори, ексцентричність.

1

2

3

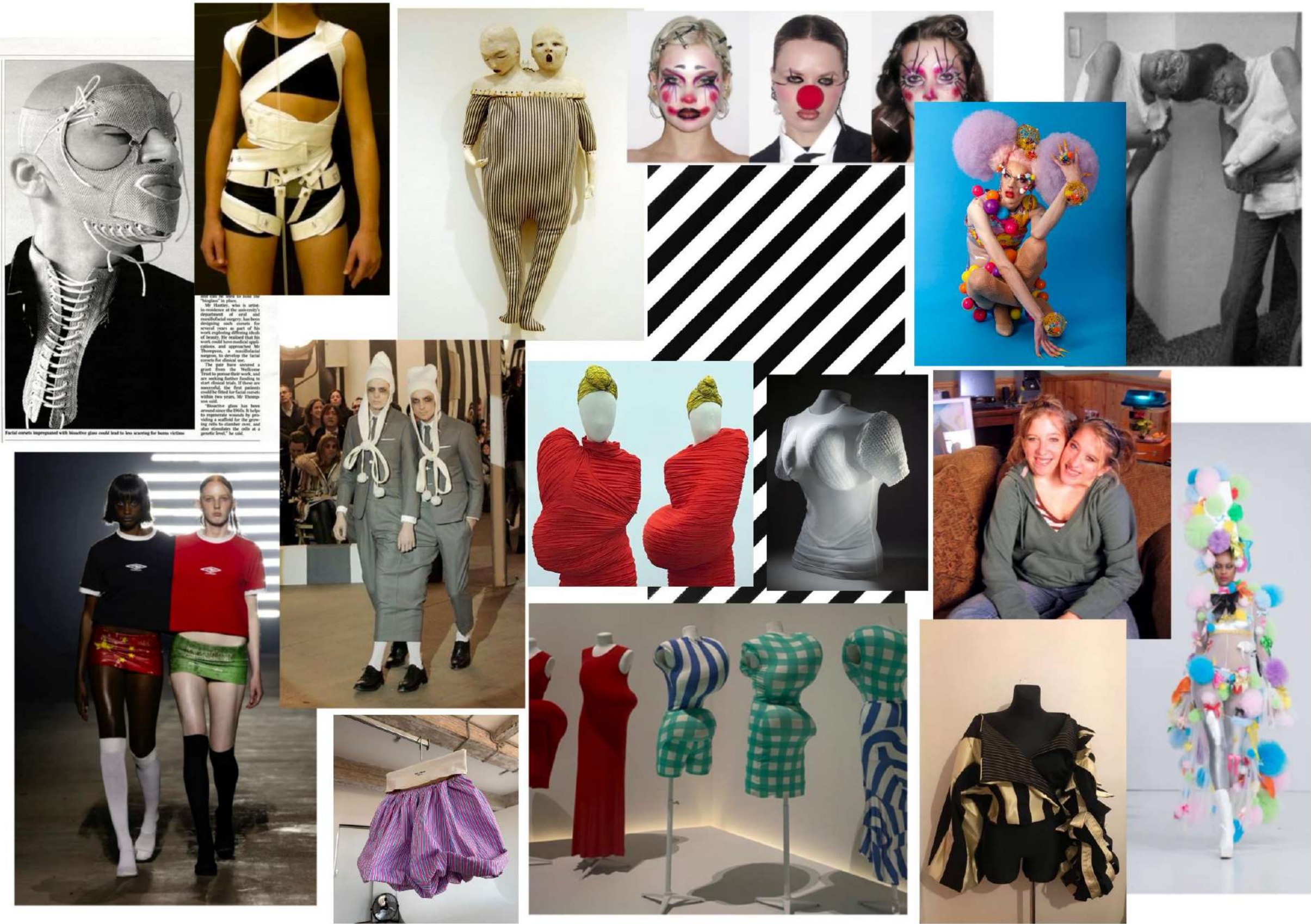
Біологія

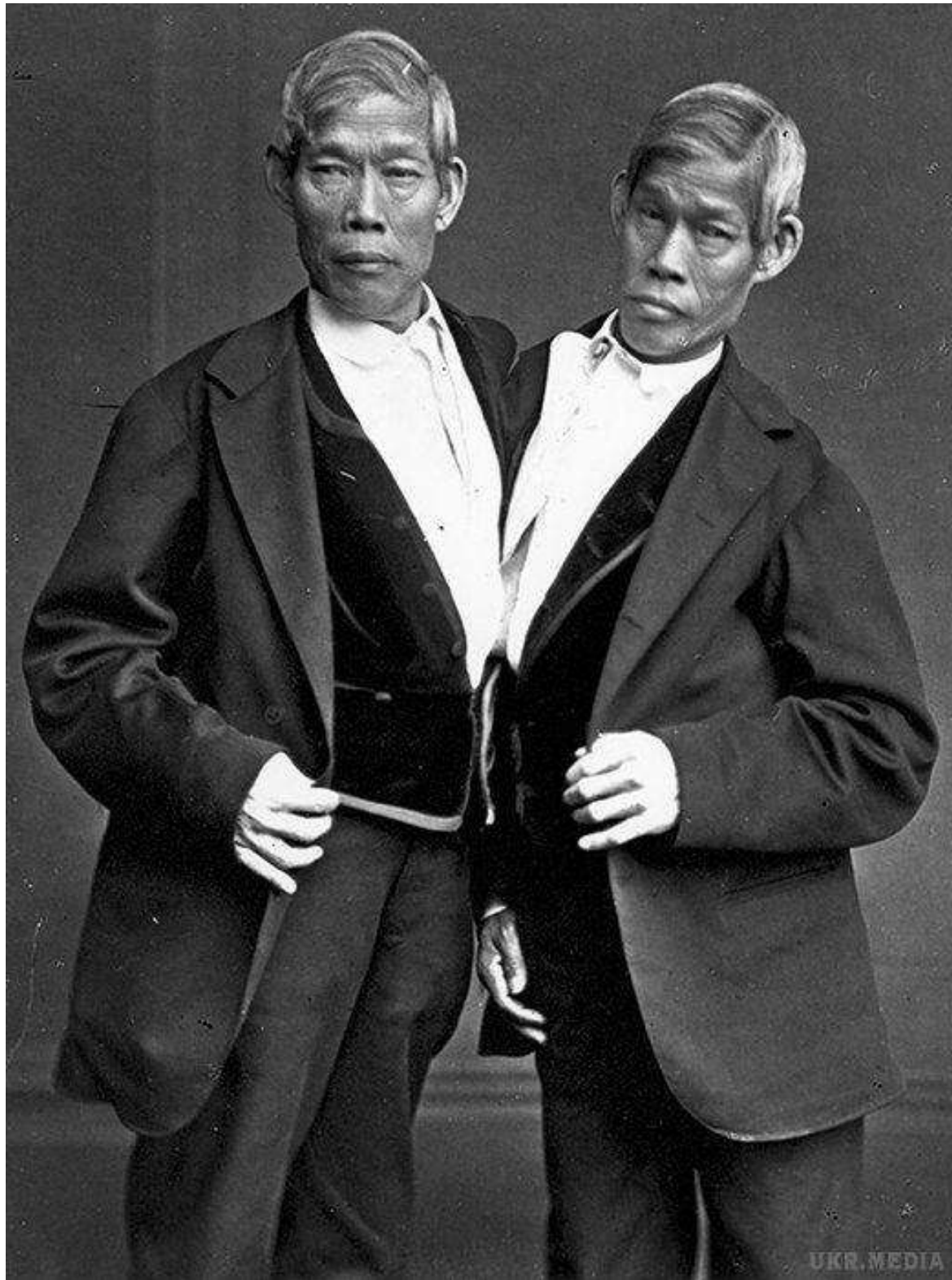
Явища симбіозу та злиття у природі (наприклад, сіамські близнюки в тваринному світі).

Анатомічні Дослідження

Побудова людського тіла, дослідження деформацій і природних аномалій.

Мудборд

Чанг і Енг Банкер виступали в цирку, демонструючи своє тіло.

Допроєктні дослідження

1

Сіамські близнюки

Тема сіамських близнюків часто використовується в авангардній моді для дослідження питань ідентичності, злиття та поділу.

2

Медичний корсет

Медичний корсет має довгу історію, яка розвивалася у тісному зв'язку з медициною, модою й технічним прогресом.

Аналіз робіт-аналогів

Alexander McQueen

Часто розглядає теми анатомії, подвійності та викликів ідеям краси.

R\$

Comme des Garçons

Працює з темами деформації та нестандартних силуетів.

Аналіз Тенденцій

Пастельні Кольори

Пастельні кольори, асиметричні крої, вплив 1920-х років.

Жовтий Колір

Жовтий колір стає ключовим акцентом сезону, привносячи яскравість та енергію.

Половинчастий Силует

Половинчастий силует, що поєднує різні стилі в одному образі, стає популярним.

Висновки

1

Самовираження

Колекція нагадує нам про те, що навіть у рамках обмежень можна знайти необмежені можливості для самовираження.

3

Емоційність

Композиція та використання деталей підкреслюють емоційність і багатогранність моди як форми самовираження.

2

Індивідуальність

Кожен образ утілює ідею переосмислення меж між традиційним і сучасним, а також акцентує увагу на індивідуальності.

Ескиз №6

Ескиз №7

Фото готового виробу

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1.Проектування колекції жіночих корсетних виробів білизняного призначення студ. М.Ю. Онопрійчук, гр. МгДШр-17 Науковий керівник доц. О.І.Водзінська
URL:https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/11165/1/NRMSE2018_V1_P051-052.pdf?utm_source=chatgpt.com
2. Дослідження технології виготовлення корсетних виробів спеціального призначення Черничко Крістіна Вадимівна керівник проф. Березненко Сергій Миколайович URL:https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/23153/1/Diplom182_Chernychko_Bereznenko.pdf?utm_source=chatgpt.com
3. Історія ортопедії в дзеркалі нумізматики Лівенцова К.В. Синяченко О.В. Климовицький В.Г.Єрмолаєва М.В. Верзілов С.М.
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-ortopediyi-v-dzerkali-numizmatiki?utm_source=chatgpt.com
4. Еволюція жіночих корсетів. Студ. В.В. Ушкалова, гр. МгЗШ(н)-16(л) Науковий керівник доц. Н.В. Садретдінова
URL:https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/7521/3/NRMSE2017_V1_P029-030.pdf?utm_source=chatgpt.com
5. Проектування колекції жіночого одягу з використанням корсетів. Косяк Анни Олексіївни керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Ємельова А.П.
URL:https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/6170/1/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BA%20%D0%90.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 6.Еволюція формоутворення сучасного корсету. Рубанка Алла, Луцкер Тетяна,Арсент'єва Каріна, Чернуха Вероніка, Зубар Алла
URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/16070/1/APSD2020_V1_P323-326.pdf?utm_source=chatgpt.com
7. Гламур в дизайні костюма кінця хіх – початку ххі століття. Будяк Вікторія Валеріївна Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент Лагода Оксана Миколаївна
URL:https://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2180/%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%A3%D0%A0%20%D0%92%20%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%86%20%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AE%D0%9C%D0%90%20%D0%9A%D0%86%D0%9D%D0%A6%D0%AF%20%D0%A5%D0%86%D0%A5%20%E2%80%93%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%A5%D0%A5%D0%86%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%A2%D0%AF.pdf?isAllowed=y&sequence=1&utm_source=chatgpt.com

8. Костюм і тілесність у семіотичному аспекті. А. А. Кікоть

URL: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura30/09.pdf?utm_source=chatgpt.com

9. Сіамські близнюки, у яких все в житті склалося добре. URL: <https://ukr.media/world/322971/>

10. Корсет винайшли для того, щоб приховати вагітність королеви. Валерія Лауда URL: https://gazeta.ua/articles/history/_korset-vinajshli-dlya-togo-schob-prihovati-vagitnist-korolevi/526256

11. Корсети, мініспідниці і революційний показ Chanel: як фемінізм вплинув на моду. Юлія Каранковська URL: https://tsn.ua/lady/zvezdy/zvezdy/korseti-minispidnici-i-revolyuciyniy-pokaz-chanel-yak-feminizm-vplinu-na-modu-1739035.html?utm_source=chatgpt.com

12. Корсет URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82?utm_source=chatgpt.com

13. Головні тренди сезону весна-літо — 2025 на Тижні моди в Копенгагені.

Катерина Попова URL: https://harpersbazaar.com.ua/fashion/trends/holovni-trendy-tyzhnya-mody-v-kopenhaheni/?utm_source=chatgpt.com

14. VOGUE Тиждень моди в Мілані: 5 головних трендів сезону весна-літо 2025. URL: https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/5-golovnih-trendiv-sezonu-vesna-lito-2025-z-tizhnya-modi-v-milani-56880.html?utm_source=chatgpt.com

15. ФОКУС Топ 5 головних трендів весни-літа 2025: що буде в моді

Олена Копотій-Шматкова URL: https://focus.ua/uk/moda/683915-top-5-trendiv-2025-roku-shcho-nositimemo-ciyeji-vesni-ta-lita?utm_source=chatgpt.com

16. Текстильні тренди 2025: що буде в моді? URL: https://alexandrd.ua/tkanynni-trendy-shcho-bude-v-modi/?srsId=AfmBOoqli--LdpBbd5OTd9Aho25uth7iNUJoNP4Yqn5DNL8x8Fb1JSs9&utm_source=chatgpt.com

Дякую за увагу!

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ТКАНИН ТА ОДЯГУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
до авторського культурно-інформаційного проєкту
колекції одягу:
«Андрогінність як символ свободи через трансформацію корсета»
дисципліна «Проектна концептуалістика»

Виконала: 1 курс КДІМ
Ярмак С. Л.
Викладач: док. мист., проф.
Лагода О. М.

Харків 2024

Актуальність теми

Сучасна мода переосмислює гендерні уявлення, стаючи інструментом деконструкції стереотипів. Корсет, раніше символ обмежень, нині виступає маніфестом свободи самовираження, поєднуючи класичну естетику з андрогінністю.

Ключова **ідея** проєкту — "обмеження без обмежень", яка відображає відмову від традиційних гендерних ролей, розглянути корсет символом фіксації й свободи водночас, розмиваючи межі між маскулінным і фемінним.

Мета проєкту — створення концептуальної колекції, за допомогою якої трансформувати корсет через андрогінну естетику, акцентуючи на гендерній рівності та культурній деконструкції.

Поставлена мета визначає наступні задачі:

- дослідити трансформацію корсета від класичної моди до сучасного гендерно нейтрального контексту;
- аналіз існуючих аналогів;
- пошук джерела натхнення;
- розробка художніх ескізів та графічне рішення колекції;
- розробка одної одиниці колекції в матеріалі;
- фотосесія виробу за концептуальною тематикою;

1. Корсет як символ обмеження та свободи у сучасному дизайні

- Корсет має тривалу історію, яка охоплює різні епохи та культури. У період античності та Середньовіччя він використовувався для формування ідеальної фігури й підкреслення талії, часто символізуючи соціальний статус. У XVII–XVIII століттях корсети стали більш жорсткими, обмежуючи рухи та закріплюючи гендерні норми, водночас з'явилися й чоловічі корсети, що підкреслювали маскулінність і статус у стилі денді.
- У XIX столітті корсети досягли піку популярності, ставши невід'ємною частиною жіночого гардероба, але водночас зазнали критики через негативний вплив на здоров'я. На початку XX століття вони втратили популярність через акцент на комфорт і природність, але у 1980-х роках повернулися в моду, переосмислені як символ жіночої сили та самовираження.

- Корсет у сучасній моді виступає символом деконструкції гендерних стереотипів, підкреслюючи універсальність і багатогранність ідентичності. Поняття андрогінності, яке руйнує межі між традиційними уявленнями про маскулінне й фемінне, знаходить своє відображення у переосмисленні цього елемента одягу.
- Залучення андрогінних моделей у модних показах та використання корсетів у гендерно нейтральних образах сприяє формуванню нових суспільних уявлень про тілесність та ідентичність. Одяг перестає бути інструментом гендерного розділення, натомість стаючи символом інклюзивності й свободи самовираження. Сучасні дизайнерські рішення підкреслюють, що корсет виходить за межі історичних обмежень, слугуючи засобом утвердження різноманітності та переосмислення ролі одягу в культурному діалозі.
- Таким чином, корсет у сучасному контексті втрачає функцію закріплення гендерних норм, набуваючи нового значення як інструмент соціальних змін та утвердження права на індивідуальність.

Андрогінність в сучасному дизайні

- Андрогінність має глибоке коріння в культурній історії та набуває різних значень залежно від контексту. Термін походить від грецьких слів "andros" (чоловік) і "gynai" (жінка) та означає поєднання чоловічих і жіночих рис. Це поняття стосується не фізичного, а радше духовного чи символічного виміру, уособлюючи ідею гармонії та єдності протилежностей.
- Сьогодні "андрогінність" широко використовується у різних контекстах, зокрема в медіа, моді та шоу-бізнесі. Вона втрачає свій сакральний зміст, але залишається символом поєднання маскулінних і фемінних рис. У моді андрогінність часто реалізується через інтерсексуальне перевдягання — використання елементів одягу, характерних для протилежної статі.

2. Аналіз робіт-аналогів від провідних дизайнерів

- Jean Paul Gaultier переосмислює корсет як елемент, що об'єднує маскуліність і фемінність. У колекціях Haute Couture Spring/Summer 2021 і 2022 дизайнер інтегрував корсети в андрогінні образи, демонструючи їхню універсальність і роль у руйнуванні гендерних стереотипів. Вироби поєднували архітектурну точність із художньою виразністю, акцентуючи на свободі вибору ідентичності.
- Вів'єн Вествуд у колекції Spring/Summer 2019 використала корсети для створення образів, що балансують між елегантністю й бунтом, підкреслюючи протест проти гендерних обмежень. Її моделі втілювали відмову від стандартів традиційності, ставши символом культурної опори.
- Frolov Couture Spring/Summer 2023 демонструє корсети як унісекс-елемент. Іван Фролов поєднав класичні форми з сучасними акцентами, перетворюючи корсет на символ рівності й прийняття різноманітності через моду.

3. Аналіз тенденцій корсетів на 2025 рік

- Тенденції корсетів 2025 року демонструють поєднання маскулінних і фемінних рис, що розмиває традиційні гендерні кордони. Корсети мають збільшені плечі, вузьку талію та об'ємні силуети, створюючи універсальний образ через комбінування елементів маскулінності та жіночності.
- Використання напівпрозорих матеріалів, жорстких вставок і ременів для регулювання форми підвищує функціональність і комфорт, роблячи корсети більш практичними для повсякденного носіння. Тренд щодо деконструкції, виражений через текстури, пропорції й оздоблення, що активно застосовують дизайнери в своїх колекціях.
- Дизайнери, як Wiederhoeft, Mugler, Kim Shui та Ludovic De Saint Sernin у колекціях 2025, активно використовують ці тенденції, комбінуючи чоловічі і жіночі елементи, інноваційні матеріали та декор, що підкреслює андрогінні риси та універсальність образів.

Ludovic De Saint Sernin Ready To Wear Spring 2025

Wiederhoeft Ready To Wear Spring Summer 2025 New York

Kim Shui Ready To Wear Spring 2025

Mugler Ready To Wear Spring Summer 2025 New York

Wiederhoeft Ready To Wear Spring Summer 2024 New York

Schiaparelli Ready To Wear Spring Summer 2025 Paris

Пошукове ескізування

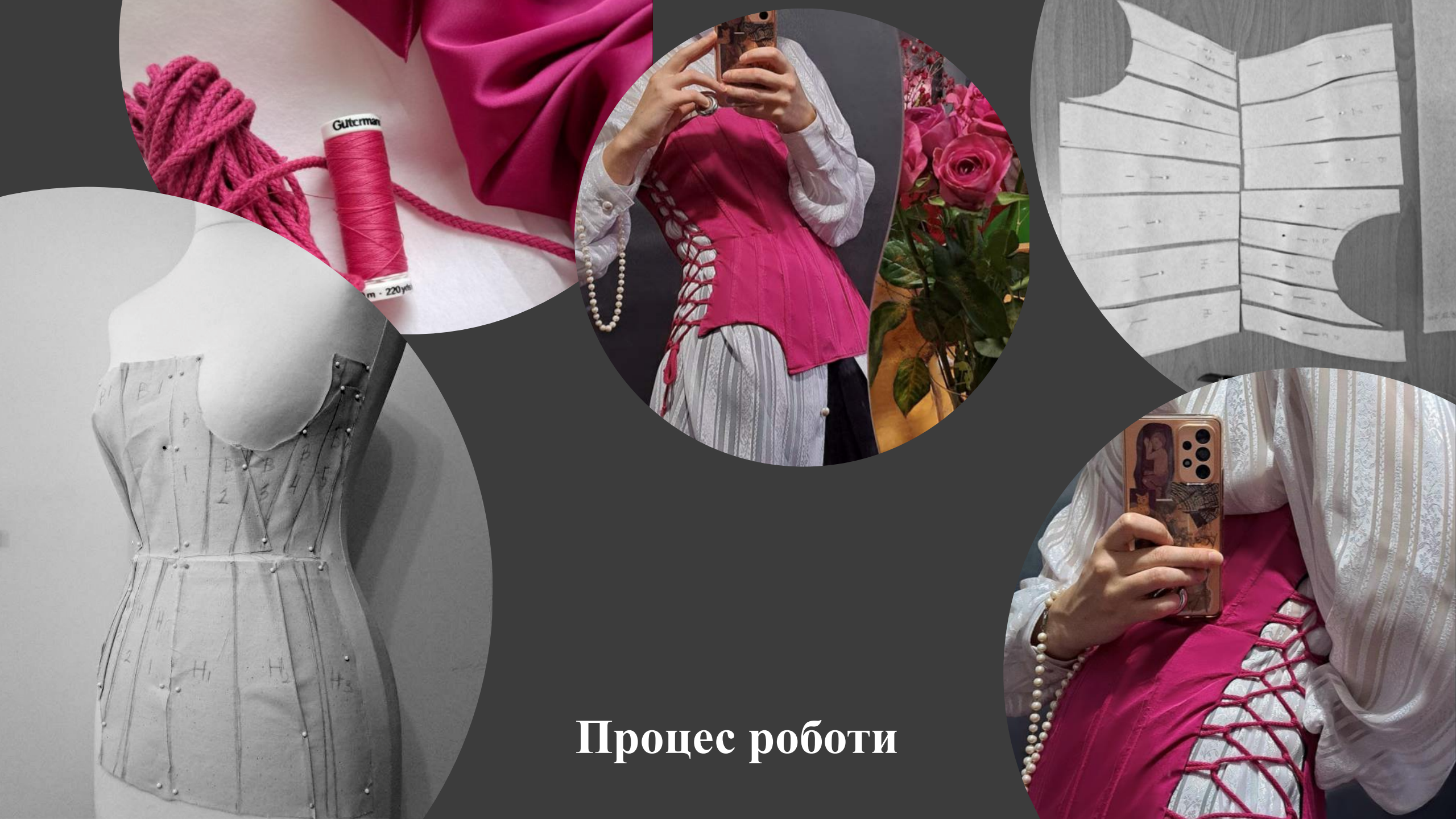
Художні ескізи

Висновки

У результаті дослідження теми «андрогінності» через переосмислення корсета як елементу моди, була розроблена концепція свободи самовираження в контексті руйнування стереотипів і пошуку нових підходів до гендерної ідентичності. Метою дослідження було створення колекції, яка трансформує корсет за допомогою андрогінної естетики, акцентуючи на поєднанні чоловічих і жіночих рис і виходячи за межі фізичних характеристик. Ключовим елементом стало використання кольору, зокрема рожевого, традиційно асоційованого з жіночністю, у новому контексті як протест проти усталених гендерних уявлень.

Основна ціль роботи направлена на культурний та соціальний вплив. Проєкт сприяє зміні суспільних уявлень про самовираження і може поширити ідеї інклюзивної моди, яка підтримує рівність та свободу від обмежень традиційних гендерних ролей. Колекція є кроком до створення більш відкритої та різноманітної моди, що відображає сучасні тенденції у розумінні гендерної ідентичності.

Процес роботи

Фото фінального виробу

