



УДК 7.012: 687

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КРЕАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ

СЕРБІН Олегослав¹, ПАШКЕВИЧ Калина¹, БІНДЕ Мара²

¹ Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна

² Латвійська академія мистецтв, Рига, Латвія

В роботі розглянуто передумови розвитку процесу моделювання одягу та формування сучасного напрямку – креативного моделювання та формоутворення одягу. Вказано, як моделювання одягу розвивається у сучасних умовах. Проаналізовано перспективні колекції всесвітньо відомих дизайнерів на 2025 рік та визначено сучасні тенденції у моделюванні та формоутворенні одягу.

Ключові слова: конструювання та моделювання одягу, формоутворення одягу, прийоми моделювання, колекція одягу, мода, бренд одягу, крій, Будинок моди, фешн-індустрія.

ВСТУП

Розробка моделей одягу – це комплексний багатоетапний процес, головним завданням якого є виготовлення взірця нової моделі разом із повним пакетом документації, яка потрібна для масового виготовлення або відтворення копій даної моделі. Побудова вихідної конструкції та її моделювання відповідно ескізу проєктованої моделі є одними з найбільш відповідальних та об'ємних етапів у загальному процесі, тому що на даному етапі розраховуються та закладаються всі параметри майбутнього виробу у відповідності обраних матеріалів, технології виготовлення та ідеї дизайнера, а саме: пропорції виробу, силует, об'ємна форма та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Дослідити основні методи креативного моделювання та формоутворення одягу, проаналізувати конструктивне рішення моделей колекцій сучасного одягу, визначити тенденції у моделюванні одягу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Станом на сьогоднішній день у модній індустрії по всьому світу домінуючим напрямком є швидка мода. Модні тенденції на кожен сезон: форма одягу, довжина, пропорційне рішення деталей виробу, силует та інші характеристики одягу швидко видозмінюються між сезонами. Щороку бренди демонструють щонайменше по чотири колекції. Швидкість таких змін в одязі потребує відповідних методів та підходів для фахівців галузі, які допомагатимуть швидко реагувати на всі нововведення у дизайні одягу та якісно їх реалізовувати на практиці. Сучасні методи та прийоми креативного моделювання одягу спрямовані на вирішення цих завдань.



Креативне моделювання одягу – це сучасна інтерпретація класичних методів конструктивного моделювання, результат багаторазових експериментів провідних фахівців галузі в пошуках нових методів для проектування нових форм одягу, а також комбінування, об'єднання та переосмислення існуючих методів моделювання для досягнення креативних форм та конструкцій виробів.

Починаючи з XXI століття провідні навчальні заклади, які займаються підготовкою майбутніх дизайнерів та модельєрів-конструкторів одягу, поступово почали викладати перші курси з креативного моделювання одягу [1]. За останнє десятиліття кількість таких закладів збільшилась, навчаючи майбутнє творче покоління спеціалістів у сфері дизайну одягу. Це такі навчальні заклади, як: Istituto Marangoni та Polimoda в Італії, в Parsons School of Design в США, в Swinburne University of Technology в Австралії, Birmingham City University та London College of Fashion у Великій Британії, а також інші коледжі та університети інших країн світу.

Окрім професійної освіти у навчальних закладах також існують приватні курси з авторських методів креативного моделювання одягу, а також книги авторів цих курсів. Найбільш відомими є такі книги, як: Transformational Reconstruction Шинго Сато [2], Pattern Magic Томоко Накамічі [3] та Subtraction Cutting Джуліана Робертса [4] та інші. В цих книгах описано метод, прийоми та засоби креативного моделювання кожного автора з поетапним детальним текстовим поясненням та ілюстрованим матеріалом.

Методи креативного моделювання широко використовуються дизайнерами, модельєрами, конструкторами при розробці сезонних колекцій відомих Будинків мод та брендів. Дизайнери вміло застосовують дані прийоми у своїй творчості, створюючи одяг сучасного дизайну та естетичних якостей, як для жінок, так й для чоловіків.

Так, Кім Джонс, креативний директор Будинку моди Dior, що відповідає за чоловічу лінійку одягу, використав кілька прийомів та засобів креативного моделювання в осінній чоловічій колекції 2025 року. Найчастіше було використано прийом оригамі для створення чітко напрямлених складок, локального об'єму та плавного переходу між деталями виробу. На (рис.1, а) представлено моделі плечових виробів з двома варіантами моделювання суцільнокроєних комірів, які мають чітку форму та щільне прилягання до шиї за рахунок різного оформлення інтегрованих складок у деталі пілочки або переду. Засобом фрагментального копіювання виконано моделювання лівої пілочки чоловічого пальто, яке імітує фрагмент пілочки від жилету (рис. 1, б). Об'ємна форма вшивного рукава була отримана шляхом застосування засобу розширення ділянки деталі та закладання надлишку довжини верхнього зрізу нижньої деталі рукава у зустрічні складки (рис. 1, в).

В жіночій колекції на осінньо-зимовий сезон Будинку моди Alexander McQueen представлені моделі плечового одягу, для проектування яких могли використовувати прийом креативного моделювання – трансформація рукава (рис. 2). Даний прийом використовується для створення нових нетипових форм рукава, його окату або цілого вузла з'єднання пройми та окату рукава. В



колекції змодельовано малу та велику об'ємні форми окату рукавів. Мала форма (рис. 2, а) представлена у двох варіантах: чіткої геометричної загостреної форми, що додатково сформована виточками та м'якої форми, змодельований окат якої призібрано у густе призборення та вишитий у пройму виробу. Ще більш складну конструктивну будову мають вироби з великою об'ємною формою рукава (рис. 2, б). Додаткова хутряна деталь плавно переходить з рукава на деталь пілочки, формуючи м'яку округлу силуетну лінію у верхній частині виробу.



Рис. 1. Креативне моделювання в моделях колекції Dior Men Fall 2025 Ready-to-Wear Collection [5]: а – моделювання комірів; б – моделювання пілочки; в – моделювання рукава



Рис. 2. Приклади застосування прийому трансформації рукава у колекції Alexander McQueen Fall 2025 Ready-to-Wear Collection [6]: а – мала об'ємна форма окату; б – велика об'ємна форма окату рукава

ВИСНОВКИ

Проведено аналіз сучасних колекцій одягу на 2025 рік від провідних Будинків мод та брендів. Встановлено, що дизайнери одягу все частіше створюють нові форми та силуети виробів, для проектування яких потрібні сучасні методи моделювання та формоутворення одягу. На основі



проведеного аналізу колекцій визначено сучасні тенденції у креативному моделюванні одягу. Таким чином, найчастіше в колекціях одягу застосовують такі методи креативного моделювання, як: трансформація рукава, інтеграція геометричних форм у будову виробів та його частин або деталей, оригами, геометричної деконструкції та інші. Окрім перерахованих прийомів, дизайнери при розробці таких моделей могли застосовувати такі засоби, як: маніпуляція виточками, копіювання, членування, розширення ділянок деталей, розмоделювання основи та інші.

ЛІТЕРАТУРА

1. Almond K. Insufficient allure: the luxurious art and cost of creative pattern cutting. *International Journal of Fashion Design, Technology and Education*. 2010. № 3. P. 15 - 24. <https://doi.org/10.1080/17543260903582474>
2. Sato S. Transformational Reconstruction. St. Helena. California : Center for Pattern Design, 2011. 130 p.
3. Nakamichi T. Pattern Magic. Volume 3. Great Britain : Laurence King Publishing, 2015. 100 p.
4. Official site Royal College of Art. Electronic edition of Subtraction Cutting by Julian Roberts. URL: <https://researchonline.rca.ac.uk/3060/1/FREE-CUTTING-Julian-Roberts.pdf>. (дата звернення 12.02.2025)
5. Official site WWD. Dior Men Fall 2025 Ready-to-Wear Collection. URL: <https://wwd.com/fashion-news/shows-reviews/gallery/dior-men-fall-2025-ready-to-wear-collection-1236874623/> (дата звернення 21.02.2025)
6. Official site WWD. URL: <https://wwd.com/runway/fall-2025/paris/alexander-mcqueen/review/> (дата звернення 27.02.2025)

SERBIN O., PASHKEVYCH K., BINDE M.

MODERN TENDENCIES IN CREATIVE MODELLING OF CLOTHES

The paper considers the background of the development of the process of clothing modelling and the formation of a modern concept - creative modelling and shaping of clothing. The article indicates how fashion modelling is developing in modern conditions. It has been established that creative modelling methods can be studied in specialised educational institutions, at author's courses, as well as with the help of professional literature. The perspective collections of world-famous designers for 2025 are analysed and modern trends in modelling and shaping of clothes are identified.

Key words: clothing construction and modeling, clothing form creation, modeling techniques, clothing collection, fashion, clothing brand, cut, Fashion House, fashion industry.