

УДК 7.05:391

ІНТЕГРАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В СУЧАСНИЙ АРТ І ФЕШН-ДИЗАЙН

ЧОРНОСТАН Ганна, МИРГОРОДСЬКА Надія
Херсонський національний технічний університет, Херсон, Україна
chornostan.hanna@kntu.edu.ua, nadin01031985mir@gmail.com

У роботі розглянуто інтеграцію культурної спадщини в сучасний арт і фешн-дизайн. Обґрунтовано значення традиційних елементів у формуванні унікальних дизайнерських рішень. Здійснено огляд новітніх технологій і методів адаптації культурних надбань до глобального контексту. Представлено успішні приклади поєднання традицій із сучасністю.

Ключові слова: культурна спадщина, арт-дизайн, фешн-дизайн, інновації, глобалізація, традиції.

ВСТУП

Культурна спадщина є важливою складовою ідентичності народів і слугує джерелом натхнення для сучасного арт і фешн-дизайну. У світі глобалізації важливо зберігати та популяризувати традиційні ремесла, адаптуючи їх до сучасних потреб. Інтеграція культурної спадщини в дизайн дозволяє створювати унікальні продукти, які поєднують традиції й сучасні тенденції, сприяючи міжкультурному діалогу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Основна мета дослідження полягає в аналізі способів адаптації культурної спадщини до сучасного контексту арт і фешн-дизайну. Завдання дослідження включають вивчення нових підходів до інтеграції традиційних мотивів і технологій у сучасний дизайн, оцінку етичних аспектів використання культурної спадщини та пошук інноваційних рішень для гармонійного поєднання традицій і сучасності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Інтеграція культурної спадщини в сучасний дизайн базується на використанні орнаментів, кольорів, текстур та традиційних технік. Особливо важливим є використання символіки і народних мотивів, які вносять у сучасні колекції унікальність та автентичність. Одним із основних інструментів у цьому процесі є цифровізація, що дає можливість зберігати культурні надбання та адаптувати їх до нових форматів [1]. Це включає створення цифрових архівів, віртуальних музеїв, а також використання 3D-моделювання для створення дизайнів, які дозволяють інтегрувати культурні елементи у глобальний контекст.

Україна є яскравим прикладом цього процесу. В сучасних колекціях активно використовуються елементи української вишивки, ліжникарства та писанкарства. Зокрема, українська вишивка, яка є частиною національної культурної спадщини, сьогодні займає важливе місце в арт і фешн-дизайні.

Вишиванки стають частиною не лише національного, а й міжнародного тренду, особливо коли ці елементи адаптуються під сучасні стилі та естетику.

У колекціях відомих українських дизайнерів, таких як Лілія Літківська, використовуються елементи традиційної вишивки, поєднані з сучасними формами та техніками [2]. Під час створення нових образів дизайнер надихнулася веснянкою – давньою українською пісню, яка закликає весну та врожай. Колекція була присвячена героям і захисникам України. Мінімалістичні костюми доповнилися шарфом із вишитими українськими квітами та яскравою тунікою, що підкреслила колорит національних мотивів (рис. 1, а, б) [3].

Рис. 1. Колекція одягу дизайнера Лілії Літківської, 2022: а – туніка з вишивкою; б – шарф із вишитими українськими квітами.

Іншим прикладом є ліжникарство, традиційне ремесло, яке часто знаходить своє відображення в сучасному дизайні. Використання кольорових ліній і геометричних мотивів з ліжників стало одним із трендів у сучасному текстильному дизайні.

Відомі бренди, такі як Gucci та Dolce & Gabbana, теж активно використовують етнічні мотиви в своїх колекціях. Вони адаптують елементи культури різних народів, зберігаючи їхню автентичність, але при цьому роблячи їх придатними для сучасних модних трендів. Таке поєднання традицій та сучасності дозволяє не лише зберегти культурну спадщину, а й надати їй нове життя, що відповідає потребам часу.

Проте цей процес має свої виклики. Одним із основних є питання збереження автентичності елементів культурної спадщини. Важливо, щоб традиційні орнаменти і техніки не перетворювалися на поверхневі декоративні елементи, що втрачають свій глибокий символізм і значення [4]. Використання

традиційних елементів без належного розуміння їхнього значення може призвести до культурної апропріації, що є неприязним і може викликати негативні реакції.

Інноваційні технології та творчі підходи можуть значно полегшити ці виклики. Наприклад, у цифровому мистецтві можна створювати проекти, які поєднують традиційні елементи з новими форматами, дозволяючи зберігати їхню автентичність, а також шанувати і поважати культурні особливості. Технології 3D-друку дозволяють втілювати традиційні техніки у нових матеріалах і формах, зберігаючи при цьому їхню історичну цінність. Це також дає можливість створювати ексклюзивні проекти, де кожна культура має можливість продемонструвати свою спадщину без втрати її автентичності.

ВИСНОВКИ

Використання сучасних технологій і методів дозволяє створювати продукти, які гармонійно поєднують минуле й сучасність. Цей підхід сприяє формуванню нових культурних трендів і посиленню міжкультурного обміну, що є важливим для розвитку глобального дизайну.

ЛІТЕРАТУРА

1. Надопта Т., Єрій А., Андреева О., Скідан В., Зубко Г. Аналіз регіональних традицій української вишивки та їх сегментація з використанням цифрових технологій. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2024. №6, Т.1. (337). С. 348-355.
2. Нашу весну не вкрадуть. Лілія Літковська URL: https://www.instagram.com/blur_board/p/CjDhWMMjyv7/?img_index=1
3. Українська вишиванка: роль національного одягу українців у світовій fashion індустрії. 2022. URL: <https://visitukraine.today/uk/blog/1331/ukrainian-vyshyvanka-the-role-of-national-clothing-of-ukrainians-in-the-global-fashion-industry?srsId=AfmBOopXBJMSpHDayMXpraNEobvjDRn-02URMvqHA0wrzqizzejXc0D7#visivanka-u-kolekciyah-svitovix-brendiv-odyagu>
4. Сиваш, І. О. Традиційний одяг українців в контексті сучасного етнодизайну. *Український мистецтвознавчий дискурс*. 2024. №1. С.180–188.

CHORNOSTAN H., MYRHORODSKA N.

INTEGRATION OF CULTURAL HERITAGE INTO CONTEMPORARY ART AND FASHION DESIGN

The article examines the integration of cultural heritage into modern art and fashion design. The importance of traditional elements in the formation of unique design solutions is substantiated. The use of the latest technologies and methods of adapting cultural heritage to the global context is described. Successful examples of combining traditions with modernity are presented.

Key words: cultural heritage, art design, fashion design, innovation, globalization, traditions.