

УДК: 746.3:746.1(477)

ЕТНІЧНІ МОТИВИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙ У СТВОРЕННІ СУЧАСНИХ FASHION-КОЛЕКЦІЙ

КОРКУШКО Андрій

Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна
goldmilleniumkiev@gmail.com

Дослідження присвячене вивченню впливу етнічних мотивів декоративно-прикладного мистецтва на розвиток сучасного fashion-дизайну. Особлива увага приділяється трансформації традиційних елементів у створенні інноваційних дизайнерських рішень, а також аналізу методів інтеграції культурної спадщини у сучасні модні колекції. Розглядаються шляхи збереження автентичності етнічних мотивів при їх адаптації до сучасних тенденцій моди.

Ключові слова: етнічні мотиви, декоративно-прикладне мистецтво, fashion-дизайн, інновації, культурна спадщина, модні колекції.

ВСТУП

Етнічні мотиви декоративно-прикладного мистецтва завжди були джерелом натхнення для дизайнерів моди. В умовах глобалізації та уніфікації модних тенденцій зростає цінність унікальних культурних елементів, які додають індивідуальності сучасним колекціям. Інтеграція традиційних технік і орнаментів у сучасний fashion-дизайн не лише збагачує естетику модних виробів, а й сприяє збереженню та популяризації культурної спадщини різних народів.

Декоративно-прикладне мистецтво різних етнічних груп формувалося століттями та відображає унікальне світосприйняття, духовні цінності та естетичні ідеали кожного народу. Українське декоративно-прикладне мистецтво, зокрема вишивка, ткацтво, писанкарство, різьба по дереву, характеризується багатством орнаментальних мотивів, колористики та технік виконання, що робить його особливо привабливим для сучасних модних дизайнерів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є аналіз принципів і методів трансформації етнічних мотивів декоративно-прикладного мистецтва у сучасному fashion-дизайні, а також визначення інноваційних підходів до інтерпретації традиційних елементів у створенні конкурентоспроможних модних колекцій. Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:

1. Дослідити історичні аспекти використання етнічних мотивів у модному дизайні.
2. Проаналізувати сучасні тенденції інтеграції елементів декоративно-прикладного мистецтва у fashion-колекції.
3. Визначити принципи трансформації традиційних мотивів у сучасному дизайні одягу.
4. Розробити рекомендації щодо ефективного використання етнічних елементів у fashion-дизайні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Дослідження показало, що етнічні мотиви декоративно-прикладного мистецтва стають основою для інновацій у сучасному fashion-дизайні через кілька ключових механізмів. По-перше, переосмислення традиційних орнаментів і символіки з використанням нових матеріалів і технологій дозволяє адаптувати культурну спадщину до сучасних естетичних запитів. По-друге, поєднання елементів різних етнічних культур створює унікальні стилістичні рішення, що відповідають глобальним тенденціям у моді. По-третє, інтеграція традиційних ремісничих технік у високотехнологічні виробничі процеси дозволяє зберегти автентичність виконання при одночасному забезпеченні комерційної життєздатності колекцій.

Аналіз колекцій провідних світових дизайнерів (Valentino, Gucci, Dior) демонструє зростаючий інтерес до етнічних мотивів як значущого джерела творчого натхнення. При цьому спостерігається тенденція до глибокого вивчення культурного контексту мотивів, які використовуються, уникнення культурної апропріації та поверхневого наслідування. Сучасні дизайнери прагнуть не просто копіювати зовнішні атрибути етнічного стилю, а переосмислювати їх відповідно до актуальних модних тенденцій.

У процесі дослідження було виявлено кілька основних підходів до використання етнічних мотивів у сучасному fashion-дизайні:

1. Реконструкція – відтворення традиційних форм і технік з максимальною історичною точністю, з можливою адаптацією до сучасних функціональних вимог. Цей підхід часто використовується для створення тематичних колекцій або капсул, присвячених певній культурі.

2. Стилізація – творче переосмислення характерних рис етнічного стилю з акцентом на найбільш впізнавані елементи. При цьому дизайнери зберігають загальну стилістику, але адаптують її до сучасної моди.

3. Асоціативний підхід – використання окремих елементів або загальної атмосфери етнічного стилю як відправної точки для створення сучасних дизайнерських рішень. Цей підхід дає найбільшу свободу для творчості та інновацій.

4. Міжкультурний синтез – поєднання елементів різних етнічних стилів в одній колекції, що відображає глобалізаційні процеси в сучасній моді.

Українські дизайнери особливо активно використовують етнічні мотиви у своїй творчості. Колекції Оксани Караванської, Роксолани Богущкої, Лілії Пустовіт демонструють різноманітні підходи до інтерпретації традиційного українського мистецтва. Орнаменти вишивки, традиційні силуети, колористика українського народного одягу стають основою для створення сучасних колекцій, що успішно представляють українську культуру на міжнародній арені. Українські дизайнери, такі як Віта Кін, Руслан Багінський, Ярина Карп'як та багато інших, активно використовують етнічні мотиви у своїх колекціях, популяризуючи українську культуру у світі. Водночас і випускники кафедри мистецтва та дизайну костюма КНУТД є провідними дизайнерами України, серед яких Діана Дорожжіна, Айна Гасе, Тетяна Земскова та Олена Ворожбит, Анжела Лисиця, Ірина Каравай, Олена Буреніна, Маша Рева та Жан Грицфельдт. Вони здобули численні міжнародні нагороди, брали участь у престижних показах, створювали власні бренди та студії, а їхні роботи експонуються на модних подіумах Європи, США та України.

Важливим аспектом використання етнічних мотивів у fashion-дизайні є етичний підхід до культурної спадщини. Повага до традицій, розуміння символіки та значення орнаментів, співпраця з носіями культури та ремісниками – все це є необхідними умовами для етичного використання етнічних елементів у сучасній моді.

ВИСНОВКИ

Етнічні мотиви декоративно-прикладного мистецтва, зокрема вишивка, кераміка, ткацтво та інші традиційні техніки, є важливим джерелом натхнення для сучасних дизайнерів у створенні fashion-колекцій. Сучасні українські дизайнери активно інтегрують елементи народної культури, перетворюючи їх на нові, інноваційні форми. Це не лише дозволяє зберігати культурну спадщину, а й адаптувати її до сучасних модних тенденцій. Завдяки використанню етнічних мотивів, колекції набувають унікальності, підкреслюючи автентичність та національну ідентичність.

Творче переосмислення традиційних елементів у контексті сучасних трендів є найбільш ефективним підходом до використання етнічних мотивів у fashion-дизайні. Водночас важливо зберігати баланс між інноваціями та повагою до культурної автентичності.

Перспективними напрямками подальших досліджень є інтеграція цифрових технологій у процес трансформації етнічних мотивів та розробка методик оцінки ефективності використання елементів декоративно-прикладного мистецтва у комерційному fashion-дизайні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кара-Васильєва Т. В. Історія української вишивки. Київ: Мистецтво, 2018. 464 с.
2. Колосніченко М. В., Пашкевич К. Л. Moda і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навчальний посібник. Київ: КНУТД, 2020. 320 с.
3. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма: навч. посібник (видання друге). К.: Арістей, 2008. 340 с.
4. Соболь Я. О. Етнічні мотиви в українській моді кінця XX – початку XXI століття. *Вісник ХДАДМ*. 2021. № 3. С. 47-55.
5. Чупріна Н. В. Система моди XX – початку XXI століття: проектні практики та чинники функціонування. Київ: КНУТД, 2019. 476 с.

KORKUSHKO A.

ETHNIC MOTIVES OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS AS A SOURCE OF INNOVATIONS IN CREATING MODERN FASHION COLLECTIONS

The study is devoted to studying the influence of ethnic motifs of decorative and applied arts on the development of modern fashion design. Particular attention is paid to the transformation of traditional elements in creating innovative design solutions, as well as the analysis of methods for integrating cultural heritage into modern fashion collections. Ways of preserving the authenticity of ethnic motifs when adapting them to modern fashion trends are considered.

Keywords: *ethnic motifs, decorative and applied arts, fashion design, innovations, cultural heritage, fashion collections.*