

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну

Кафедра мистецтва та дизайну костюма

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему

Розробка колекції ділового жіночого одягу на основі адаптації художніх образів
кінофільму «Вогні великого міста» Чарлі Чапліна та елементів стилістики гарсон
періоду 1920-30-х років.

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

Виконала: студентка групи БДо1-21

Васянович Є.С.

Науковий керівник

к.т.н., доцент Яценко М.В.

Рецензент

Київ 2025

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Факультет дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Спеціальність 022 Дизайн
Освітня програма Дизайн одягу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри МДК
Наталія ЧУПРІНА
« » 20 р.

**ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ**

Васянович Єлизаветі Сергіївні

1. Тема кваліфікаційної роботи Розробка колекції ділового жіночого одягу на основі адаптації художніх образів кінофільму «Вогні великого міста» Чарлі Чапліна та елементів стилістики гарсон періоду 1920-30-х років.

Науковий керівник роботи: Яценко Марина Володимирівна, к.т.н., доц. затверджені наказом КНУТД від «05» березня 2025 р. № 50-уч.

2. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи: наукові публікації та джерела за темою та дослідження дизайн-проектування одягу, інформація про модні структури, тренди, споживачів, різновиди моделювань.

3. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань, які потрібно розробити): Вступ, Розділ 1. Проведення передпроектних досліджень, Розділ 2. Графічна композиція колекції, Розділ 3. Конструкторський розділ, Загальні висновки, Список використаних джерел, Додатки.

4. Дата видачі завдання: лютий 2025.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Терміни виконання етапів	Примітка про виконання
1	Вступ	лютий 2025	
2	Розділ 1. Проведення передпроектних досліджень	березень 2025	
3	Розділ 2. Графічна композиція колекції	квітень 2025	
4	Розділ 3. Конструкторський розділ	травень 2025	
5	Загальні висновки	травень 2025	
6	Оформлення кваліфікаційної роботи (чистовий варіант)	травень 2025	
7	Подача кваліфікаційної роботи науковому керівнику для відгуку (за 14 днів до захисту)	червень 2025	
8	Подача кваліфікаційної роботи для рецензування (за 12 днів до захисту)	червень 2025	
9	Перевірка кваліфікаційної роботи на наявність ознак плагіату та текстових співпадінь (за 10 днів до захисту)	червень 2025	Коефіцієнт подібності ____% Коефіцієнт цитування ____%
10	Подання кваліфікаційної роботи на затвердження завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)	червень 2025	

З завданням ознайомлений:

Студентка _____

Єлизавета ВАСЯНОВИЧ

Науковий керівник _____

Марина ЯЦЕНКО

АНОТАЦІЯ

Васянович Є.С. Розробка колекції ділового жіночого одягу на основі адаптації художніх образів кінофільму «Вогні великого міста» Чарлі Чапліна та елементів стилістики гарсон періоду 1920-30-х років.

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2025 рік.

В кваліфікаційній роботі проаналізовано елементи стилістики гарсон, розглянуто його розвиток у контексті сучасної моди, баланс між класичною стриманістю та емоційною виразністю. В проєкті розкривається унікальність даної стилістичної течії, а саме, її наповнення глибоким символічним значенням, адже історія стилю тісно пов'язана з розвитком руху жіночої емансипації. В роботі проаналізовано вплив кінематографа, зокрема фільму Чарлі Чапліна «Вогні великого міста», та його адаптацію в дизайні ділового жіночого одягу. На базі даних досліджень сформовано концепцію та створено сучасну жіночу колекцію, для творчого молодого споживача, в стилі гарсон. Образи доповнені яскравими акцентами та підкреслюють елегантність і жіночність. Базову модель розроблено на типову фігуру розміру 170-92-102. Підібрано матеріали для гармонійних образів колекції. Виконано розробку креслеників та лекал моделей блузи, брюк, сукні. Використано сучасні методи, щодо створення проєкту, а саме, створення ескізного ряду в растрових додатках, таких як Procreate, AdobePhotoshop.

Ключові слова: *стиль гарсон, жіночність, кінематограф, мода, настрої.*

ANNOTATION

Vasyanovich. E. S. Development of a collection of businesswomen's clothing based on the adaptation of artistic images of the film «City Lights» by Charlie Chaplin and elements of the garçon style of the 1920-30s.

Qualification work for obtaining a bachelor's degree in the specialty 022 Design - Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2025.

The qualification work analyzes the elements of the garçon style and considers its development in the context of modern fashion, the balance between classical restraint and emotional expressiveness. The project reveals the uniqueness of this stylistic trend, namely, its filling with deep symbolic meaning, because the history of the style is closely connected with the development of the women's emancipation movement. The work analyzes the influence of cinema, in particular Charlie Chaplin's film «City Lights», and its adaptation in the design of businesswomen's clothing. Based on the research data, a concept was formed, and a modern women's collection was created for a creative young consumer in the garçon style. The images are complemented by bright accents and emphasize elegance and femininity. The basic model is designed for a typical figure of size 170-92-102. Materials for harmonious images of the collection were selected. Drawings and patterns of blouses, trousers, and dresses were developed. Modern methods were used to create the project, namely, creating a sketch series in raster applications such as Procreate and Adobe Photoshop.

Keywords: *Garson style, femininity, cinematography, fashion, mood.*

ЗМІСТ

ВТУП	7
РОЗДІЛ 1 ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДПРОЄКТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	11
1.1 Дослідження джерела натхнення та його актуальності в модному світі ...	11
1.2 Проєктні пропозиції розвитку авторської форми на основі дослідження джерела натхнення	15
1.3 Стиль гарсон та його прояви в модній індустрії	17
1.4 Визначення типу та образу споживача	19
1.5 Аналіз актуальних тенденцій моди стосовно обраного асортименту одягу	22
Висновки до розділу 1	29
РОЗДІЛ 2 ГРАФІЧНА КОМПОЗИЦІЯ КОЛЕКЦІЇ	31
2.1 Розробка творчої концепції колекції	31
2.2 Представлення візуальних складових проєктного рішення	33
2.3 Розробка готових проєктних пропозицій	38
2.4 Графічне відтворення та вибір матеріалів	43
Висновки до розділу 2	46
РОЗДІЛ 3. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ	47
3.1 Вибір способу розробки об'ємно-просторової форми моделей колекції	47
3.2 Виконання композиційно-конструктивного аналізу моделей колекції...	48
3.3 Розробка первинних креслень деталей конструкцій моделей колекцій...	49
3.4 Розробка лекал однієї з моделей колекції	55
3.5 Виготовлення в матеріалі та розробка сценарного образу творчої колекції.....	57
Висновки до розділу 3	59
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	60
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	61
ДОДАТКИ	66

ВСТУП

Дизайн з'явився у житті людини близько 1907 року. Активного розвитку набув в 30-х роках, коли всі промислові вироби почали справляти «товарний», тобто привабливий, вигляд. Даний процес відбувся завдяки новаторським художнім рішенням в повсякденних речах. Дизайн створює формування гармонійного предметного середовища, яке на високому рівні задовольняє духовні та матеріальні потреби людини. Він охоплює великий спектр процесів, починаючи з праці самого дизайнера – предмету, технологічний процес його виконання, творчий пошук і власну теорію – науку, яка досліджує створення гармонію між предметом і середовищем. Дизайнер має урахувати не тільки естетичний вигляд, а й функціональність предмету. Саме це його відокремлює від художника. Дане творіння має досконало виконувати своє практичне значення, бути зручним та безпечним під час використання, зрозумілим та естетично виразним і мати цілісну композицію, щоб споживача одразу привабило те, що він бачить, навіть на рівні підсвідомості. Щоб досягти даної цілі, інструментами дизайнера є масштаб, ритм, колір, співвідношення світла та тіні, пустоти та об'єму у поєднанні з особливостями звукового оформлення, світла [2].

Прикладом хорошого та якісного творчого мислення може стати художній фільм Чарлі Чапліна «Вогні великого міста». Актор-комік, як і дизайнер, надихався різноманітними сюжетами і переосмислював їх в своїй творчості. Уміло та якісно подавав свій матеріал освітлюючи кадри та використовуючи ритмічний шум. Його художні комбінації створюють гармонію, яка надихнула на розробку авторської колекції одягу, а сюжети розвивають постмодерністичний всесвіт.

Актуальність теми. Проєкт створений з метою розкриття та запозичення емоційності у фільмі «Вогні великого міста». Відтворити задум, який складається з духовного аспекту, матеріальними речами. За допомогою тканини, форми та фактури показати почуття, які словами часом важко охарактеризувати, але вони є виразними через використання звуків, міміки та сюжету у обраній кінострічці. Те

що зробив митець за допомогою кадрів і інших засобів кіноіндустрії, передати в модні образи, дотримуючись тенденцій та ідеї. Зосередженість падає на розкриття образу актора в іншому світлі, адже Чаплін, в творчому світі сприймається, як щось комічне і легке, але фільм показує іншого Чарлі. Він є багатогранною особистістю і переживає як позитивні, так і негативні емоції. Також важливим є переосмислити відомий чоловічий образ 30-х років на сучасний лад і відтворити на жіночій фігурі, використовуючи стиль гарсон.

Гумор Чарлі Чапліна та його творчість дуже допомагали Америці в її складні часи, коли країна була позбавлена свободи. Ціль колекції – показати чисті, приємні емоції та відволікти від даної проблематики, яка склалась в рідній країні.

Стиль гарсон наповнений глибоким символічним значенням, адже його історія тісно пов'язана з розвитком руху жіночої емансипації. У дизайні одягу він втілює тенденцію інтеграції чоловічих елементів костюму у форму жіночого гардеробу, водночас надаючи витонченість, виразний контраст та елегантність. Цей стиль залишається актуальним упродовж десятиліття: якщо раніше його обирали як засіб боротьби за рівноправність і свободу від суспільних упереджень, то сьогодні він є символом вишуканості та бездоганного смаку.

В рамках даного проєкту стиль гарсон трактується не лише як мінімалістичний прояв чоловічої естетики, а і як спосіб підкреслити жіночу емоційність через використання символічних деталей та яскравих акцентів у колекції.

Мета дослідження – є комплексне переосмислення традиційного чоловічого образу 1920-30-х років та його адаптація до витонченої дівочої фігури при створенні колекції жіночого одягу.

Завдання дослідження:

- проведення допроєктних досліджень: проаналізувати джерело натхнення, стиль гарсон та його історичні витoki, охарактеризувати обраний споживацький сегмент;
- аналіз тенденцій моди, актуальних відтінків сезону 2024-25 років;

- зображення графічних пошуків після перегляду фільму, відтворення першочергових емоцій;
- розробка ескізного ряду моделей в системі «Гардероб», створення матриці колекції;
- пошук матеріалів та вивчення їх властивостей;
- моделювання обраних базових конструкцій;
- розробка виробів у матеріалі.

Об’єкт дослідження – колекція жіночого одягу на основі адаптації художніх образів кінофільму «Вогні великого міста» Чарлі Чапліна та елементів стилістики гарсон періоду 1920-30-х років.

Предмет дослідження – розробка творчої колекції ділового жіночого одягу.

Методи дослідження: збір даних по творчому джерелу, аналіз світових тенденцій моди станом на 2024/25 рр., поєднання стилів, пошук форми (вираження емоцій через фізичні асоціації, геометричні фігури). Для побудови та моделювання одягу використана методика базових конструкцій. Задіяні такі джерела по моделюванню та конструюванню, як «Мюллер та син», особисті розробки з моделювання. Для збору інформації та колажів, використовувався додаток Pinterest. Процес відмальовки ескізів було здійснено в програмі Procreate.

Елементи наукової новизни: чоловічий стиль переосмислюється на жіночу постать, залишаючи строгі риси, але з емоційним дівочим, кольоровим забарвленням.

Практична цінність полягає в розробці авторської колекції одягу з додаванням перчинки гумористичного образу Чарлі Чапліна та витриманістю строгості стилю гарсон.

Апробація результатів кваліфікаційної роботи.

Взято участь у конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», КНУТД, м. Київ, 04 квітня 2025 рік. Сертифікат та тези доповіді представлено в додатку А.

Творчу колекцію жіночого одягу «СН «City lights» СН» представлено на XXV Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани» (КНУТД, м. Київ, 2025 р.). Сертифікат учасника конкурсу представлено у Додаток А.

Публікації.

ВАСЯНОВИЧ Є., ЯЦЕНКО М., ДОНЧЕНКО С. Адаптація елементів стилістики гарсон, періоду 1920-30-х років, в дизайні ділового жіночого одягу. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 04 квітня 2025 року. Київ: КНУТД, 2025.

РОЗДІЛ 1

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДПРОЄКТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Дослідження джерела натхнення та його актуальності в модному світі

Тема натхнення в категорії – кінематограф, – це цікавий та складний сегмент. Обґрунтування таких слів базується на висновках спостережень, що створюється при початковому задумі фільму. Кінострічка зароджується з певного джерела натхнення, яке ретельно аналізується, відбуваються творчі пошуки, а потім переосмислення митця і створення нової цілі, яку він хоче донести, за допомогою творчості. Такий же процес задіяний в проєктуванні колекції одягу. Але певною мірою відбувається колообіг. Дизайнер має пройти всі ті ж етапи, які пройшов режисер, повернутися на початок створення ідеї, потім дослідити його оновлену версію, створену на базі джерела натхнення, тільки тоді додати своє бачення. В даному проєкті відбувся ретельний аналіз та знайдено початкові витoki створення фільму «Вогні великого міста».

Чарлі Чаплін зазначав про джерело натхнення фільму: «Сюжет фільму мені підказала історія циркового клоуна, що втратив зір в результаті нещасного випадку. У нього була маленька дочка, яка мала низку захворювань та часто нервувала, і перед випискою з клініки лікар попередив комедіанта, що він повинен приховувати сліпоту від доні до тих пір, поки вона не зміцніє достатньо, щоб винести цей удар, який буде їй зараз не під силу. Вдома клоун ходив по кімнаті, спотикаючись, наштовхуючись на меблі, а дівчинка весело сміялася. Однак все це було дуже сентиментально, і в «Вогнях великого міста» сліпота клоуна перейшла до дівчини-квіткарки» [5].

Джерело натхнення, як тренд: образ Чарлі Чапліна в модних показах виступає частіше, як натяк, а не пряме посилання. Мотиви стилю денді і відсилку на цього знаменитого персонажа можна зустріти у провідних дизайнерів. Образ актора та кінорежисера 30-х років прослідковувався у колекції Жана Поля Готьє (осінь 2008),

Ральфа Лорена (осінь 2012) (рис. 1.1, а), Шанель (Fall-Winter 2019/2020) (див. рис.1.1, б), Альберта Ферретті 2024 (див. рис.1.1, в).

а

б

в

Рис. 1.1. Використання стилю гарсон в модних показах провідних дизайнерів сучасності: а – Ральф Лорен (осінь 2012); б – Шанель (Fall-Winter 2019/2020); в – Альберта Ферретті (2024)

Дослідивши колекції Альберти Ферретті зроблено висновки, що в них закладена особлива філософська думка. Саме через матеріальність процесу матеріалізуються нові мови. Альберта Ферретті завжди шукала баланс між прагматизмом і поезією. Жінка, яка розмовляє з жінками, вона шукає магію, не відмовляючись від почуття реалізму, вона мріє, тримаючи очі відкритими та стоячи на землі [3]. Альберта Ферретті поєднує у колекції чоловіче та жіноче і робить це захопливо й майстерно. В деяких моделях прослідковується цікаве переосмислення образу Чарлі Чапліна. Всю композицію, створену із одягу, несе на собі жінка, але вбрання з чоловічими мотивами. Саме цей аспект є близьким до даної роботи. Адже колекція, яка натхненна фільмом «Вогні великого міста», де у головній ролі чоловік в стилі денді, переосмислений на жіночу постать.

Зібравши інформацію по кінострічці у модному світі, було виявлено, що досліджуваний фільм взятий за основу, як джерело натхнення, в колекції Fantôme осінь/зима 2017 Малана Бретона. Дизайнер взяв образ Чарлі Чапліна та його фільм,

щоб створити серію витончених, елегантних речей. Модельєр ньюйорківець жадав передати сутність коміка та його обіцянку принести надію, радість у темний час. Даний процес мислення пов'язаний з поточним станом Америки та втратою свободи й творчості у країні. У колекції Бретон показує данину спогадів про імперський Китай, зокрема його художні матеріали такі, як акварелі та гравюри. Втілення задуму Бретон передає через британську спадщину та деталі дизайну тайванських пагод. Було використано мікс матеріалів: вовна, кашемір, ангора, шовк та оксамит і все це перетворилося, переважно, на брючні костюми у поєднанні з капелюхами та краватками-метеликами. У колекції також присутні такі елементи, як прозорі сукні з блискітками та шкіряні сукні лазерного крою. Вони були створені задля уваги глядача. Удосконалюючи творче бачення митця, у колекції представлені чоловіки в спідницях і лакованих рукавичках, які завершуються високими гольфами та елегантними двобортними куртками. Кольорова палітра колекції Бретона включала чорний, різноманітні зелені, золоті та олов'яні відтінки. Дані кольори запозичені з метою посилення та зігравання асоціації на імператорський Китай. Нарешті, колекція була підкреслена макіяжем і зачіскою, що відтворює чоловічу естетику 1930-х років із пригладженим проділом волосся і жіночим гламуrom темних очей [4].

Досліджуючи обраний фільм в сфері дизайну та дивлячись на його актуальність в 30-х роках, можна зробити висновки, що він символізує непокірність тодішнім канонам. Адже кінострічка позиціонує себе, як німе кіно, хоч і з'явилася на екранах, коли вже три роки існувала розмовна кінореволюція. Сам режисер, актор, Чарлі Чаплін, дуже нервував за своє архаїчне рішення. Але, можливо, саме ця ідея підіграла інтерес людей до даного твору, надала їм можливість поринути в ностальгію, і тим самим, фільм отримав великий успіх. Обране джерело натхнення – символ того, що варто робити так, як відчуває серце і приносити в світ своє бачення. Тільки тоді можна мати успіх в реалізаціях ідеї.

Провівши аналіз актуальності образу самого творця фільму в сучасності, можна отримати такі спостереження: образ Чарлі Чапліна згадується приблизно

кожних 10 років, адже це цікавий, простий, на перший погляд, персонаж. Кожен інтерпретує його образ по своєму. Хтось бачить в ньому коміка, генія, застарілий матеріал, або ж навпаки, натхнення. В даному проєкті персонаж із німого, комедійного кіно не буде розкриватися як щось курйозне. Показані нові аспекти образу, сформованого ще в 30-х роках. Завдяки «Вогні великого міста» можна побачити драматизм, відважність, подвиги заради коханої людини. Також прослідковуються такі події, як зрада друга, на противагу комічним сценам та проглядаються мотиви складних політичних питань.

Фільм поєднує в собі всі емоційні стани, якими запам'ятали Чапліна, від фарсу та пафосу до мелодрами та соціальної сатири. По мірі розгортання «Вогні великого міста» герой Бродяги представляє людину нижчого класу, якими суспільство нехтує і тим самим показує різні рівні бажання, боротьби та співчуття. По сюжетній лінії, він налагоджує стосунки з двома людьми, які не в змозі його побачити: п'яним мільйонером-самогубцем, який не впізнає Бродягу, та сліпою Квіткаркою, яка помилково прийняла його за заможного пана. Тим не менш, їх «сліпота» дозволяє їм побачити внутрішню особистість Бродяги, добросердого хлопця, який неодноразово рятує життя Мільйонеру, і чоловіка, який готовий ризикнути всім, щоб дати Дівчині-квіткарці шанс відновити зір. Безсумнівно, успіх «Вогні великого міста» полягає в його універсальній мові, яка долає всі культурні та політичні бар'єри. Крім того, у фільмі здійснена чудова операторська робота, яка супроводжується використанням стандартної в епоху голлівудської студії триточкової системи освітлення. Ключове освітлення з'являється під час денних сцен, пробуджуючи відчуття оптимізму та бадьорості, тоді як заповнюючи освітлення використовується для нічних сцен або сцен у приміщенні, щоб продемонструвати контраст і терміновість. Підсвічування функціонує як спосіб освітлення персонажів і створення реалістичного відтінку. Даний ефект, з грою штучних світлових променів, запозичено в проєкті і виражено на тканині за допомогою переходів великої кількості сірих відтінків, які стоять між білим та чорним кольором та перетворюють гру барв в задуману емоцію. Зосередженість

Чапліна на виразі обличчя відіграє вирішальну роль у «Вогнях великого міста» – обличчя Бродяги підсвічується макіяжем і витонченими жестами, щоб викликати його ексцентричність і співпереживання. Його поява як дивної людини, приниженої широкою публікою, на початку фільму, має не лише потішити глядача, а й додати соціальну критику. Кінострічка натякає на те, що нещастя Бродяги є наслідком як сучасного капіталізму, так і економічної депресії. У «Вогні великого міста» немає розмовних діалогів, але фільм має синхронізовану звукову доріжку з диєгетичними шумами та стилізованою музичною партитурою, чії ритми наповнюють енергією та з'єднують різні візуальні сегменти, супроводжуючи дії та підтримуючи динамічний темп фільму. Безсумнівно, використання кадрів, освітлення та стандартних компонентів німого кіно, таких як інтертитри та мова тіла, сприяло універсалізації даної кінострічки. Головною концепцією, яка пронизує «Вогні великого міста», є ідея помилкової ідентичності та бачення справжньої природи людей, тема, яка визначає соціальні конфлікти та проблеми анонімності в Америці середини двадцятого століття. Наприкінці фільму одна з найбільш карколомних сцен в історії кінематографа: Бродяга, блукаючи вулицею після звільнення з в'язниці, зустрічає Квіткарку в її новому магазині. Вони ловлять один одного погляди; вона простягає йому квітку і кладе в долоню монету, яка нагадує їй відчуття його руки. Камера міняється між здивуванням і ніжністю в очах Квіткарки та нервозністю і тугою в очах Бродяги. Квітка тут символізує постійність співчуття, яке вони обидва поділяють [6].

1.2 Проектні пропозиції розвитку авторської форми на основі дослідження джерела натхнення

Проаналізувавши ідею фільму, стало зрозуміло, що режисер надихнувся сліпотою, жалістю, ніжністю рухів та іронією. Сюжет, який інспірував постановник обраної кінострічки, викликає глибоке почуття жалоби, занурює глядача в життєві

труднощі та показує подвиги людей, які кохають і готові через це на власні жертви. Чарлі Чаплін переосмислив сюжет, додав сучасності та завуалював політичні протистояння в своїй творчості. Характерною символікою таких почуттів, як, з однієї сторони безпомічність, а з іншої прагнення робити побутові речі, незважаючи на свою особливість (що клоун намагався показувати повсякденне життя до втрати зору, що сліпа дівчина продавала квіти), переосмислюється в образ квітки, яка не одноразово фігурує в фільмі. Даний символ застосований в авторській колекції, як візерунок і виражений різними техніками обробки та матеріалами. Такими як фарби, тканини, гудзики. З іншої сторони образ квітки спрощує діловий суровий стиль та надає споживачу емоційні нотки ніжності, невинності.

Перша пропозиція для запозичення художніх засобів в фільмі «Вогні великого міста» та допомога в вираженні почуттів, стала кольорова палітра. Чорно-біле кіно надихає. Погляд зосереджується на певному елементі, а саме, який бажає виразити і дозволяє побачити глядачу режисер. Строгість та чіткість - головні ознаки такого фільму. Було прийнято рішення дотримуватися, в колекції, різних відтінків сірого та контрастний перехід від білого до чорного і підкреслювати такий похмурий ансамбль яскравими елементами. Обґрунтувати ідею можна тим, що виразні елементи в образах підкреслять важливу емоцію та стан. Наприклад силу теплих почуттів однієї людини до іншої. Або ж болісні почуття, які теж фігурували в фільмі.

Після того, як було остаточно обрано основні кольори колекції, почався творчий пошук. Дуже складно зрозуміти, як задум фільму перенести в одяг. Прийнято рішення всі емоції зобразити за допомогою геометричних фігур, застилізувати їх додатковими кольорами, елементами, а потім застосовувати в деталях одягу, таким чином показати символізм та виразити певний сенс.

Прийнято рішення, на базі аналізу джерела натхнення, в декоративні елементи колекції додати неспокійні, хвилюючі, загострені лінії. Вони символізуватимуть хиткий людський соціальний стан та описуватимуть дії багача

з фільму (додаток Б). Основа кожної композиції починається з точки та лінії. Отже, який настрій задають та чи інша лінія, так і буде сприйматися цілісна мистецька ідея.

Незважаючи на загострені декоративні елементи, в деяких образах, в колекції переважатиме фігура кола. Дана геометрія символізує нескінченність. Якщо пов'язувати коло з фільмом, то завдяки цьому об'єкту виражається вічна закоханість, мрійливість, яку відчував головний герой на протязі всієї кінострічки.

У 30-х роках у чоловічому образі фігурував стиль Денді і Чарлі Чаплін саме його демонстрував. У ході досліджень, прийнято рішення переосмислити чоловічий стиль на жіночу постать, і таким чином, виявляється домінуючий стиль в колекції – гарсон. Але обране джерело натхнення про емоційність та почуття, тож даний напрям моди буде застилізовано під авторський задум та базуватиметься на сучасних тенденціях моди.

1.3 Стиль гарсон та його прояви в модній індустрії

Стиль гарсон наповнений глибоким символічним значенням, адже його історія тісно пов'язана з розвитком руху жіночої емансипації. У дизайні одягу він втілює тенденцію інтеграції чоловічих елементів костюму у форму жіночого гардеробу, водночас надаючи витонченість, виразний контраст та елегантність. Цей стиль залишається актуальним упродовж десятиліття: якщо раніше його обирали як засіб боротьби за рівноправність і свободу від суспільних упереджень, то сьогодні він є символом вишуканості та бездоганного смаку. В рамках даного проєкту, стиль гарсон трактується не лише як мінімалістичний прояв чоловічої естетики, а і як спосіб підкреслити жіночу емоційність через використання яскравих акцентів у колекції.

Сучасна тенденція модної індустрії спрямована на отримання гармонійного балансу між гардеробом чоловіка та жінки, внаслідок чого розповсюджується

концепція унісекс-стилю. У даний час, більшість модних напрямів є універсальними, гармонійно лягають на силует обох гендерних постатей. У сучасному модному світі не знайдено кардинальних відмінностей від гардеробу хлопчика чи дівчинки, але не зважаючи на це, чоловічі образи в жіночому виконанні набувають нових рис і стають елегантними, романтичними. З давніх часів було прийнято жінкам вбиратися тільки в сукні, спідниці, але все змінилося і такі види одягу, як штани, сорочка, шорти вже міцно закріпилися в жіночому гардеробі. Мало того, що всі ці речі увійшли в жіночу моду, їх почали виготовляти суто для даного гендеру, враховуючи особливості фігури, яка є кардинально відмінною від чоловічої, з метою підкреслення тих рис, які відрізняються і зробити образ привабливим [7].

Стиль гарсон утворився у 1920-ті роки, як наслідок того, що жінкам набридло мати «стереотипний вигляд», вони прагнули оживити свої образи і показати чоловікам свою рівність в правах. Наступною причиною була війна. Гарні, але незручні вбрання, змінювалися на практичний одяг, адже тепер жінки виконували чоловічу роботу. На початку нової ери – перехід від спідниць до брюк, в жіночому гардеробі, вплинула поява, на модній арені, Коко Шанель. Модельєрка висловлювалась, щодо сучасного фашину, так: «Мода перетворилася на глузування. Дизайнери забули, що в середині їхніх суконь жінка». Коко довго займала роль спостерігача і дивилася, як жінки натягають на талію корсет, а на стегна спідниці. Як пані використовують парасольку, задля захисту від сонця або ж цю функцію виконував велетенський капелюх, і на думку Шанель, це виглядало безглуздо. Вона завжди хотіла донести, що запорукою елегантності є зручність і довести свою думку змогла завдяки таким принципам та змінам в моделюванні одягу: було вкорочено довжину подолу, лінія талії набула напівприлеглого силуету, пропагувала короткі зачіски та задала тренд на засмаглу шкіру. На всі перелічені, та набуті досвідом, модні мотиви надихнули Коко саме речі з чоловічого гардеробу. Бізнес набув розвитку, оскільки вона створила одяг найбільш зручний для повсякденного використання, наряди набули актуальності

для її сучасників. Костюми Шанель не стримували рух, в них комфортно було виконувати різноманітну роботу, а також, за ціновим сегментом, були доступними більшості [8].

Жінки в чоловічому одязі завжди викликали зацікавленість у навколишнього середовища. Сьогодні модниці обертають таке захоплення на свою користь. Дизайнери підтримують такі рішення і допомагають створити цікаві образи. У 2019 році модельєри та прихильниці стилю гарсон виступають єдиним фронтом: у колекціях Balenciaga і Alexander McQueen є глухі чорні костюми з піджаками oversize, у Chanel – об'ємні ретропальта і картаті капелюхи, а у Givenchy – майже точні копії класичних сен-лоранівських смокінгів. Дизайнерський дует Proenza Schouler розбавив комплекти у стилі oldceline і ранніх колекцій Ніколя Жеск'єра образами в дусі лесбі-шику – костюмами не за розміром і чоловічими плащами. Том Браун створив утопічний офіс, де жінки і чоловіки одягнені в ідентичні сірі костюми з краватками, і прикрасив жакети портретом британської скульпторки, перекладачки Уни Вінченцо, відомої як леді Трубрідж. Тож стиль гарсон увірвався в модні терени і не збирається їх покидати, а лише набирає трендові оберти [9].

1.4 Визначення типу та образу споживача

В центрі даного проєкту – творчий споживацький сегмент. Колекцію створено для персони, яка має не стандартні думки. Полюбляє виділятися через зовнішній вигляд і отримує від цього естетичне задоволення. Але головною ідеєю проєкту є проаналізувати споживацьку аудиторію, яка потрапляє в період дорослішання і запозичити, даний досвід, в колекції. Наприклад молодь, яка закінчує університет і йде в доросле життя, забезпечуючи себе самостійно. Після того, як особистість переступає через цей поріг, її підсвідомість починає змінюватись. За перемінами в поведінці, йдуть зміни в гардеробі.

Важливо показати етап набування зрілості дівчини та її свідоме зосередження на стилі гарсон, як частини образу. Однак, такий перехід не є різким і одномоментним, споживач поступово адаптує новий стиль, поєднуючи його з сучасними тенденціями.

У ході дослідження склався психологічний портрет споживача, як наслідок, було визначено потребу в одязі. Це дівчина, яка живе творчістю. Її життя переплітається з мелодійними музичними нотками, адже вона має чудовий слух і використовує його в своєму хобі – гра на скрипці. Таким чином, виявлено потребу в святковому одязі для виступів. Споживач любить затишні вечори вдома, адже вона там ніколи не буває сама, має домашнього улюбленця – собаку. Їй постійно потрібно вигулювати свого хатнього друга, тож блок домашнього одягу в гардеробі буде у нагоді. Але все-таки варто зробити акцент на святковому неформальному одязі. Дівчина душа компанії і часто відвідує атмосферні місця з друзями або ж влаштовує посиденьки в кав'ярні. Має в приятельському колі людей, які завжди притримуються актуальні тенденції моди й додають самостійно щось нове в своїх образах. Отже, обраний об'єкт дослідження, не далекий від фешн-світу. Працює в музеї, тож в повсякденних формальних образах має строгий, лаконічний вигляд. Аналізуючи дане побажання споживача, щодо повсякденного одягу, можна допустити, що таким чином зародилася прихильність до краваток і в наслідок, стилю гарсон.

Щоб розібратися більш детально з описом споживача, у ході роботи було використано матрицю ознак (табл. 1.1) та орієнтуючись на неї, складено висновки для даного проєкту: побудова лекал за розмірними ознаками, підбір силуету за фігурою, визначення тканин за кольоротипом тощо.

Дослідивши зовнішні ознаки споживача, зроблено висновки щодо її зовнішнього вигляду: має коротку зачіску – каре, хвилясте волосся, шатенка. Лице овальної форми, брови густі, ніс видовженої форми, губи «бантиком». Тип фігури проаналізовано в матриці ознак (див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Матриця ознак групи споживачів (жінки, молодшої вікової групи)

Група ознак	Назва ознаки	Варіанти ознаки
Антропоморфологічні ознаки статури	Вікова група Зріст (Р) Обхват грудей третій (О _{ГШ}) Обхват стегон (О _с) або обхват талії (О _т) Повнотна група Тип пропорцій тіла Форма ніг	молодь 176 см О _г = 92 см О _т = 76 см О _б = 102 см 3 «Пісочний годинник» прямі
Емоційнопсихологічні ознаки особистості	Тип темпераменту Ставлення до моди Уподобання щодо стилю в одязі Уподобання щодо кольорової гами матеріалів	Сангвінік Слідкує за трендами, любить виділятися за допомогою одягу Прихильниця сірих відтінків, але іноді є бажання додати в образ яскравих елементів Надає перевагу атласним, замшевим та принтованим матеріалам
Соціально-демографічні ознаки	Місце проживання Вид діяльності Рівень матеріального забезпечення	Велике місто Екскурсивод, музикант Середній рівень

1.5 Аналіз актуальних тенденцій моди стосовно обраного асортименту одягу

У сучасному світі моди з'являється рух з постійними коливаннями щодо стилів та тенденцій, де минуле завжди відроджується та стає актуальним. Досліджуваний сезон, осінь-весна 2024/2025 рік, особливо задіяний у даному колообігу. Коли образи з 2023 р. плавно стають трендами 2024 р. Прослідковується щорічна тенденція спрощення фешн луків на показах провідних дизайнерів, аби, даний одяг, з легкістю можна було застосувати у повсякденному гардеробі [11].

Актуальними в 2024/2025 роках стали такі тренди:

1. Сірий колір в костюмі (рис. 1.2).

Кожен гардероб, не зважаючи на типаж, вік споживача, не обходиться без сірого кольору. Адже даний відтінок пасує кожному, добре гармонує з іншими кольорами та є універсальним. Але його історія починається з дурної слави. В давнину сірий колір вважався простим та дешевим. Така асоціація виникала через те, що в таких відтінках виготовлялися найдешевші домоткані полотна. Відповідно, одяг, з даної тканини, могли дозволити собі не заможні люди та одноманітно виглядали між іншим, таким же, класом суспільства. Відношення щодо кольору почало набувати змін в епоху Відродження, коли сірі барви вподобала знать. В даному кольоротипі почали виготовлятися коштовні тканини, такі як парча, оксамит та інші. Пізніше, сірий припав до вподоби відомій модельєрці Коко Шанель. Вона робила твідові костюми саме в таких відтінках, які доволі швидко стали трендовими. Незабаром інші дизайнери почали використовувати сірий і після того моменту, він перестає мати славу, як нудний, банальний колір. Модельєри показали, що саме через свої базові властивості, він підходить під найрізноманітніші образи. Прикладом можуть стати, як стримані, елегантні, так і найсміливіші, яскраві, екстравагантні інтеграції стилів. Також сірий надає прекрасну можливість експериментувати з фактурами і через його нейтральність образ ніколи не буде перенавантаженим [12].

Рис. 1.2. Сірий костюм на показах 2024-25 рр.

Відновлений з давнини тренд на сірі костюми прослідковується на показах весна-літо 2024 року. Демонструються різні варіації костюмів: від класичної трійки до комбінацій з жилетом або піджаком. Образи, з даних одиниць, добре пасують під повсякденні ділові луки і надають зовнішньому вигляду строгість та професійний вигляд. Сірий костюм можна трактувати по різному. Наприклад під офісний стиль пасуватимуть більш темні відтінки, вони розкриватимуть серйозність та діловитість, а на зустрічі з друзями рекомендується обирати світло-сірі брючні комплекти, які додаватимуть вбранню свіжості та легкості. Димчастий колір добре komponується з аксесуарами та взуттям різного типу. Також існує класичний принт для сірих костюмів. Смугастий візерунок, де лінії можуть бути різної товщини, давно впроваджений в повсякденні образи. Пропонується, поціновувачам суворого, і водночас, елегантних аутфітів [11].

У новому сезоні класичні костюми оновлюють свої традиційні коди, демонструючи нові стилістичні формули. Від відмови від одягу під жакетом, як це зробила Валентина Ферраньї під час Тижня високої моди у Парижі у 2022 році, до нових кольорів і форм: класичний костюм є синонімом вишуканості та професіоналізму, а також буденною реальністю для найсміливіших модниць [13].

В актуальному модному сезоні бренди обирали не типові сірі барви і лише деякі дизайнери залишалися вірними класичному кольоротипу. Такі як, Carven, Del

Core та Bevza, відстоювали total look в традиційних відтінках. Масивні елементи в в'язаній техніці та об'ємні фасони, в даному кольорі, стали ключовими елементами сезонної естетики [14].

2. Жакет + спідниця (рис 1.3).

Лук, який складається з спідниці та жакета, може бути дуже різноманітним. Проаналізувавши тренди, виявлено найпопулярніші комбінації. Прикладом може бути:

1. Коричневий жакет та біла спідниця. Така шалена увага та прихильність до білої спідниці з'явилася завдяки Тижню моди в Копенгагені. Модниць в більш холодний, осінній період, приваблюють мідіспідниці bubble та костюмні, джинсові моделі. Даний ансамбль, який складається з молочного низу, гармонійно доповнить коричневий жакет. Якщо опиратися на тренди, то на верх, вдалою пропозицією є блейзер приталеного або вільного крою, доповнений ремнем.

2. Наступним трендовим поєднанням, щодо спідниці та жакету, стає чорний жакет + мідіспідниця з принтом + лоферси. В прийдешньому модному сезоні спостерігається тенденція на розбавлення чорного мінімалістичного луку, яскравою спідницею. Такий образ пасує під тематику даного проєкту. Провівши дослідження, щодо вуличної моди в Парижі, була помічена прихильність до прямої мідіспідниці з абстрактним червоно-зеленим принтом. Варто взяти до уваги денім, який століттями залишається в трендових рядах. Цьогоріч його пропонують у якості мідіспідниці з світлим жакетом. Образ вважається повсякденним та зручним для активного дня. Таке враження складає спідниця довжиною до середини стегна, адже вона не обмежує рух і створює, водночас, розкутий та ошатний вигляд.

3. Модниць можна спостерігати цьогоріч і в екстравагантній комбінації, яка складається з шкіряного жакета та плісерованої спідниці. Натхненницею таких образів стала Кендалл Дженнер. Також, дані луки можна було спостерігати на зірках стритстайлу на Тижні моди в Копенгагені. В 2025 році не обійшло без тренду на оверсайз-жакет, у поєднанні з мідіспідницею. Доповнюють лук сітчастими балетками. В даних варіаціях, також, згадується сірий колір. Як правило, він

застосовується у спідницях і доповнюється яскравими аксесуарами. В результаті, опрацьованої інформації, знайдено влучний тренд для відтворення ідеї в авторській колекції [16].

Рис. 1.3. Поєднання спідниці та жакету на подіумі 2024-25 рр.

3. Прозорість (рис. 1.4).

Все частіше прослідковується тенденція, щодо використання модницями прозорих текстур у своєму гардеробі. На початковому етапі, дані полотна, застосовуються дуже обережно в модних композиціях. Як правило, все починається з поєднання прозорої спідниці знизу та об'ємного жакету зверху. З такими образами можна експериментувати і вдало поєднати, як класичний піджак, так і неформальний, з незвичайної тканини, такої як замш, шкіра [15].

«Прозорість – один з головних трендів весни 2024 р., який вже другий рік поспіль майорить на подіумах тижнів моди, і здається, не збирається здавати позиції фавориту серед споживачів. І якщо тонкі тканини та напівоголені силуети взимку виглядають, в нашій кліматичній зоні, не завжди доречно, теплий весняний сезон – ідеальний час для даної тенденції. Хтось створює інфантильні образи в білизняному стилі, а хтось навпаки, міксує невагомість прозорих матеріалів з грубою шкірою та денімом» [16].

Рис. 1.4. Прозорі матеріали в дизайнерських рішеннях 2024 року

Прозорі матеріали іноді визивають розгубленість у модниць, адже, на перший погляд, складно поєднати такі речі. Але в 2024-25 рр. Дизайнери достовірно показали, як можна інтегрувати прозорий одяг у своєму гардеробі. Prada, Dior, Carolina Herrera, Carven, Coperni, 16Arlington, Erdem та багатьох інших, продемонстрували прозорі спідниці у своїх авторських колекціях. В категорію «прозорість» входили не лише фактичні полотна, а й мереживо, декоративні елементи рюш, страз, поетки та вишивка. Якщо аналізувати образи, в яких задіяні прозорі матеріали в таких видах одягу, як блузи, сукні, то луки можуть видатися доволі відвертими, але з комбінацією спідниці і доповненням її іншими тканинами, фактурами, може вийти доволі стриманий вигляд, навіть для повсякденного носіння. Такі дизайнери, як Carven і Prada цьогогоріч запропонували поєднати прозорі речі з масивним довгим светром або ж сорочками, піджаками. Саме такі композиції одягу дозволяють споживачу ходити з прозорими тканинами навіть в офіс та мати діловий вигляд. Також є інший погляд на стилістику образів. Carolina Herrera й Coperni показали в колекціях більш романтичні образи в пастельних відтінках, мереживними спідницями та джемпером, кардиганом. Щоб створити цікавий образ, можна задіяти звичайну білу сорочку, прозору спідницю і під неї вдягнути міні-спідницю, такого ж, або контрастного кольору. Під запропонований

образ пасуватимуть і шорти. В холодну пору луки довершуються джинсовими та шкіряними куртками, пальто або теплим об'ємним піджаком [17].

В колекції прозорі тканини відображають невинність, легкість теплих почуттів, які можна спостерігати в фільмі «Вогні великого міста». Дані текстури задіяні в спідницях, штанах та мережєвих бермудах. Тренд на бермуди, також, продовжує своє існування в 2024 році.

4. Офісний переполох (рис. 1.5).

Стандартний офісний вигляд став нудним, він вже не дивує і дизайнерам хочеться розбавити звичайний діловий стиль новими барвами. Було запропоновано, у сезоні осінь-зима 2024 році, показати менш охайний вигляд і зібрати моделей, ніби нашвидкоруч. Бренд Sacai запропонував розбавити діловий суровий стиль технікою печворк, Schiaparelli склав образ, де була задіяна не звичайна краватка – плетена коса, а Victoria Beckham демонструє жакет просто поверх тіла [18].

Рис. 1.5. Офісний переполох на подіумі 2024 року

5. Краватка (рис. 1.6).

Ділова естетика захопила Тиждень моди в Австрії, станом на 2024 рік, й Met Gala в 2025 році. Відвідувачі демонстрували образи складені з сучасних

класичних костюмів, або ж їх абстрактних інтерпретацій. Дані стилістичні рішення об'єднувала одна модна корпоративна деталь – краватка.

Рис. 1.6. Тиждень моди в Австралії 2024 р.

Серед сучасних і неодноманітних образів, такий аксесуар як краватка може здатися недоречним, але саме він зв'язав різноманіття, яке створили зірки на подіях, і об'єднав в цілісну картину. Були задіяні і класичні чорні вузькі краватки, і шовкові з візерунком, але найнезвичайнішою стала плетена коса, яка теж несла у собі цей елемент і цікаво підкреслювала образ. Таке модне введення відбилося через відродження корпоративного стилю 90-х років та прагнення тенденцій до утилітарності. Дану концепцію можна спостерігати у Міуччі Прада, яка продемонструвала бізнес-шик-уніформу. Модельєр не тільки показав світові своє творіння, а й дала відчуття важливості створеного. Якщо заглянути до історичних витоків, то стане зрозуміло, що відтворення краватки в образах почалося тоді, коли було необхідно підкреслити символ влади, тож її наявність надає впевненості будь-якому луку. Даний атрибут, на Тижні моди в Австрії та на Met Gala, komponувався з традиційною блузою на гудзиках, пальтом або жакетом, а нижня частина образів складалась з брюк вільного крою зі складками. Штани вільного крою з підкатами (або манжетами) присутні в авторській колекції і дають відсилку на образ Бродяги,

а брюки зі складками, завужені до низу, навпаки, ошатний, елегантний вигляд. Деякі відвідувачі подій додавали жіночності в образи за допомогою міні або мідіспідниць замість брюк та доповнювали лук панчохами, стильними капелюхами. Були помічені гості, які руйнували будь-які ділові стереотипи. Міксували краватку з червоною шкіряною курткою, потертим джинсовим жакетом або, навіть, золотистим пальто. Як висновок, в сучасних трендах краватка вже не має стереотипний вигляд і пасуватиме до будь-якого образу. В авторській колекції даний атрибут фігурує часто і використовується в різних варіаціях [19].

Висновки до розділу 1

Проаналізувавши джерело натхнення, у першому підрозділі, колекція почала набувати певних рис. У ході дослідження було виявлено бажання передати, за допомогою, сірих відтінків, емоційність, як це зробив режисер кінострічки «Вогні великого міста», використовуючи освітлення, як матеріал, чорно-білих кадрів та підкреслення деталей через німу зйомку. Саме відсутність жодного вимовленого слова, надала можливість передати емоції за допомогою символічних елементів, міміки. Це те, чого варто повчитися у Чарлі Чапліна і запозичити у власній колекції.

Якщо говорити про манеру в одязі, головний герой фільму «Вогні великого міста» запозичує діловий стиль. Він може бути неформальним, адже мода, про яку йдеться, інтерпретується на волю. Переглянувши низку інформації, варто виокремити, що жінки-знаменитості часто використовують «фешн образ Чапліна». В даній колекції буде представлена дівчина в стилі гарсон. Це доволі строгий образ, який можна згладжувати елементами ніжності, наприклад, використовувати квіткові мотиви, які часто зустрічаються в фільмі, та квіткові принти. Додавати моделям символічності та емоційності за допомогою правильно підібраних фактур та відтінків.

Стиль гарсон має унікальну історію та особливе значення у світовій моді. Він неодноразово привертав увагу дизайнерів і продовжує з'являтися на подіумах світових фешн-показів. Проте, не дивлячись на це, обраний стиль потребує подальшого розвитку й адаптації до сучасних реалій. Його можна умовно поділити на класичний та сучасний, адже жіночність, демонструє емоційність, а в нинішніх модних тенденціях, одяг для жінок, не може залишатися без яскравих акцентів. Результат даного дослідження є джерелом формування концепції творчої колекції, яка буде ґрунтуватися на детальному аналізі актуальних модних тенденцій та враховувати еволюцію стилю відповідно до сучасних уподобань.

РОЗДІЛ 2

ГРАФІЧНА КОМПОЗИЦІЯ КОЛЕКЦІЇ

2.1 Розробка творчої концепції колекції

Відповідно до аналізу першого розділу, виконано творчі пошуки щодо авторської колекції, а саме до її форми, текстури, кольорів. Було сформовано домінуючі настрої, які відчувалися в фільмі «Вогні великого міста» і їх графічне відображення за допомогою точки, лінії, геометричної фігури. Вони поділяються на:

- Мрійливість/Закоханість;
- Самопожертва;
- «Під ефектом оманливої дружби»;
- «Драма багатих та багатство бідних»;
- Дотик, як наслідок, справжні почуття.

Щодо пошуку форми, одразу привернула на себе увагу емоція «Мрійливість». Зіграла асоціація на закругленість. Колоподібні фігури повторюються одна за одною та переходять з найбільшої форми до найменшої. Композиція створена в сірих тонах. Між графічними елементами немає чітких меж, як і у емоції, яку графічно відображено. Всі контури розмиті, крім основного. Завершується будова на найбільшому колі, яке найтемніше та, за зовнішньою характеристикою нагадує краплю, символізуючи, тим самим, енергію, яку дає почуття мрійливості. Адже коли людина відчуває дану емоцію, вона до чогось починає прагнути, аби здійснити бажане. У кінцевому варіанті оформлено дрібними, яскравими краплями всю композицію. Адже за допомогою цих малих елементів можна передати, певний вибух, різних приємних почуттів, коли відчуття закоханості та мрійливості зароджується в людині (додаток Б).

«Самопожертва» в графічному зображенні, також, має розмивчасті контури, як символ того що, коли людина жертвує собою, своїм емоційним станом, та будь

чим іншим, вона розчиняється у всесвіті. Кольорова гама: на чорному фоні відображені в один час і яскраві, і пастельні відтінки морквяного помаранчевого, який розчиняється в темному кольорі. Обраний основний колір не в сірих тонах, в даній композиції, тому що така емоція супроводжує нас на протязі усього фільму і грає велику роль. Фігура «Самопожертва» створена із товстих ліній, а в середині кожної з них тонесенький світлий елемент, як стержень. Адже кожна людина, яка йде на самопожертву, має неабияку силу всередині себе (див. додаток Б). Даний елемент, використаний в колекції, як в ділових, так і святкових образах, за призначенням. Відображений на тканині за допомогою техніки фарбування.

«Ефект оманливої дружби» виражено в сірих тонах та хвилястих, не спокійних, загострених на кінцях, лініях. Емоція неприємна, хвилююча. Ідейне зображення в матеріалі, полягало в тому, щоб композицію показати фактурною, аби передати більше чуттєвих барв. Такі категоричні лінії, які задіяні в композиції, підкреслюють дії багатія. Він несе велику роль в сюжеті обраного фільму. Даний персонаж повадився з безхатьком, як з тваринкою, хоч той зробив найцінніший жест у світі – врятував його життя. Він замість того, щоб віддячити, грався у цю соціальну противагу і часто після вечірок на ранок жорстоко виганяв безхатька на двір. За даними подіями було не приємно спостерігати. Тож графічні елементи відповідні (див. додаток Б). Було задіяно в образах для повсякденного неформального та видовищного призначення.

«Драма багатих та багатство бідних», тут змалювалася абстракція сама собою. У якій, головними елементами виступили атрибути тогочасних чоловіків, які підкорялися стилю «Денді». Отже, в основу зображення закладена тростина та капелюх. Наступний етап, полягав у тому, що було відмальовано половину чоловічого обличчя, яка відривається від іншої такої ж віддзеркаленої частини. Всі елементи розташовані діагонально та мають повторення чотирьох однакових фігур й майже дотикаються один до одного. Кольорова гама закладена в окреслені світлої фігури темним кольором і темної фігури, світлим контуром (див. додаток Б). В

колекції дана композиція була задіяна в святковому образі та відображена в матеріалі за допомогою техніки «печворк».

Дотик, як наслідок, справжні почуття. Емоція була виражена за допомогою фігури – коло. Абстракція запропонована в різних відтінках, які мають розмиті контури, акварельну структуру. Композиція створена в яскравих теплих кольорах: жовтий, ніжний червоний, легкий помаранчевий. Адже такі барви виражають теплі та приємні емоції. Багато кіл повторюються, а акварельна текстура робить відчуття швидкого легкого дотику (див. додаток Б). Було прийнято рішення, як дану емоцію відобразити в матеріалі, а саме, технікою наколювання різних відтінків прозорої тканини і формувати, з даних відрізків, кульки та кріпити на каркас. Така текстура основного матеріалу надала можливість відобразити ніжність та невинність. Саме такі емоції прослідковуються в декількох сценах фільму, а найголовніше, в фінальній, коли Квіткарка впізнала Бродягу і зрозуміла, ким він є насправді за допомогою дотику. Відтворено задля сегменту видовищної лінійки одягу.

2.2 Представлення візуальних складових проєктного рішення

Вірно підібраний сет фотографій – хороший інструмент для дизайнера. Творчий колаж дає змогу розв'язати креативні задачі, труднощі, які з'являються у ході роботи, й дозволяє передати настрій та візуалізувати ідею. Тож мудборт, є одним з найперший і найважливіших кроків до відтворення авторської колекції. Це візуальний аналіз джерела натхнення, кольорової гами, сприйняття споживача та трендів. Мудборт у дизайні – це більше, ніж колаж. Такі слова можна обґрунтувати тим, що це не просто естетичне зібрання фото на одному листі, а презентація концепції, з якої починається відтворення проєкту. Дане зібрання картинок допомагає зрозуміти, що хочеться покращити в ідеї і обговорити деталі з замовником, візуально їх продемонструвати. Адже швидкі нариси фото і їх естетичне розташування займають менше часу, ніж відмалювання всього проєкту і

в той же час, надають клієнту можливість побачити першочерговий концепт і візуально доторкнутися до роботи. Мудборд, також, допомагає розробити фірмовий стиль. Він має естетичне і практичне значення, дозволяє обрати напрям, відсікаючи зайве [20].

У ході роботи, було прийнято рішення, створити колажі окремих елементів і потім об'єднати всі варіанти в один спільний. Основа зароджується від джерела натхнення, а саме фільму Чарлі Чапліна «Вогнях великого міста». Створено 4 міні колажі (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Блок колажів «джерело натхнення»: а - Вступний колаж з джерелом натхнення; б- Колаж аби розкрити головну ідею фільму; в - Колаж «Емоції без слів»; г - Кінцевий колаж «слово-дія».

Першим було відтворено «вступний» колаж, який виділяє головні елементи фільму (рис. 2.1, а). Зображено вивіску з назвою фільму. Використовується символічний предмет кінострічки, який тісно пов'язувався з сюжетом і відтворює ніжність, невинність, запозичений в колекцію – квітка. І головні кадри з фільму, які підкреслюють героя Чарлі Чапліна та його зовнішній вигляд. Показано контраст, який прослідковується в поведінці головного героя. Вдома у багатія він п'яний та зухвалий, а коли бачить Квіткарку, одразу змінюється в обличчі і проявляє ніжність, турботу з дамою його серця. Наступний колаж розкриває все більше подій

з фільму та надав можливість побачити кольорову палітру, текстуру (див. рис. 2.1, б). В третьому колажі розкривається емоційність фільму. Так як кінострічка німа, вона застосовує міміку та показує, через неї, людські переживання (див. рис. 2.1, в). Останній з 4 колажів, які присвячені джерелу натхнення, був побудований за допомогою трьох ключових слів та вдалих кадрів з фільму (див. рис. 2.1, г). В ньому зазначений взаємозв'язок трьох головних персонажів.

Наступний блок колажів присвячено споживачу для якого створена колекція (рис. 2.2). В фотозбірці розкривається персонаж, підкреслено хобі, жіночність, стиль одягу, типаж.

Рис. 2.2. Колажі присвячені споживачу.

Блок колажів «тренди», теж складається з 4 підбірок. В них розкриваються трендові образи, костюми в стилі «Денді», прозорі тканини. Представлено аксесуари, які запозичені в колекції: шляпи, сумки, тростина, краватки тощо. З даних колажів створено першочерговий образ візуальної концепції авторської колекції (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Колажі з трендами сезону, які представлені в колекції.

Загальну стилістику та вигляд мудборду можна побачити в Додатку Б.

Після завершення пошуку розташування колажів та об'єднання їх в один мудборд, з'являються перші візуалізаційні рішення щодо авторської колекції. Вже з'ясовано, що в основу закладений офіційно-діловий стриманий стиль, який демонструється в фільмі, доповнений нотками сучасності та емоційним забарвленням, за сюжетною лінією джерела натхнення. Виявлено, що підкреслювати глибокі почуття в образах можна не лише за допомогою кольору. Знайдено геометричні композиції, які виражають ту чи іншу емоцію з фільму, в попередньому підрозділі, і у якості експерименту, було розміщено два таких зображення в один образ, які мають між собою подібний емоційний стан. Так, відтворився образ, який входить, за призначенням, до повсякденного неформального ансамблю в гардеробі і поєднує «Ефект оманливої дружби» й «Драма багатих та багатство бідних» (рис. 2.4).

Далі з'явилася ідея поєднати жакет та спідницю, адже в даному образі є як і атрибут одягу з тогочасного, який фігурує в фільмі, верхня частина луку та доповнена сучасним баченням, яку складає нижня частина ансамблю. Вирішено доповнити складену композицію аксесуаром – сумка, у вигляді тростини з кишенями.

Рис. 2.4. Поєднання двох емоцій в одному образі.

Так як у фільмі головним героєм є чоловік, а в колекції задіяний споживач – жінка, яка є прихильницею стилю гарсон, як наслідок, в образи додано такі елементи, як краватка, підтяжки, чоловічі елегантні жилети. В додаток, дані одиниці одягу, допоможуть розкрити перехідний стан від дівчини підлітка до дорослої особистості – жінки.

Провівши аналіз потенційно сильних та слабких сторін кожного стилістичного рішення, зроблено такі висновки: щодо обраної кольорової гами, то в цьому є однозначні плюси. Сірі відтінки підкреслюють стриманість образу, лаконічно виглядають і до того ж осінь 2024 року увірвалася з трендом на сірі костюми. За допомогою певного настрою кольору (чи темно сірий, чи світлий) визначається важливість елементу. Із мінусів, у даному рішенні, може бути тільки те, що є певна обмеженість і потрібно дотримуватися стриманих мотивів. Але з іншої сторони, саме такі елементи підкреслюють стилістику обраної кінострічки.

Також, у даному проєкті, із графічних мотивів, часто зустрічається розмивчастість та не чіткість ліній. Плюсом такого відтворення є те, що воно виражає емоцію невинності, ніжності, свіжості, яка лунає від головних героїв. Недоліком, даного стилістичного рішення, може бути те, що це чіткий контраст з діловим строгим стилем, який підкреслюється в фільмі. У майбутньому на одязі та на тканині потрібно поєднати ці композиції в цікавих рішеннях, не загубити сенс та не заплутати споживача.

Текстури тканин у деяких композиціях об'ємні. Цей прийом застосовується, коли потрібно звернути більшу увагу та підкреслити емоцію. Таке стилістичне рішення у великій нагоді, адже за допомогою цієї візуалізації можна говорити з глядачем і показувати почуття на одязі. Із мінусів, складність виконання в матеріалі та застосування різних технік шиття. На таку роботу може витратитися багато часу.

2.3 Розробка готових проєктних пропозицій

Щодо візуального відтворення ескізного ряду, то манекен, образ споживача, на якому буде відтворено всі костюмні рішення, має спільні риси з зовнішнім виглядом Чарлі Чапліна. Ідея полягає у відтворенні строгих рис обличчя, але з певними нотками ніжності, прозорості та творчості. Спочатку, було намальовано модель у багатьох різних відтінках, але у ході роботи стало зрозуміло, що манекен зливається з образами і вони не виділяються. Адже всі композиційні рішення складаються з багатьох грайливих кольорових тонів. Щоб знайти вихід з даної ситуації, прийнято рішення, згладити деякі художні елементи на тілі персонажа. Лице відмальоване і має всі закладені людські риси, аби нести собою елегантність і підкреслювати всі подальші образи, створювати цілісну картинку.

Колекцію відтворено на демісезонний період.

Проаналізувавши сучасні тренди, як наслідок, стало зрозуміло, що в колекції суровий стиль має прикрашатися кольоровими елементами. Було прийнято рішення, доповнити кожен образ яскравими колготками. Даний концепт допоможе виразити емоційність та підкреслити перехідний стан споживача. Адже об'єкт дослідження не готовий одразу перейти в доволі серйозний, витриманий стиль гарсон. Тож дані аксесуари доповнюють цілісний ансамбль костюмів й підкреслюють і саму особистість, і емоційність обраної кінострічки.

Створені ескізи, хоч і в одному стилі, але дуже різняться між собою. Адже за ними можна спостерігати дизайнерський розвиток. Якщо спочатку було багато ідей

і вони просто відтворювались, то поступово проаналізувавши сучасні тренди, дізнавшись більше цікавих фактів про обрану кінострічку, надихнувшись ідеями інших майстрів, підібравши різні типи тканини, почалося відтворення більш свідоме, змінилося бачення.

Перші фор-ескізи були створені задля масового споживацького сегменту. Вони зручні для носіння, стильні, не мають складної конструкції. З часом ідея почала розвиватися і стало зрозуміло, що mass-market в колекції поступово перетворюється на pret-a-porter. Почали застосовуватись якісніші тканини, дизайн розвиватися. Унікальність ідеї та складність конструкцій – це основні риси даного сегменту. Мало того, з часом, в колекції прослідковується вже haute couture. Кофтинка виготовлена вручну, використавши технологією patchwork, відтворивши індивідуальний ескіз, який був застосований в матеріалі за допомогою абстракції «Драма багатих та багатство бідних» (рис. 2.5).

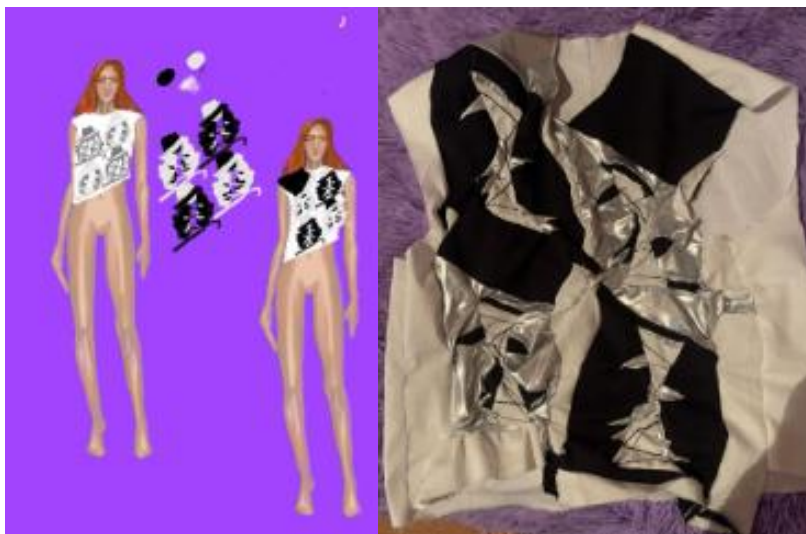

Рис. 2.5. Відтворення ескізу в одяг.

Матриця колекції складається з таких розділів: повсякденний формальний, повсякденний неформальний, святковий, видовищний, домашній. У ході аналізу було виявлено, що споживачка є прихильницею стилю гарсон, слідує за модою та полюбляє виділятися за допомогою, на перший погляд, не примітних сірих відтінків й доповнює образи яскравими аксесуарами.

В повсякденний формальний блок вкладені спокійні відтінки. Сірі тони доповнені холодним бірюзовим кольором. Спостерігається вільний крій, адже сет розрахований для повсякденного носіння і такий силует є найкомфортнішим для даного споживання. Не приталений силует розкриває філософію бродяги, бо він є розв'язним, вільним, в той же час залишається стриманим і елегантним. Діловитість підкреслюють такі елементи, як піджак, жилет, блуза та краватка. Із моделювань, частими повтореннями є драпірування, аби підкреслити текстури і показати хвилясті форми, які несуть у собі неспокійні емоції. Часто зустрічаються зображення квітки, як символ романтичної, творчої натури, невинності. В одному з образів є принтована блуза, візерунок якої свідчить про взаємозв'язок доброго та злого. Все чергується і одне доповнює інше, як і в фільмі «Вогні великого міста». В блоці присутня спідниця з рельєфами, яка прикрашена вузлами. Даний атрибут, свідчить про заплутаність та тягар з яким йде кожен герой фільму. Задіяний трендовий принт «гусяча лапка», адже якщо йде мова про стиль гарсон, то даний візерунок буде цікаво, неодноманітно доповнювати образ. На аксесуарах у вигляді сумки відтворені абстракції в стилі арт-деко, аби проникнути в часи 30-х років, коли була створена кінострічка «Вогні великого міста» та передати певне емоційне забарвлення (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Матриця авторської колекції. Блок «Повсякденний формальний».

У повсякденному неформальному блоці споживач може собі дозволити відвідувати місця, у вільний від роботи час. Дана підсистема має менш офіційний вигляд та з'являються більш екстравагантні елементи, такі як прозорі тканини, яскраві червоні підтяжки, експерименти з зав'язуванням блузи в нетрадиційному вигляді. Блок про свободу дії, пристрась та почуття, які розбавлені графічною символікою з фільму. Знову фігурують квіткові мотиви та емоція «Під ефектом оманливої дружби». З'являється нове графічне зображення почуття «Самопожертва», застосовується мереживо. Додається більше яскравих акцентів. Силует залишається вільним, але в деяких моделях прослідковується напівприталений аби підкреслити тендітну жіночу статуру (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Матриця авторської колекції. Блок «Повсякденний неформальний».

У святковому блоці з'являється ще більше різних кольорових барв. Продемонстровані нові техніки крою такі, як суцільнокрійна краватка з блузою. Поєднуються різні види матеріалів. З'являється нова емоція «Мрійливість», яка випромінює радісні, святкові почуття. Знову прослідковуються мотиви мотузки, як символ стриманості. Також прослідковується відтворення вечірньої сукні, конструкція якої нагадує 30-ті роки, а ліф нагадує пелюстки квітів (рис.2.8).

Рис. 2.8. Матриця авторської колекції. Блок «Святковий».

Блок «Видовищний» взагалі не має меж, ні в кольорах, ні в емоційних відтвореннях, ні в конструктивних рішеннях. Дані образи створені задля сценічних виступів та тематичних вечорів, адже обраний споживач є музикантом. Прослідковуються мотиви більш свідомого дорослого стилю, і в той же час, підліткові риси. Такі як коротка спідниця, прозорий топ та екстравагантний кардиган в емоції «Мрійливість». Поєднано в одному луці декілька емоцій, що надає образу більшого емоційного сценічного забарвлення та символізму (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Матриця авторської колекції. Блок «Видовищний».

Домашній блок створений задля прогулянок з домашнім улюбленцем, приділенню уваги собі та книжці в затишній атмосфері. В теплих спокійних тонах та зручних силуетах, м'яких тканинах. Тут вже немає гіперболізації в образі. Кожен лук містить свою певну емоцію та текстуру (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Матриця авторської колекції. Блок «Домашній».

2.4 Графічне відтворення та вибір матеріалів

На даному етапі роботи було розглянуто різні типи тканин й підібрано найбільш пасуючу, до тематики даної роботи, кольорову гаму та текстуру. У ході дослідження вирішено використовувати більш теплі тканини, так як колекція розраховується на холодні пори року.

В проєкті графічно зображено багато чорного кольору, який в житті відображається за допомогою трикотажних полотен (рис. 2.11, а). Трикотажні тканини мають ряд цінних властивостей: вони м'які, еластичні і дозволяють людині вільно рухатися, навіть при щільному обляганні. Добре драпіруються і володіють високими гігієнічними властивостями (велика повітропроникність і гігроскопічність, хороші теплозахисні властивості). В даному проєкті увагу привернула тканина – стрейч кулір. В її склад входить 95% бавовни та 5% лайкри. Кулірка з лайкрою одна з найбільш довговічних і стійких до зносу тканин. Не витягується, не сідає. Але і досить дорога. За рахунок наявності лайкри вироби завжди тримають форму. Тканину можна використати у складних конструкціях. Наприклад, в колекції присутня блуза з суцількрійною краваткою та виточками, які

переходять в рельєф. За рахунок своїх властивостей тканина дуже зручна в процесі шиття [21].

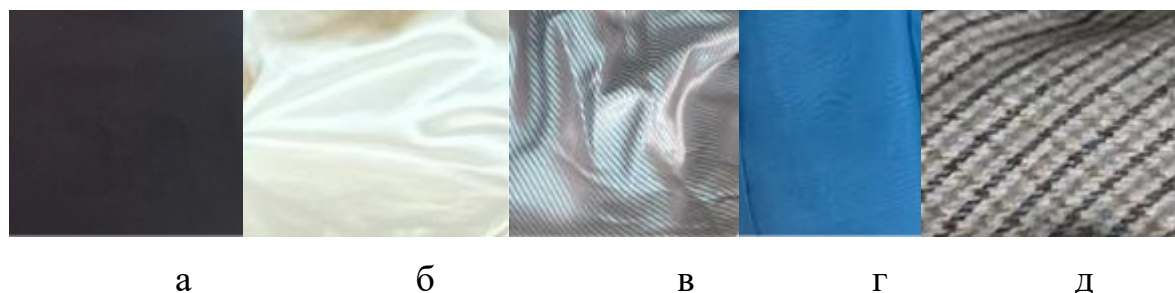

Рис. 2.11. Підібрані тканини для колекції в стилі гарсон: а - стрейч кулір; б, в - атлас; г - органза; д - костюмна твідова гусяча лапка.

В ескізах використовуються техніки прийомів відблискування тканини. Дану роль вдало відіграватимуть атласні тканини, які за допомогою свого особливого переплетення відблискують на сонці і своїм сяйвом збагачують емоційність, яка закладена в авторській колекції. В одній з інтерпретацій застосований візерунок у вигляді смуг, відсилка до ув'язнення Бродяги в фільмі. Смугасті костюми використовуються для злодіїв, які відбувають покарання в Америці, але головний герой не жалкував через свій вчинок, врятував життя іншій людині, тож тканина сяє різними барвами (див. рис. 2.11, б, в). Зовні атласний матеріал має схожість з шовковим текстилем – гарний блиск, витончені переливи на світлі і приємні тактильні відчуття, але має більш щільну основу та віддає перевагу в практичності. Такі види тканин бувають різними за щільністю, фактурою, типом поверхні. Спочатку даний матеріал існував виключно, як атласний шовк, який виготовлявся на 100 відсотків з натуральних ниток, що робило полотно досить дорогим. Згодом, до його складу стали додавати і дешевші нитки, такі як бавовна, віскоза, а також синтетику – нейлон, поліестер, ацетат. Більш бюджетний склад тканини природним чином змінив і властивості даного текстилю, але не в гіршу сторону – для багатьох видів виробництва сучасний атлас є кращим, ніж натуральний шовк [22]. Із п'яти відшитих образів атласна тканина зустрічається чотири рази. Найбільше в

костюмній композиції у смужку, яка була згадана раніше, блуза та брюки вільного крою з великими манжетами та підкатами. В іншому образі використана приємна на дотик, тонка тканина з небесним світлим кольором та відблиском білого, цей же лук доповнює блуза, в якій частково використана атласна матерія. Вона біла з золотистим відливом та більш щільна у порівнянні з іншими. На останок, де згадується таке полотно, блуза з гудзиками та кокеткою. Вона досить щільна і має гарні властивості щодо викладання складок, зборок.

У колекції присутня гра з прозорими фактурами, а в житті відтворені такі рішення за допомогою тканини – органза (див. рис. 2.11, г). Це тонкий, жорсткий, прозорий матеріал. Її особлива цінність – жорсткість, адже, завдяки здатності тримати форму, органза дозволяє створювати об'ємні вироби з великою кількістю складок і драпіровок. Значно впливає плетіння ниток на майбутнє полотно. У органзи вони щільні і добре скручені. Після додаткової обробки поліестеру тканина стає блискучою. Зазвичай блиск прикрашає однотонні полотна. Тканини з малюнком частіше бувають матовими. За красою їх можна порівняти з шовком і шифоном, проте вартість синтетичного полотна в рази нижча. По складу органза найчастіше 100% -синтетика. Вона представлена в різних кольорах, в тому числі з блиском, ефектом хамелеона, вишивкою [23]. В колекції відтворені штани з даного матеріалу у темно синьому кольорі.

Костюмна твідова тканина з принтом «гусяча лапка» завжди є актуальною , особливо коли йдеться про стиль гарсот, тож в даній колекції її ніяк не оминати (див. рис. 2.11, д). Твід – вовняна тканина, середньоважка, м'яка на дотик, з невеликим ворсом, зазвичай саржевого (діагонального) переплетення. Буває меланжева, мулінована тканина, частіше з кольоровими вузликами. З цієї тканини шиють сукні, спідниці, костюми, пальто, сумки, а також чоловічі піджаки, штани та головні убори [24]. Що стосується візерунку, то тканина з гусячими лапками набула популярності у світі високої моди близько 20-ти років тому. Сьогодні візерунок «гусяча лапка» все частіше використовується в моді та домашньому декорі. «Гусяча лапка» – це характерний геометричний візерунок, який зазвичай

складається з чергування чорних і білих фрагментів, що створюють ефект зубців або ступінчастих ліній. Візерунок нагадує форму, схожу на сліди лапки гусака або півня. Зубчасті краї нагадують край зуба гончої собаки, звідси й назва візерунка. Подібним чином менші версії візерунка часто називають мікрогусячою лапкою або зубом цуценя. Колір відіграє важливу роль у структурі тканини гусячих лапок. Матерія виготовлена з чотирьох світлих ниток і чотирьох темніших [25]. В колекції дана тканина представлена у вигляді блузи з кокеткою і бахромою аби підтримувати образ Бродяги. В той же час, відтворена одиниця з твідової тканини, має стриманий, витончений стиль і розкриває емоційність фільму за допомогою вшивної кольорової краватки.

Висновки до розділу 2

Аналізуючи фільм, потрібно зрозуміти його настрій, з самого початку відчувати кольорову гаму кінострічки, а потім розробити графічні асоціації, щоб було легше з підбірками. Також, у ході дослідження допоміг мудборд зібрати концепт колекції та візуально його відтворити. Фор-ескізи відіграють найважливішу роль в розробці творчої ідеї для дизайнера одягу. Адже саме ці роботи дають зв'язок між зовнішнім світом і його ідеєю, демонструють її. Відтворюють всі можливі варіації, показує принти та текстури тканин. Як наслідок, вдалося підібрати різні за типом, щільністю, плетінням, текстурою матеріали і гармонійно їх поєднати.

Даний проєкт має дуже багато контрастних бачень. Суровий стиль і ніжність людських чуттів, біль та злість, на противагу, радості, ейфорії. Було складно вмістити всі ідеї та думки в один проєкт і створити між ними гармонію. Але візуальні елементи та відтворення їх графічним методом допомогли зібрати цілісну картину і відтворити авторську колекцію одягу на основі кінострічки Чарлі Чапліна «Вогні великого міста» в стилі гарсон.

РОЗДІЛ 3

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

3.1 Вибір способу розробки об'ємно-просторової форми моделей колекції

Період дослідження, 20-30-ті роки, це саме той час, коли була створена кінострічка, джерело натхнення авторської колекції, та відбувалися модні вершення, які заклали тренд на силуетну форму упродовж наступного століття.

Тектоніка формоутворення костюма кінця XIX - початку XX сторіччя заклала основи розробки різноманітних складних та дуже динамічних структур костюма XX-XXI сторіччя. Значення вивчення та дослідження тектоніки формоутворення історичного костюма зростає в зв'язку з тим, що досвід підтвердив безперервність та циклічність розвитку і зміни головних тектонічних структур: оболонкової, футляроподібної та каркасної, які виявили свій вплив і на формоутворення костюма протягом всього XX сторіччя, змінюючи одна одну з різними періодами повторення. В напружених обставинах Першої Світової війни, як наслідок, у післявоєнні часи, різко зростає суспільна значимість жінок. Поряд з чоловіками вони займаються працею і спортом. Така рівноправність викликала появу нових естетичних ідеалів. Розширення суспільних і трудових функцій, служба і заняття спортом створюють основу для зближення визначених рис зовнішнього вигляду чоловіка і жінки. Новим типом жіночої краси стає жінка-хлопчик, довгонога, плоскогруда, з вузькими стегнами, без підкресленої талії. У її вигляді виявляється рішучість, пристосованість до умов праці і побуту. У тектоніці форми костюма, що відтворює цей новий ідеал краси, здійснюється ще одна вимога реформаторів: створення опорних поверхонь, які не облягають фігуру і не стискають рух виробів. Основним тектонічним силуетом жіночого одягу цього періоду стає пряма сукня-сорочка по ширині стегон, довжиною до середини колін. Талія не підкреслюється, пояс носять на лінії стегон. Загальна тектонічна схема наближається за обрисами до прямокутника. Значну роль в тектонічному

формоутворенні костюма грала поява тканин зі штучних волокон, вовняного і шовкового трикотажу. У колірній гамі переважали світлі кремові, сірі, бежеві тони. Штучні перли й інші фальшиві коштовності-біжутерія в новому костюмі успішно замінили натуральні. Прикраси перестають бути коштовностями, а стають необхідним естетичним елементом композиції костюма [26].

3.2 Виконання композиційно-конструктивного аналізу моделей колекції

Колекція створюється на демісезонний період. Дослідивши модні тренди 2024-25pp., та історичні витoki розглядаємого стилю, його тектонічних форм, відокремлено такі елементи в колекції, які відіграватимуть важливу роль: жакети, блузи, краватки, довгі спідниці до коліна та широкі штани. Але найбільшу увагу варто акцентувати на комплекті брюк та блузи, адже саме вони є універсальними. Можна використовувати, як цілісний костюм або створювати різновиди образів, міксуючи з іншими одиницями, присутніми в гардеробі. До того ж, покрій обраних виробів часто повторюється, тим самим створює схему проєктування «сімейство» у авторській колекції. Заповнено таблицю за матрицею морфологічних ознак аби підсумувати, яким є актуальний зовнішній вигляд та як варто відтворювати часто фігуруючий ансамбль в даному проєкті (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Матриця морфологічних ознак комплекту, що відповідають напрямку моди

Шир ознаки	Назва ознаки	Варіанти ознаки
1	2	3
1	Ознаки форми	Класична форма
1.1	Ступінь об'ємності	Блуза, Брюки - oversize
1.2	Силует	Блуза, Брюки - прямий
1.3	Рівень довжини	Блуза - до лінії стегон; Брюки - нижче лінії кісточки на 2 см.

Продовження таблиці 3.1

1	2	3
2	Ознаки конструкції	Блуза - присутні манжети, комір відкладний, кишені відсутні; Брюки - присутні підкати, кишені відсутні, пояс пришивний.
2.1	Вид покрою рукава	Блуза - рукав вшивний, прямий
2.2	Лінії членування основних деталей	Блуза, Брюки - відсутні
2.3	Конструктивно-декоративні елементи	Блуза, Брюки - виточки
3	Декоративні елементи	Блуза - бахрама на лінії застібки; Брюки - відсутні
4	Види оздоблення	Блуза, Брюки - оздоблювальні строчки по лінії низу

Як висновок, цікавим образом вважається, в сучасний модний період, оверзайз, мінімалізм і в той же час гіперболізація, як в продемонстрованих виробках. Взятому за основу великі манжети та підкати, які розкривають своїм покроем персонажа Чарлі Чапліна, а використана тканина свідчить про емоційність обраної кінострічки і в той же час, даний ансамбль гармонує з заданими трендами.

3.3 Розробка первинних креслень деталей конструкцій моделей колекцій

На даному етапі, робота набуває практичних значень. За основу виробу, для пошиття, взято блузу жіночу й побудовано її за методикою типових конструкцій. Даний вибір обґрунтовується тим, що типове проектування з використанням ТБК (Типової Базової Конструкції) дозволяє розробляти модельні конструкції серії моделей одягу з високим естетичним і ергономічним рівнем якості, уніфікувати

розміри і форму деталей, скоротити витрату матеріалів, інтенсифікувати процес і ефективність методів проєктування нових моделей одягу [27].

Початковим етапом створення швейного виробу є розробка базового комплекту лекал. Невдалий вибір або неправильне застосування методу конструювання базових лекал, незважаючи на дотримання усіх принципів моделювання, може суттєво вплинути на якість результату швейного виробу. Для невеликого швейного виробництва, яке займається також індивідуальним пошивом, важливим є отримання якісної посадки виробу на будь-якій фігурі, при цьому необхідно скоротити час на отримання вихідних лекал. Проблему зменшення часу на вироблення вихідних лекал вирішує проєктування на основі САПР одягу. Прив'язка до типових вимірів була зламана Валентиною Бочкарьовою в кінці 60 рр. XX ст., яка запропонувала новий антропоцентричний клієнтоорієнтований метод крою. У своїй методиці вона вперше підходить до крою «від людини», відштовхуючись не від «стандартної» умовно-пропорційної фігури, а розробивши класифікацію типових фігур, що відхиляються від «стандарту». Своєрідні зняття вимірів фігури з використанням принципу вертикалей і горизонталей не раз згодом використовувалися і в методах «Любакс», «Унімекс», Злачевської. Однак все це не було наведено в чітку і ясну систему, багато неточностей і умовчань. Але ідея дала поштовху, для розвитку. Наприкінці XX століття з'являється метод «Любакс» Любов Аксьонової. Вона також використовувала для вимірів вертикалі і горизонталі. Однак пішла набагато далі, розробивши систему, яка базується на введенні «норми» – методові нормованих параметрів, що використовує принцип «золотого перерізу» і класифікації фігур, застосуванні системи координат у вигляді січних вертикальних і горизонтальних площин. В результаті зведені до мінімуму заміри фігури, при цьому забезпечується точність посадки виробів на будь-який тип фігури. Введення норми як одиниці вимірювання можна прирівняти до відкриття в області конструювання одягу. Завдяки цьому крій можна здійснювати за лічені хвилини і отримати точну

конструкцію на будь-яку фігуру. Метод «Любакс» заснований на розвитку логіки крою і візуального визначення розмірів без сантиметрової стрічки [28 с. 12].

Отже, методика типових конструкцій допомагає набагато швидше зорієнтуватися та побудувати лекала. Але недоліком такого підходу є те, що якщо фігура не стандартна, то потрібно зробити макет, щоб переконатися у гарній посадці.

Таблиця 3.2

Вихідні дані для побудови конструкції

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Блуза, брюки
2	Статеві-вікова ознака	жіночий, мол. вік. група
3	Розміро-зріст	170-92-102
4	Силуетна форма виробу	прямий
5	Прибавка по лінії грудей та стегон Пг, Пс	Пг=4 см, Пс=3,5 см
6	Вид покрою рукава	вшивний
7	Ознаки покрою виробу (членування основних деталей)	Блуза - Вільний силует з нагрудними та плечовими виточками та виточками. Брюки - вільний силует, талієві виточки спереду та ззаду.
8	Матеріал верху	Атласна тканина

Таблиця 3.3

Величини конструктивних прибавок

№ п/п	Найменування прибавки	Умовне позначення	Величина, см
1	До напівобхвату грудей	Пг	4,0
2	До напівобхвату талії	Пт	2,5
3	До напівобхвату стегон	Пс	3,5

Таблиця 3.4

Розмірні ознаки фігури 170-92-102

Номери розмірної ознаки за ОСТ 17-326-81	Найменування розмірної ознаки	Умовне позначення розмірної ознаки	Числове значення розмірної ознаки, см
16	Обхват грудей третій	ОГШ	46,0
18	Напівобхват талії	Ст	37,0
19	Напівобхват стегон з урахуванням виступу живота	Сс	51,0
35	Висота грудей	Вг	34,5
45	Ширина грудей	Шг	19
47	Ширина спини	Шс	17
28	Обхват плеча	Оп	33
31	Ширина плеча	Шп	12,4
68	Довжина рукава	Др	62

Головним атрибутом, для зв'язку між ескізами та переходом в побудову лекал є технічний рисунок та опис до нього. На базі аналізу форми, яка прослідковується в колекції та основних ознак, відмальовано три технічних рисунки, двох схожих між собою одиниць, які складаються з одного образу та абсолютно іншої блузи, яка доповнює цілісну конструкторську картину авторської колекції.

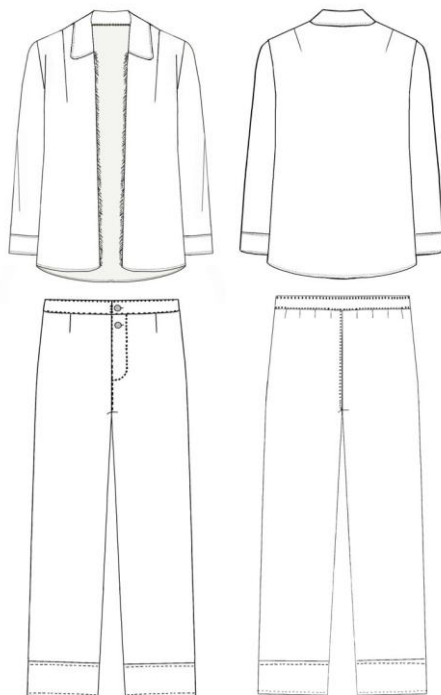

Рис. 3.1. Технічний рисунок блузки та штанів жіночих

Опис художньо-технічного оформлення блузки жіночої (рис. 3.1).

Блузка святкового призначення для жінок молодшої та середньої вікових груп із атласної тканини, прямого силуету, довжиною до середини стегон.

Пілочка з нагрудною виточкою.

Спинка з плечовою виточкою.

Рукав довгий вшивний одношовний, з пришивною манжетою по низу.

Комір стояче-відкладний із суцільнокрійною стійкою.

Застібка – центральна встик з обробленими краями бахромою.

По краю коміра, лінії низу манжет та лінії низу виробу прострочено оздоблювальну строчку на 0,4 см.

Рекомендована розмірна група: зріст 170-176, ОгШ 92-96, Ш повнотна група.

Опис художньо-технічного оформлення штанів жіночих (рис. 3.1).

Штани святкового призначення для жінок молодшої та середньої вікових груп із атласної тканини, вільного крою.

Передні половинки штанів з талієвими виточками, з підгином по лінії низу.

Задні половинки штанів зі зборками по лінії талії, з підгином по лінії низу.

Штани з пришивним поясом з 2-а гудзиками та 2-а прорізними петлями.

Застібка з гульфіком із застібною-блискавкою.

Оздоблювальні строчки прострочені вздовж поясу, шва сидіння, по краях підгинів та гульфику на 0,4 см.

Рекомендована розмірна група: зріст 170-176, Ос 98-104, III повнотна група.

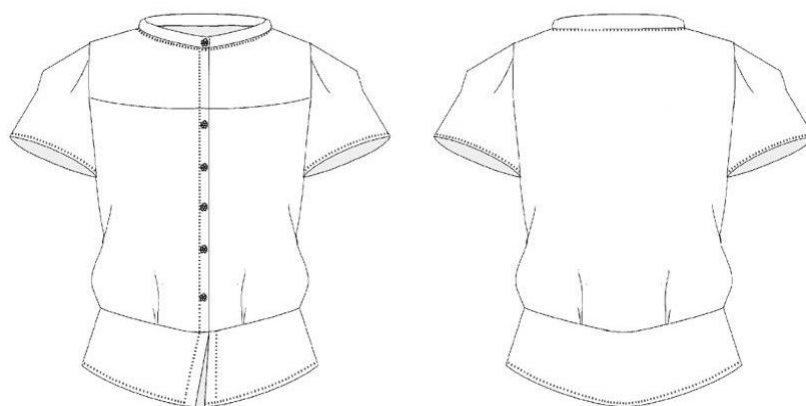

Рис. 3.2. Технічний рисунок блузки жіночої

Опис художньо-технічного оформлення блузи жіночої (рис. 3.2).

Блузка святкового призначення для жінок молодшої та середньої вікових груп із атласної тканини, напіпрителого силуету, довжиною вище лінії стегон.

Пілочка з кокеткою та баскою зі двома складками по лінії її пришивання.

Спинка з баскою та двома складками по лінії її пришивання.

Рукав вшивний, одношовний, короткий з двома складками по окату.

Комір - стійка, з одним гудзиком та обметаною петлею.

Застібка центральна з суцільнокрійною планкою з 5 гудзиками та 5 обметаними петлями.

По лінії вшивання коміру, лінії низу рукава та лінії низу виробу прострочена оздоблювальна строчку на 0,3 см.

Рекомендована розмірна група: зріст 170-176, ОгIII 90-96, III повнотна група.

3.4 Розробка лекал однієї з моделей колекції

У даній роботі виконано моделювання блузи прямого силуету через типові конструкції плечового виробу. Під час конструювання було виконано етапи сплюснення конструкції: змінення пройми та плеча, подовжено їх на 1-2 см. Зменшено розхил виточки і за рахунок цього збільшено висоту плеча. В отриманій базовій конструкції відміряно довжину на лінії стегон, отриманий результат порівняно з величиною напівобхвату стегон й додано 7 см, отриманий залишок розподілено між боковими лініями. У результаті вийшов прямий крій блузи жіночої. Виточки по лінії талії не проєктуються. Подовжено горловину на 1,5 см. Так як у конструкціях пілочки та спинки відбувалися зміни пройми та плечових ліній, рукав також зазнав моделювання. Підвищено окат рукава на 1/3 різниці вимірів пройми й поглиблено окат рукава за допомогою виміру та порівняння пройми пілочки та спинки. У ході роботи, манжета була побудована на самому рукаві, шляхом додавання 12 см. Виточка по лінії ліктя рукава сплющується, отримано прямий, оверсайз крій. Відкладний комір з суцільнокрійною стійкою ознак моделювання не зазнав. Всі шляхи моделювання та деталі конструкції блузи жіночої прямого силуету на лекалах базових конструкцій плечового виробу можна побачити в додатку Г.

Таблиця 3.5

Композиційно-конструктивний аналіз моделі блузи жіночої

Назва конструктивного параметру	Конструктивний параметр (характеристика, величина прибавки, розширення в см)
1	2
1. Плечовий пояс - довжина плечової лінії; - з'єднання рукава з проймою; - форма лінії горловини; - комір.	$Ш_{пл} = 12,4 \text{ см} + 1,5 \text{ прибавка} + 1 \text{ см}$ прибавка на посадку $Ш_{п(ширина плеча спинки)} = 14,9 \text{ см}$ Поглиблення горловини на 1,5 см Ширина коміра 11 см Довжина рукава 62 см

Продовження таблиці 3.5

1	2
2. Грудний пояс - лінія грудей; - пройма.	Пг = 4 см Пспр = 1 см + поглиблення пройми пілочки на 1,7 см шляхом зменшення виточки.
3. Корпусний пояс - лінія талії; - лінія стегон.	Пт = 2,5 см Пс = 3,5 см
4. Лінія низу: - довжина виробу(відносно талії, стегон, коліна); - розширення виробу по лінії низу.	Дв = 57,7 см Рлн = 1,7 см
5. Рукав: - довжина. Прибавки до обхватів: - плеча; - зап'ястя.	Друк = 62 см Поп = 1,6 см Позап = 0,5 см
6. Членування виробу	Відсутнє
7. Застібка	Встик
8. Розташування та розміри КДЕ: - пілочка; - спинка; - рукав.	Пілочка = довжина 57 см Спинка = довжина 62 см Рукав = довжина 74 см разом з манжетою
9. Розташування та розміри декоративних елементів	По краю коміра, лінії низу рукава, лінії початку манжети та лінії низу виробу прострочено оздоблювальні строчки на 0,4 см. На пілочці на лінії застібки використана бахрома довжиною в 57 см

3.5 Виготовлення в матеріалі та розробка сценарного образу творчої колекції

Для виготовлення швейних виріб в матеріалі, розроблено специфікацію крою (таблиця 3.6).

Таблиця 3.6

Специфікація деталей блузи жіночої

№	Найменування деталей	Кількість	
		лекал	деталей крою
	Основна тканина		
01	Пілочка	1	2
02	Спинка	1	1
03	Рукав	1	2
04	Манжета	1	2
05	Комір верхній	1	1
06	Комір нижній	1	1

У результаті роботи, було відшито 5 образів (додаток Д).

Образ 1. Лук складається з блузи та брюк. Вони мають подібний крій, вільний силует. Такі елементи, як манжети та підкати, допомагають створити цілісну картину та відтворити образ з відсилкою на джерело натхнення, а саме Волоцюгу, та його перебування за ґратами. Тканина атласна. У якості декоративних оздоблень, застосована бахрома замість застібки, тим самим, підкреслює розв'язний стиль. Комплект виконаний у бірюзових тонах та переплітається з світлими відтінками коричневого. Ці кольори створюють візерунок у вигляді тонких ліній, які чергуються. На подіумі образ завершується за допомогою футболки, святкового призначення, під колір коричневих відтінків, присутніх в тканині блузи та брюк, колготки жовтого фарбування, які надають образу цікавий акцент. Взуття коричневе, в тон футболки, з квітковими мотивами, де візерунок викладений з замшевих частинок, такого ж матеріалу, як і самі туфлі. Зачіска -

коротка стрижка. Макіяж - вимальовані брови, сірі відтінки тіней з переливами блакитного.

Образ 2. Даний лук повністю несе відображення Чарлі Чапліна в фільмі. Блуза з атласної тканини, короткий рукав. Напівприталений силует, чіткий лаконічний крій, сірі тони. Оздоблено функціональними гудзиками у вигляді квітки. Блуза та брюки зі складками. Зверху брюки широкі, за допомогою складок і до низу завужені, чорного кольору. У якості застібки, гудзики у вигляді квітів. Доповнено образ гольфом в рубчик білого кольору, синіми колготками. Взуття чорного кольору, лофери квадратної форми. На подіум модель виходить з аксесуаром у вигляді тростини. Макіяж: акцент на брови.

Образ 3. Лук складається з блузи та сукні. Блуза складного покрою, з суцільнокрійною краваткою. Чорні відтінки доповнює візерунок на рукавах. Атласна біла тканина з переливами надає образу ніжності, яка притаманна обраній кінострічці. Рукав складається з двох видів тканин і за допомогою основної тканини, чорної, викладено візерунок квітки на білу. Щодо сукні, вона з ніжної атласної тканини небесного кольору, має довгі шлейки і не перекриває особливостей покрою блузи, а лише доповнює її. Із аксесуарів - сині колготки з відтінком електрик. Взуття - чорний, підбори. Макіяж: акцент на бровах, фіолетові тіні з стрілами, підкреслення жіночності, хоч з чоловічими рисами брів.

Образ 4. Лук складається з топу та спідниці. Топ виготовлений за допомогою техніки печворк. На ньому відображено ескіз «Драма багатих та багатство бідних» за допомогою білих, чорних та сірих тонів. Сірий використаний з блискучої тканини, аби відобразити багаття, та відтворити часті зборки, складки, аби спотворити гарну картинку, яку складає полотно та відобразити дії багаття. Спідниця в чорних тонах у смужку, з великим ременем. Образ доповнюється чорною водолазкою в рубчик, фіолетовими колготками та капелюхом-котелком. Взуття на невеликих підборах з плетінням. Макіяж ідентичний до образу 3.

Образ 5. Складається з блузи та брюк. Брюки прозорі, сині. Блуза з твідової тканини, візерунок гусяча лапка та бахромою на кінцівках. Щодо верхньої частини

образу, то атласна тканина вшита в горловину, де закінчується комір-стійка, і покроєна у формі краватки. Прозорі брюки доповнюють коричневі колготки в тон блузи, а атласна краватка в колір штанів. Взуття: малі підбори та переплетення різної штучної шкіри, яка творить візерунок, в бордовому тусклому та сірому кольорі. Макіяж відповідний до образу 3. Зачіска; коротка стрижка, кудрі.

Висновки до розділу 3

За допомогою даного розділу було прийнято рішення щодо методики побудови лекал, взято за основу метод типових конструкцій. Було побудовано типову конструкцію блузи жіночої й виконано її моделювання відповідно до технічного рисунку – сплющення конструкції і отримання блузи прямого силуету. Виконано схеми моделювання інших виробів колекції. Розписано специфікацію деталей крою. Розроблено сценарні образи моделей творчої колекції. Відшито в матеріалі 5 образів.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У ході роботи створено авторську колекцію одягу. Для даного процесу задіяно аналіз джерела натхнення. Як наслідок, за принципами режисерської роботи Чарлі Чапліна, визначено кольори, підтони та графічну техніку відтворення проєкту. Визначено, що в кінострічці фігурує переважно діловий чоловічий стиль та запозичено його в роботі. Переосмислено дану течію, на жіночу фігуру. Проаналізовано інтерпретації носіння одягу знаменитостями, популярного образу Чарлі Чапліна і можливості виконання модних луків на дівочу постать. Було прийнято рішення рухатись в напрямку стилю гарсон, але позбавити його категоричних, строгих рис, за допомогою елементів з фільму, тим самим, додати образам емоційності.

Проаналізувавши стиль, було виявлено, що він роками залишається актуальним на модних показах, але потребує сучасних мотивів та бачення. Поділено його на класичний та сучасний, як наслідок, обрано напрям подальшого творчого руху. Вирішено додати емоційних, жіночних рис в образи, які базуються на стилі гарсон.

Проведено аналіз модних тенденцій 2024-25 рр. у області ділового формального та неформального стилю. Визначено, що популярності набувають сірі відтінки, які і були використані у авторській колекції. До уваги взято наступні види одягу – жакети та спідниці, які поєднані між собою і створюють цікавий силует. Розглянути актуальні оверсайз луки, які допомагають підкреслити в колекції образ Бродяги з фільму. Виконано підбір матеріалів для колекції, проаналізовано зручність їх використання у даних виробках та майбутню практичність.

Зібрано інформацію щодо фінального зовнішнього вигляду на подіумі, та безпосередньо на моделях, кожного образу. Визначено методику побудови лекал та взято за основу типові конструкції. Виконано моделювання кожного виду одягу колекції, відповідно до ескізу.

Проаналізувавши походження стилю, надихнувшись фільмом коміка 1920-30-х років, Чарлі Чапліном, було графічно відтворено авторську жіночу колекцію одягу у стилі гарсон. У результаті роботи, відповідно до ескізів, було відшито 5 гармонійних образів, що відповідають тематиці джерела натхнення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Освіта. UA. Дизайн як проектна культура. URL: [https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10556/#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83%20\(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F\)%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94,%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%B%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8](https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10556/#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83%20(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94,%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%B%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8) (дата звернення: 10.03.25).
2. AUTUMN WINTER 2024. URL: https://www.albertaferretti.com/ca_en/the-af-world/collections/winter-collection-2024 (дата звернення: 10.03.25).
3. Koller G. Dash online. URL: <http://dashmagazine.net/?p=17480> (дата звернення: 11.03.25).
4. Кіноріум. Вогні великого міста. URL: <https://ua.kinorium.com/20428/info/> (дата звернення: 11.03.25).
5. Linh Vu. Charlie Chaplin's City Lights (1931). URL: <https://www.linhvufilm.com/words-on-film/charlie-chaplins-city-lights-1931> (дата звернення: 11.03.25).
6. Блог. Аромати для стилю гарсон. URL: <https://evis.ua/stil-garson-eto/> (дата звернення: 13.03.25).
7. Fashionista. ІСТОРИЯ МОДИ: CHANEL. URL: <https://fashionista.ua/blog/istoriya-modi-chanel-b144.html?srsltid=AfmBOoqKj-jNxVpPNkdZ2UYHS3MFzLXJJ2IpLArdkR6AQnZwCwz4ELW6> (дата звернення: 13.03.25).

8. Онацько А. Як формувався чоловічий стиль у жіночому гардеробі. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/nabirayas-muzhestva-muzhskoy-stil-v-zhenskom-garderobe-38147.html> (дата звернення: 13.03.25).
9. Vriland D. Memos: The Vogue Years, 1962-1971.
10. Що носити у 2024 році: 10 найгарячіших трендів моди. URL: <https://d-fashion.com.ua/articles/shcho-nosyty-u-2024-rotsi-10-naygaryachishykh-trendiv-mody/41/> (дата звернення: 15.03.25).
11. Тренд: в гармонії з сірим. URL: <https://wearegarcia.com.ua/trend-v-garmonii-s-serym/> (дата звернення: 15.03.25).
12. Lopez S. Streetstyle: як стильно носити класичні костюми цієї осені. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/streetstyle/streetstyle-yak-stilno-nositi-klasichni-kostyumi-cogo-sezonu-49868.html> (дата звернення: 15.03.25).
13. 5 головних кольорів сезону осінь-зима 2024/2025. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/5-golovnih-koloriv-sezonu-osin-zima-2024-2025-56537.html> (дата звернення: 15.03.25).
14. Streetstyle: 5 ідей, як стилізувати прозору спідницю цієї весни. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/z-chim-nositi-prozoru-spidnicyu-5-nebanalnih-idey-55497.html> (дата звернення: 16.03.25).
15. Жакет + спідниця: 5 найстильніших поєднань вишуканого дрескоду на осінь 2024. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/look/zhaket-spidnicya-5-naystilnishih-poyednan-vishukanogo-dreskodu-na-osin-2024-56502.html> (дата звернення: 16.03.25).
16. Татаренко І. Тренд весни – прозорість: обираємо українські бренди. URL: <https://marieclaire.ua/fashion/692409/> (дата звернення: 16.03.25).
17. Любченко Ю. Стилистка пояснила, як носити прозорі речі, що є трендом 2024 року. URL: <https://www.rbc.ua/rus/styler/stilistka-poyasnila-k-nositi-prozori-rechi-1710249497.html> (дата звернення: 16.03.25).

18. Семенченко О. 10 головних трендів сезону осінь-зима 2024/2025. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/10-golovnih-trendiv-sezonu-osin-zima-2024-2025-55086.html> (дата звернення: 16.03.25).
19. Чому жінкам слід додати краватки до свого гардероба. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/aksessuary/chomu-zhinkam-slid-obov-yazkovo-dodti-kravatki-do-svogo-garderobu-55701.html> (дата звернення: 16.03.25).
20. Welovebrands. Мудборд. URL: <https://welovebrands.com.ua/ua/glosarij/mood-board/> (дата звернення: 17.03.25).
21. Valeo&V. Види полотна і тканини. URL: https://valeotrikotage.com/vidy-polotna-i-tkani/?srsltid=AfmBOopchAzmFyqcdXZdOnAdd1Ra3_LrgilaoW74OW6lwJkcNwOwHXzf (дата звернення: 18.03.25).
22. Атлас. Атлас — різновиди тканини, її характеристики і особливості догляду. URL: https://tkani-atlas.com.ua/ua/atlas-riznovidi-tkanini-ii-harakteristiki-i-osoblivosti-doglyadu/?srsltid=AfmBOoocYjps0HTq6SG_5YRWSO6W6YQJDQ6tdawjToUWr6CRTOBOnSCV (дата звернення: 18.03.25).
23. Прозорі тканини, їх види, склад. URL: <https://furniture.ua/uk/blog/prozrachnie-tkani-ih-vidi-sostav> (дата звернення: 18.03.25).
24. Manufacture 17. Твідові тканини. URL: <https://manufacture17.com.ua/catalog/tvid#:~:text=%D0%A2%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%E2%80%94%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%2C,%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B8%2C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8> (дата звернення: 18.03.25).

25. Колеснікова А. «Гусяча лапка» знову у тренді: як правильно використати цей візерунок у домашньому інтер'єрі. URL: https://24tv.ua/design24/gusyacha-lapka-shho-tse-za-vizerunok-yak-yogo-vikoristovuvati_n2691383 (дата звернення: 18.03.25).
26. Ніколаєва. Т. Тектоніка. Формоутворення костюма. Навчальний посібник. Київ: КНУТД, 2008. 285с.
27. Сутність типового проєктування. URL: <https://studfile.net/preview/10070352/> (дата звернення: 20.03.25).
28. Сафонова Г. Порівняльний аналіз методів конструювання одягу з метою подальшої автоматизації. 12 с.
29. Крутогрудова Ю. Чарлі Чаплін одягне світ. *Бойова газета героїчної нації «Україна молода»*. Випуск №19. 2004 р. С. 4.
30. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення: ДСТУ 3899-99. [Чинний від 21.08.1999]. К.: Держстандарт України, 1999. С. 15-19.
31. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма: навч. посіб. Т. В. Ніколаєва. 4-те вид., перероб. і доп. Київ: Арістей, 2008. 340 с.
32. Robinson D. Filming City Lights. 2004. URL: <https://www.charliechaplin.com/en/biography/articles/4-City-Lights> (дата звернення: 20.02.25).
33. Колосніченко О. В. Формоутворення одягу спеціального призначення як об'єкта дизайн-діяльності: монографія. О. В. Колосніченко. Київ : КНУТД, 2018. 420 с.
34. Давиденко І.В. Інновації практичної підготовки фахівців з дизайну одягу на основі дослідження формоутворення історичного костюма. Т. В. Ніколаєва, І. В. Давиденко, А. І. Баранова, Т. Ф. Кротова. *Art and Design*. 2019. № 3 (07). С. 125-135.

35. Герасименко О., Полухіна А., Лю Ц. Тенденції стійкої моди в дизайні виробів. *Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну»*, 27 квітня 2022 р. Київ: КНУТД, 2022. Т.1. С.155-156.
36. Кісіль М. Концепції формоутворення костюму в контексті сучасних тенденції у fashionдизайні. *Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну»*. Харків. С.196-197.
37. Duncan. P. The Charlie Chaplin Archives. 2021. P. 234-237.
38. Nakamichi. T. Pattern magic. 82 p.
39. Адамс Ш. Як дизайн спонукає нас думати відчувати діяти. Київ. 2022. 250 с.
40. Юрьєва О. Бурда-Україна. Модель 103, блуза. Випуск № 8. 2008 р. С. 47.
41. Дизайн одягу в полікультурному просторі : монографія. М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова, Т. В. Ніколаєва, Н. В. Остапенко, О. В. Колосніченко, Н. В. Чупріна, Н. Д. Креденець, В. Є. Овчарек, О. С. Васильєва, М. С. Винничук, Т. В. Луцкер, Т. І. Ніколаєва, І. О. Приходько- 83 Кононенко, С. В. Донченко. А. І. Рубанка, Т. В. Струмінська. Г. В. Омельченко, М. М. Рубанка, І. В. Васильєва. Київ: КНУТД, 2020. 268 с.
42. Енциклопедія швейного виробництва. Навчальний посібник. Київ : «Самміт-книга», 2010. 968с.
43. Скульська І.П., Поліщук О.І. Розробка класифікації стильових рішень одягу. *Вісник КНУТД*. №5. 2010. С. 105-110.
44. Chaplin Ch. My Life in Pictures. London. 1974. 320 p.
45. Хавік П. А., Гоцик М. В., Полухіна А. В., Пашкевич К. Л., Єжова О. В., Герасименко О. Д. Художні особливості розробки фірмового стилю фешн- 86 бренда з використанням флористичних принтів. *Матеріали III Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості»*, 17 листопада 2022 р. Київ : КНУТД, 2022. С. 243-250.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Апробація результатів кваліфікаційної роботи

УДК 687.17:7.05:391.2

АДАПТАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТИЛІСТИКИ ГАРСОН, ПЕРІОДУ 1920-30-Х РОКІВ, В ДИЗАЙНІ ДІЛОВОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

ВАСЯНОВИЧ Єлизавета¹, ЯЦЕНКО Марина¹, ДОНЧЕНКО Світлана²

¹ Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна

² Університет WSB Merito в Гданську, Польща

elizabeth.sweets99@gmail.com yacenko.mv@knutd.com.ua

Стаття присвячена аналізу елементів стилістики гарсон, розглянуто його розвиток у контексті сучасної моди, баланс між класичною стриманістю та емоційною виразністю. У проєкті проаналізовано історичні витoki стилю, вплив кінематографа, зокрема фільму Чарлі Чапліна «Вогні великого міста», та його адаптацію в дизайні ділового жіночого одягу. Результатом дослідження стало формування концепції та створення сучасної жіночої колекції одягу в стилі гарсон, що демонструє мінімалізм з яскравими акцентами та підкреслює елегантність і жіночність.

Ключові слова: стиль гарсон, жіночність, діловий одяг, унісекс, мода

ВСТУП

Стиль гарсон наповнений глибоким символічним значенням, адже його історія тісно пов'язана з розвитком руху жіночої емансипації. У дизайні одягу він втілює тенденцію інтеграції чоловічих елементів костюму у форму жіночого гардеробу, водночас надаючи витонченість, виразний контраст та елегантність. Цей стиль залишається актуальним упродовж десятиліття: якщо раніше його обирали як засіб боротьби за рівноправність і свободу від суспільних упереджень, то сьогодні він є символом вишуканості та бездоганного смаку. В рамках цього проєкту стиль гарсон трактується не лише як мінімалістичний прояв чоловічої естетики, а і як спосіб підкреслити жіночу емоційність через використання деталей та акцентів у колекції.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Головною метою роботи є переосмислення традиційного чоловічого образу та його адаптація до витонченої дівочої фігури. Розбавлення «строного стилю» яскравими елементами, які допоможуть додати жіночності. Водночас сучасне суспільство стикається з проблемою розмиття гендерних меж у моді: дедалі більше елементів гардероба створені у форматі унісекс, що ускладнює чітке розмежування між чоловічим і жіночим одягом. Стиль денді/гарсон є класичним і без яскравих деталей. А жінка це завжди про емоційність. Тож варто скомпонувати образи, додавши до них яскравих барв, переосмислити на сучасний лад. Також важливо показати етап дорослішання дівчини, коли вона набуває серйозності та свідомо обирає стиль гарсон як частину свого образу. Однак цей перехід не є різким і одномоментним – споживач поступово адаптує новий стиль, поєднуючи його з сучасними тенденціями.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Сучасна мода спрямована на досягнення гармонійного балансу між чоловіком і жінкою, що призводить до розширення концепції унісекс-стилю.

Більшість модних напрямів є універсальними, однаково добре пасують як чоловікам, так і жінкам. Вже немає кардинальної відмінності в одязі дівчинки і хлопчика, навіть чоловічі силуети і фасони в жіночому виконанні не позбавлені елегантності і романтичності. Брюки, шорти, сорочки, все те, що колись було тільки чоловічим предметом одягу, зараз вже міцно увійшло до жіночого гардеробу і відшивається з врахуванням особливостей жіночої фігури, щоб підкреслити усі її принади [1].

Стиль гарсон утворився у 1920-30-х роках, як наслідок того, що жінкам набридло мати «стереотипний вигляд», вони прагнули оживити свої образи і показати чоловікам свою рівність в правах. Наступною причиною була війна. Гарні, але не зручні вбрання, замінювалися на практичний одяг, адже тепер жінки виконувати чоловічу роботу (початок нової ери в моді – ера Коко Шанель). «Мода перетворилася на глузування. Модельєри забули, що в середині їхніх суконь жінка», – Коко Шанель. Коко довго спостерігала за закутими у корсети і численні спідниці жінками, які затулялися від пекучого сонця парасольками чи велетенськими громіздкими капелюхами, це їй завжди здавалося безглуздом. Вона говорила, що елегантність неможлива без зручності й влаштувала справжній переворот: вкоротила довжину подолу, звільнила лінію талії, спрямувала моду на короткі зачіски й засмаглу шкіру. У часи Першої світової війни її бізнес процвітав, оскільки її силуети якнайкраще відповідали вимогам часу. У костюмах від Шанель було легше рухатися, виконувати різноманітну роботу і коштували вони порівняно не дорого [2, 3].

Жінки в чоловічому одязі завжди викликали невідомий інтерес. Сьогодні модниці обирають його на свою користь, а дизайнери, в свою чергу, йдуть прогресивним дівчатам назустріч. У колекціях Balenciaga і Alexander McQueen (2019) є глухі чорні костюми з піджаками oversize, у Chanel – об'ємні ретропальта і картаті капелюхи, а у Givenchy – майже точні копії класичних сен-лоранівських смокінгів. Дизайнерський дует Proenza Schouler розбавив комплекти у стилі «oldceline» із ранніх колекцій Ніколя Жеск'єра, з образами в дусі лесбі-шику, – костюмами не за розміром і чоловічими плащами. Том Браун створив утопічний офіс, де жінки і чоловіки одягнені в ідентичні сірі костюми з краватками, і прикрасив жакети портретом британської скульпторки, перекладачки Уні Вінченцо, відомої як леді Трубрідж [4].

За останні десятиліття можна прослідкувати стиль гарсон в наступних колекціях: Жан Поль Готье (осінь 2008), Ральф Лорен (осінь 2012) (рис. 1, а), Шанель (Fall-Winter 2019/2020) (рис.1, б), Alberta Ferretti 2024 (рис.1, в).

Обраний стиль та мета проєкту дуже тісно пов'язані з кінофільмом «Вогні великого міста» (1931 р.), режисером якого був Чарлі Чаплін. Митець кіно, він же актор, одягнений по всім канонам того часу у стиль денді, а його образи часто переосмислюються дизайнерами на жіночу фігуру. Фільм був створений чорно-білим і це запозичено в колекцію даного проєкту. Після перегляду кінострічки, було виявлено, що найважливіші деталі краще приковують зорову увагу саме в сірих відтінках. Також, фільм був створений, як протест, не покірність тодішнім канонам. Кінострічка була випущена німою, хоч вже три роки існувала розмовна кінореволюція. Через те, що не задіяно жодного звуку, емоційність була виражена за допомогою міміки, рухів, сюжету. А в даному проєкті хотілося передати емоційність на тканині за допомогою фактур, кольорів. Тож геніальні кадри Чарлі Чапліна навчили і надихнули на створення колекції в стилі гарсон.

Рис. 1. Використання стилю гарсон в модних показах провідних дизайнерів сучасності: а – Ральф Лорен (осінь 2012); б – Шанель (Fall-Winter 2019/2020); в – Alberta Ferretti (2024)

Всі зазначені вище риси були враховані при розробці авторської творчої колекції жіночого одягу (рис. 2), джерелом натхнення якої стали: стиль гарсон, вінтажний чоловічий стиль 1920-30-х років, непокірність нав'язливої думки суспільства та фільм «Вогні великого міста» Чарлі Чапліна.

Рис. 2. Ескізи повсякденного неформального блоку розробленої колекції жіночого одягу у стилі гарсон

Колекція створена на базі сірих відтінків з додаванням яскравих та пастельних елементів, які створюють між собою контраст, але доповнюють один одного. Задіяні візерунки у вигляді геометрії, які допомагають додати образам динаміки. Використані елементи мистецького напрямку ар-деко в аксесуарах аби оживити офіційно та акцентувати на культурі 30-х років. Також цей малюнок додає емоційного забарвлення, що розкриває багатогранність людських почуттів. Використовується символ квітки, як прояв жіночності. Моделі одягу представлені приталеного силуету, який не є характерним для стилю гарсон, але, тим не менш, використовується в колекціях сучасних дизайнерів і набув великої популярності в цьому сезоні. Задіяні такі конструктивно-декоративні елементи, як складки, зборки, які підкреслюють фактурність й чутливість, додаючи певну динаміку колекції.

ВИСНОВКИ

Стиль гарсон має унікальну історію та особливе значення у світовій моді. Він неодноразово привертая увагу дизайнерів і продовжує з'являтися на подіумах світових фешн-показів. Проте, не дивлячись на це, обраний стиль потребує подальшого розвитку й адаптації до сучасних реалій. Його можна умовно поділити на класичний та сучасний, адже жіноча мода завжди демонструє емоційність, а в нинішніх тенденціях одяг для жінок не може залишатися без яскравих акцентів. Результатом дослідження стало формування концепції колекції, яка ґрунтується на детальному аналізі актуальних модних тенденцій та враховує еволюцію стилю відповідно до сучасних уподобань. Проаналізувавши походження стилю, надихнувшись фільмом коміка 1920-30-х років, Чарлі Чапліна, було створено авторську жіночу колекцію одягу у стилі гарсон.

ЛІТЕРАТУРА

1. Блог. Аромати для стилю гарсон. URL: <https://evis.ua/stil-garson-eto/>
2. Fashionista. Історія моди: Chanel. URL: <https://fashionista.ua/blog/istoriya-modi-chanel-b144.html?srsId=AfmBOoqKj-jNxVpPNkdZ2UYHS3MFzLXJJ2lpLArdkR6AOnZwCwz4ElW6>
3. Vreeland, D., Vreeland, A. Memos: the Vogue years / 1962-1971: Diana Vreeland. Rizzoli. 2013. 288p.
4. Онацько А. Як формувався чоловічий стиль у жіночому гардеробі. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/nabirayas-muzhestva-muzhskoy-stil-v-zhenskom-garderobe-38147.html>

VASIANOVICH E., YATSENKO M., DONCHENKO S.

ADAPTATION OF ELEMENTS OF THE GARSON STYLISTICS OF THE 1920-30S IN THE DESIGN OF WOMEN'S BUSINESS CLOTHING

The article is devoted to the analysis of the elements of the garçon style, its development in the context of modern fashion, and the balance between classical restraint and emotional expressiveness. The project analyzes the historical origins of the style, the influence of cinema, in particular Charlie Chaplin's film «City Lights», and its adaptation in the design of businesswomen's clothing. The result of the research was the formation of the concept and creation of a modern women's clothing collection in the garçon style, which demonstrates minimalism with bright accents and emphasizes elegance and femininity.

Key words: Garson style, femininity, classic business wear, unisex, fashion

Рис. А.1. Сертифікат учасника VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну».

Рис. А.2. Сертифікат учасника XXV Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани».

ДОДАТОК Б

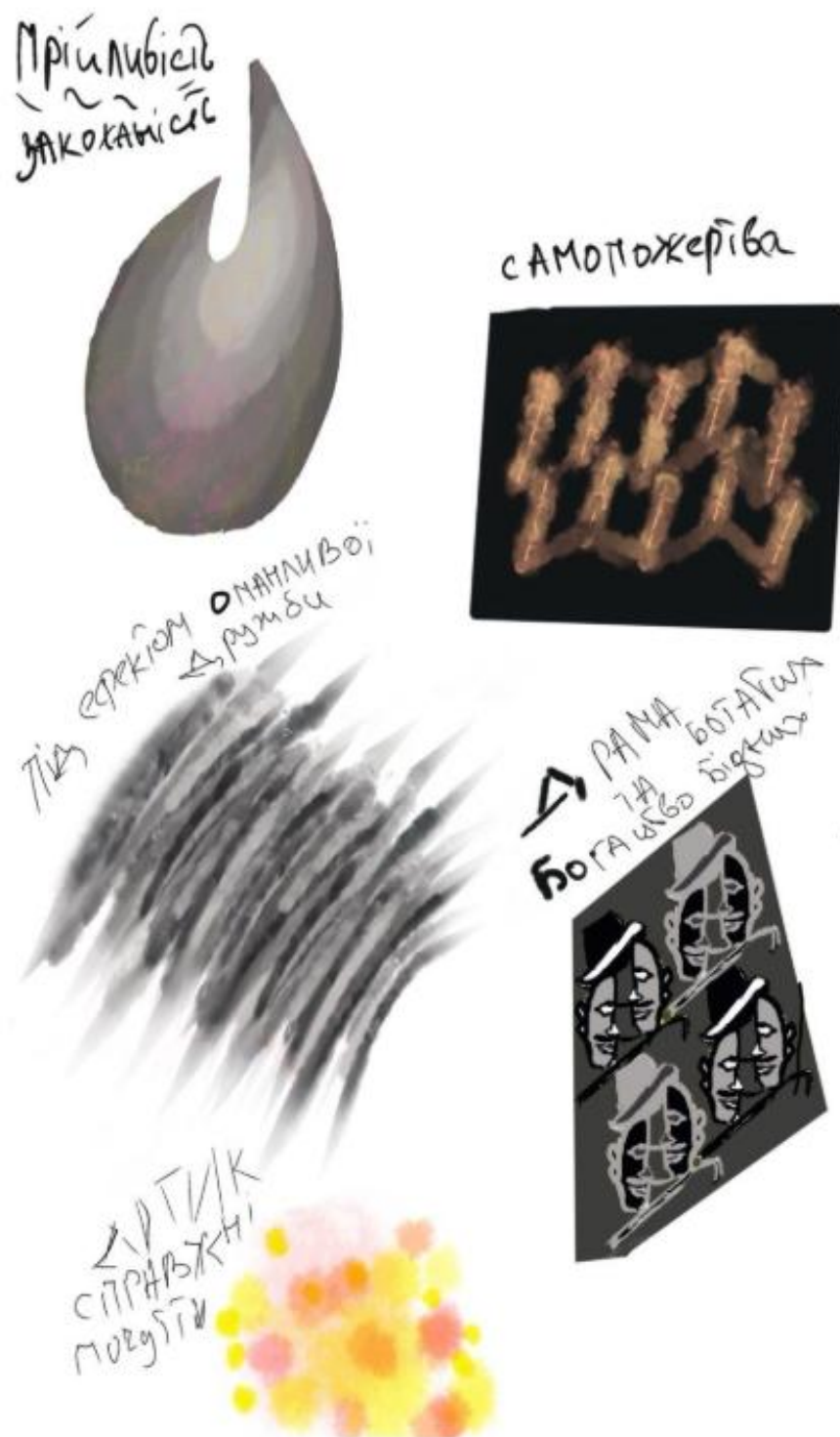

Рис.Б.1. Шляхи графічної інтерпретації джерела натхнення

ДОДАТОК Г

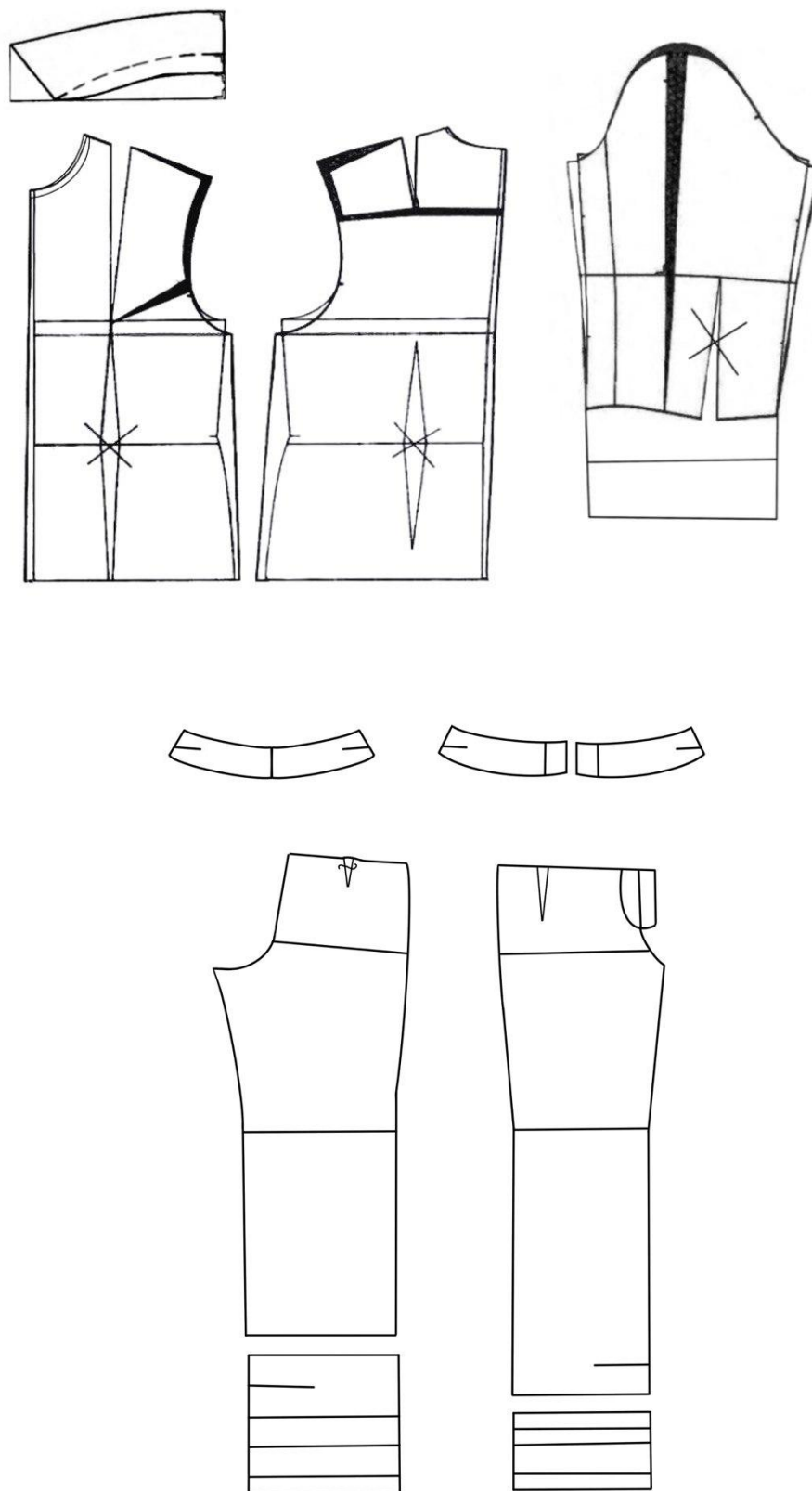

Рис. Г.1. Схема моделювання блузки та штанів жіночих

ДОДАТОК Д

Рис.Д.1. Готові проєктні образи