

ОВСЯННІКОВА КСЕНІЯ

Футуристична мода як відображення проблеми сексуалізованого насилля засобами сучасного дизайну

Науковий керівник: Лагода Оксана Миколаївна,
доктор мистецтвознавства, професор

ПРО ПРОЕКТ

Актуальність теми проекту. Все більше людей у всьому світі потерпає від воєн. Найстрашнішими випадками під час війни є порушення прав людей. На сьогоднішній день безліч жінок та чоловіків потерпає від сексуалізованого насилля майже кожен день як на війні, так і в звичайному мирному житті. Під час війни поняття мужності часто асоціюється з агресією та женоненависництвом – коли жінка та її тіло стають «територією завоювання». Сексуалізоване насильство у воєнний час відрізняється набагато більшою жорстокістю, часто воно пов'язане не зі статевим потягом, а з бажанням продемонструвати владу та домінування.

Мета проекту. Мета дослідження полягає в комплексному вивченні футуристичної моди як явища, яке акумулює в собі в естетичній формі ставлення дизайнерів до різних соціокультурних проблем і їх втілення засобами дизайну в костюмі.

Об'єктом дослідження є футуристична мода як явище, обумовлене широкою соціокультурною проблематикою сучасного суспільства.

Предмет дослідження становлять засоби сучасного дизайну в імплементації соціокультурної проблематики у футуристичній моді.

Межі дослідження – контекстні межі дослідження проблеми сексуального насилля на війні.

Розділ I. ФУТУРИЗМ: ІСТОРИОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Історія виникнення футуризму, як напрямку

1.2. Футуристична мода та перспективи її розвитку в постіндустріальному суспільстві

1.3. Джерела та методи дослідження

Заперечення традиційної культури
(моральні та художні цінності)

Прагнення створити мистецтво
майбутнього

Культивування урбанізму

У поезії - експерименти з римою,
збільшення словникового запасу
довільними і похідними словами,
ненависть існуючої до них мови.

У живописі - використання перетину,
зрушень, напливів, форм і багатогранних
повторень.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФУТУРИЗМУ В МОДІ
Джакомо Балла та маніфест моди 1920р

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФУТУРИЗМУ В МОДІ
Андре Курреж 60-ті роки

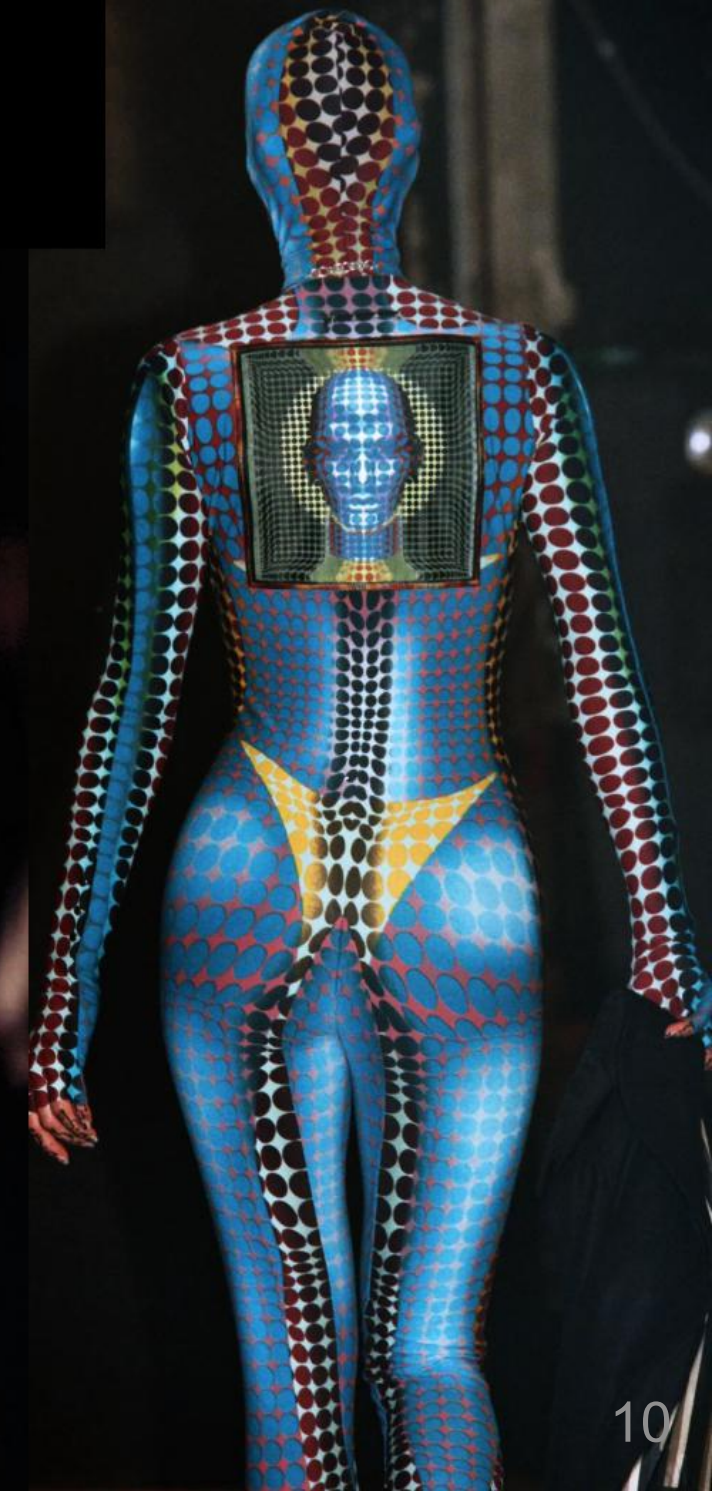
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФУТУРИЗМУ В МОДІ
П'єр Карден 60-ті роки

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФУТУРИЗМУ В МОДІ
Пако Раббан 60-ті роки

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФУТУРИЗМУ В МОДІ
Жан поль Готьє 90-ті роки

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФУТУРИЗМУ В МОДІ
Колекція Олександра Макквіна для Живанші 1999 р.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФУТУРИЗМУ В МОДІ
Іріс ван Херпен, сучасність

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФУТУРИЗМУ В МОДІ
Метавсесвіт (Balenciaga, Burberry, Dolce&Gabbana)

Burberry

Balenciaga

Dolce&Gabbana

РОЗДІЛ II. ФУТУРИЗМ В ДИЗАЙНІ ОДЯГУ

2.1. Аналоги технологій та методів проєктування футуристичної моди

2.2. Сучасні прояви та тенденції футуристичної моди

ХАРАКТРНІ РИСИ ФУТУРИЗМУ В МОДІ

Нестандартні оригінальні рішення форми та новаторський підхід до крою одягу

Iris van Herpen

Точні лінії, геометрія або протилежно - аеродинамічні форми та обтічність

Thierry Mugler Fall 2015

Вміння поєднувати естетичну складову футуризму з ідеєю утилітарності

Pedro Lourenco

Традиційно, використовувана кольорова гама включає в себе такі кольори: чорний та білий, золотий, мідний, платиновий, сірий відтінки хакі та блакитного, колір індиго. А також 3D зображення, голографія, принти з космічною чи людською тематикою (голови, тіло, м'язи, тощо).

Alexandre Vautheir

Використання при виробництві сучасних матеріалів, найчастіше з різними ефектами (переливи, срібло, металевий блиск, тощо)

Gareth Pugh

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ АНАЛОГІВ

ALEXANDER MCQUEEN

ОСІНЬ-ЗИМА 1995 РІК

CHRISTIAN DIOR

ВЕЧНА-ЛИТО 2006 PIK

ALEXANDER MCQUEEN
ОСЕНЬ-ЗИМА 1999 РИК

JEAN PAUL GAULTIER'S ЗИМА 2022-2023 РИК

Аналіз тенденцій моди на 2023/2024 рік

ДОВГІ СПІДНИЦІ

Расо Rabanne осінь-зима 2024

Giambattista Valli осінь-зима 2024

Boss осінь-зима 2024

ФУТУРИЗМ

Mugler осінь-зима 2024

Pierre Cardin осінь-зима 2024

Расо Rabanne осінь-зима 2024

ДЕНІМ

Y/Project осінь-зима 2024

Гуччі осінь-зима 2024

Balmain осінь-зима 2024

ПРОЗОРИСТЬ

Ann Demeulemeester осінь-зима 2024

Valentino осінь-зима 2024

Givenchy осінь-зима 2024

РОЗДІЛ III. РОЗРОБКА ДИЗАЙН-ПРОПОЗИЦІЇ З ПЕРЕДУМОВОЮ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОГО РІШЕННЯ

- 3.1. Джерело натхнення для створення колекції одягу**
- 3.2. Fashion story**
- 3.3. Формулювання авторської концепції колекції**
- 3.4. Розробка ескізів моделей колекції**
- 3.5. Вибір матеріалів та розрахунок рентабельності виготовлення**

ІННОВАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ "WORBLA"

КАРТИНИ ЕШЛІ БЛЕНТОН

moodboard

moodboard

moodboard

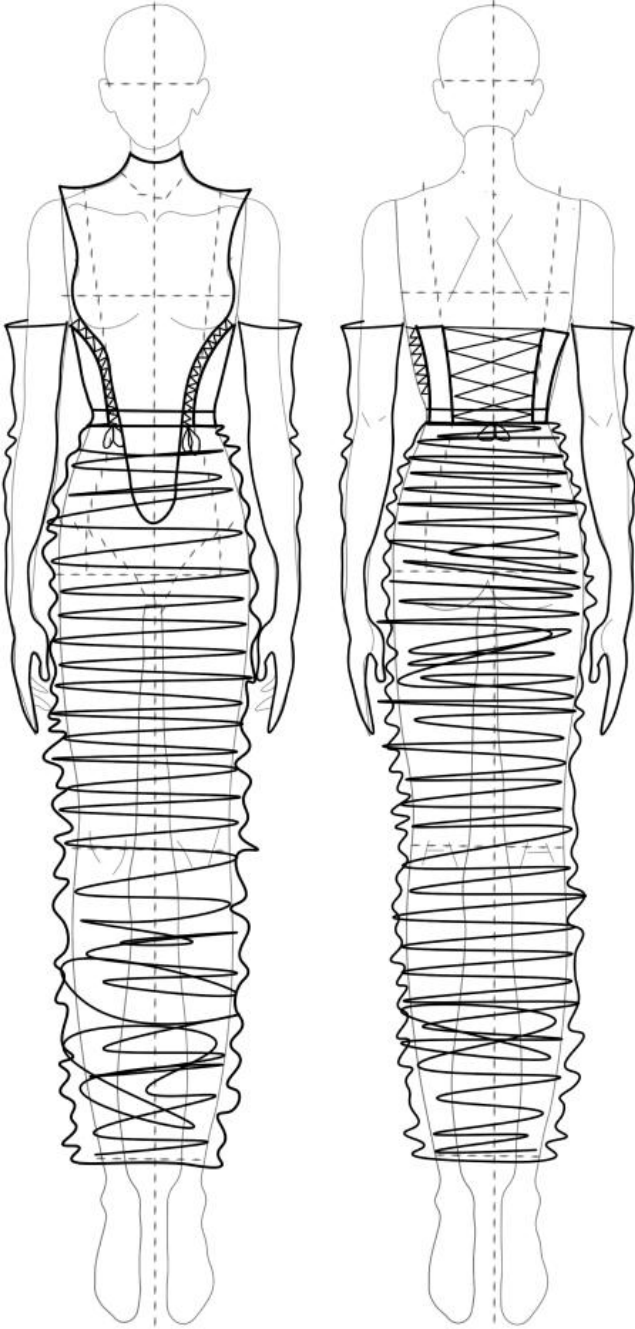
moodboard

ЕДИНІ
ЕДИНІ

ЕСКІЗ ГОЛОВНОЇ МОДЕЛІ

ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ

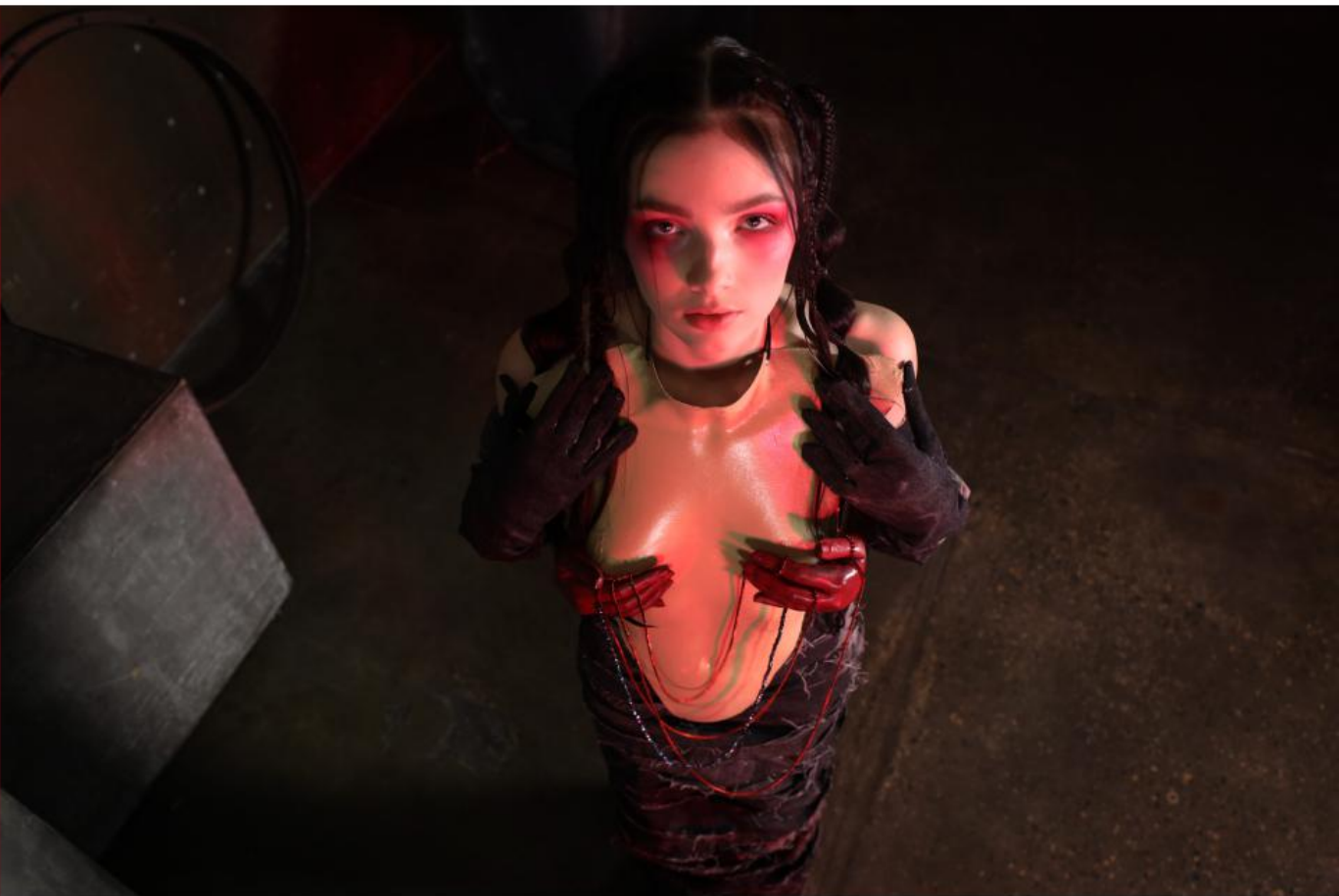

ГОТОВИЙ ВИРІБ

ЕКСПОЗИЦІЙНА ЧАСИНА ПРОЕКТУ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА НА ЗДОБУТТЯ СВО "МАГІСТР" ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 ДИЗАЙН, ОПП "КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН"
на тему: "ФУТУРИСТИЧНА МОДА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЛЯ В ДИЗАЙНІ СУЧАСНОГО КОСТЮМУ"

Колекція «ОГОЛЕНА ВІЙНА»

Мета дослідження полягає в комплексному вивченні футуристичної моди як явища, яке з'являється в собі в естетичній формі ставлення дизайнерів до різних соціокультурних проблем і їх втілення засобами дизайну в костюмі.

Об'єкт дослідження - футуристична мода як явище, обумовлене широкою соціокультурною проблематикою сучасного суспільства.

Предмет дослідження становлять засоби сучасного дизайну в імплементації соціокультурної проблематики у футуристичній моді.

Основні завдання проектного дослідження:

- проаналізувати наукову літературу по обраній темі, сформувати та систематизувати різнорівневу джерела дослідження;
- визначити основні етапи розвитку футуристичної (абсурдистської) моди, та чинники, які справили на її розвиток;
- визначити особливості футуристичної моди, методи та принципи проектування одягу у заданому напрямку;
- проаналізувати тенденції та аналогі сучасної і вітчизняної моді;
- спроектувати авторську колекцію одягу і виготовити в матеріалі шість моделей з колекції.

№	Назва	Короткий опис
1	Вступ	Актуальність теми, мета та завдання дослідження.
2	Теоретичні основи	Визначення футуристичної моди, її історичні корені.
3	Аналіз сучасної моди	Вивчення тенденцій сучасної моди, пов'язаних з темою дослідження.
4	Концепція колекції	Опис ідеї колекції, її цінності та естетичні рішення.
5	Технічні рисунки	Виготовлення технічних креслень одягу.
6	Виготовлення манекенів	Процес створення манекенів для демонстрації одягу.
7	Готовий виріб	Фінальні фотографії готової колекції одягу.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФУТУРИЗМУ В МОДІ

1

Джаміло Белла та навіфет модан 1920 рр.
Стиль модернізму, який ставився до одягу як до мистецтва, відкидаючи традиційні канони моди.

2

1970-80-ті роки: Марк Куллі, Піллі Роллінс
Вплив кіберпанку та футуризму на моду, використання технологічних елементів.

3

1980-90-ті роки: Жан-Поль Готтієр, Гіверчі, Александр Маккуїн
Експериментальні рішення, використання нових матеріалів та технологій.

4

Сучасність: Віто Торо, Метросекс
Інтеграція технологій та екологічності в дизайн, використання 3D-друків.

Концепція
Проект жіночого одягу "Оголена війна" представляє модельний ряд з семи одягів. У проекті було розкрито проблему порушення норм і правил сучасної, ітичності, естетичності, та доречності, а саме сексуалізованого наслідку мод, зважаючи, було вивчено глибоко джерело нальчання, та визначено, що багато жінок у високому світі постраждали від сексуального насилля, особливо жінки в країні Ізраїль бойові дії. Як додаткове джерело натхнення було обрано картини Едві Біланта. Головною метою проекту - це естетизація проблем сексуального насилля засобами концептуального проектування. Молоді дівчата будуть підкакувати у собі емоційно-психологічний стан жінки, а також відобразити страшну подію та футуристичну моду, яка буде використана, як засіб відображення того, що відбувається в внутрішній світові жінки. Головною акцентом у модельному ряді є фізичний вплив діалогу, він звернений до різних масштабів, не в більш меншому так і в цілому, що акцентує увагу на основних деталях ансамблю. Головною мовою проекту - чорний, як символ крові тих жінок, які постраждали від страшних випадків насилля, чорний колір буде акцентом на основних деталях колекції. Колірова гамма буде складатися з основних чорного, сірого, білого, та білих кольорів. Проект побудовано за принципом ансамблю жіночого одягу. У наш час за багато жінок постраждали від сексуального насилля, ці образи будуть створені задля того щоб акцентувати увагу модної індустрії на цю проблему порушення прав жінок. Образи жінки, створені жінкою ансамбль можуть бути використані для особливих випадків, наприклад, та фестивалів. Типі сповіщення "відчуженість".

Мудборди

Етапи роботи

Виготовлення манекенів

Готовий виріб

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!