

УДК 687.016:677.027

ВИКОРИСТАННЯ ЖИВОПИСНОГО ДЖЕРЕЛА ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ

КРАСНІЮК Лариса, ТРОЯН Олександр

Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна
krasnuklora@gmail.com omtroyan@gmail.com

В роботі показано, що джерела натхнення допомагають дизайнерам створювати елементи дизайну та принципи авторського дизайну. Визначено основні типи джерел натхнення та надано інформацію про їх роль та вплив на процес творчого пошуку оригінальних ідей в дизайні одягу. Мета дослідження – розробити творчу концепцію авторської колекції жіночого одягу на основі використання живописного джерела натхнення. Запропоновано різноманітні шляхи трансформації конкретного джерела натхнення – живописного твору від ескізного проекту до готового виробу.

Ключові слова: авторська колекція одягу, живописне джерело натхнення, трансформація джерела натхнення.

ВСТУП

Конкурентоздатність продукції швейної промисловості в значній мірі залежить від того, наскільки вона є привабливою для споживачів та яким є рівень її художньо-дизайнерської проробки. Одним із важливих способів конкуренції на ринку моди є цілеспрямований системний розвиток дизайну костюма із врахуванням не лише економічних та технологічних чинників, але й закономірностей розвитку моди. Важливу роль в цьому процесі відіграє стимулювання креативності в дизайні одягу, оскільки тільки оригінальне творче мислення здатне призвести до суттєвих результатів. Для того, щоб створений костюм був художньою цінністю, він повинен відповідати вимогам гармонії і нести в собі художній образ, отже дизайнер завжди повинен йти шляхом пошуку образної виразності костюма. Відомо, що одним із найбільш дієвих засобів надання дизайнерським проектам виразності та креативності, є використання джерела натхнення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Дизайнерська розробка авторської колекції одягу потребує детального аналізу джерела натхнення та виокремлення його основних композиційних характеристик з подальшим застосуванням в образах моделей проєктованої колекції [1-4]. Джерела натхнення бувають матеріальні (історичний чи народний костюм, ретро-мода, художній стиль чи стиль одягу, творчість відомого дизайнера, архітектура, твори

художнього та декоративно-прикладного мистецтва, об'єкти природи) та нематеріальні (музика, поезія, явища природи).

Серед різноманітних джерел натхнення особливе місце посідає живопис, а саме живописні твори, створені художниками. Сучасні дослідники моди виводять живопис як джерело натхнення дизайнерів одягу на перший план. Образи, створені художниками на полотнах, несуть у собі особливий сенс для дизайнера. Дизайнери одягу в своїх колекціях широко використовують мотиви полотен художників: колір, пластику ліній, принцип композиції живописного полотна, емоційний настрій. Живопис може підштовхнути дизайнера до спроби відтворення у костюмі довершеної форми, неймовірного кольору або цікавого образу.

Виса мета мистецтва – всебічний розвиток особистості, формування її потреб і ціннісних орієнтацій. Тому мистецтво, зокрема живопис, здатне одухотворити науковий і технічний прогрес, освітити його ідеями гуманізму та стати справді невичерпним джерелом натхнення для творців моди. Отже, мета дослідження - розробити творчу концепцію авторської колекції жіночого одягу на основі використання живописного джерела натхнення та трансформації його в художньо-композиційну побудову колекції.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Джерелом натхнення в цій роботі обрано мистецьке живописне полотно під назвою «Зародження планет», яке виконане в техніці інтуїтивного живопису (рис. 1).

Складність процесу трансформації живописного твору полягає у тому що, картина має площинну композицію, яка вписана у прямокутний формат, а одяг – об'єкт об'ємний і має складну просторову будову. Тому, в процесі дизайн-проекування виробів колекції підбирали певні фрагменти картини, що давали змогу створювати гармонійну композицію як кожного виробу, так і колекції в цілому.

Рис. 1 Джерело натхнення – картина «Зародження планет»

Крім того, кожна деталь виробів колекції має свої геометричні розміри, тому ще одним завданням було «вписати» фрагмент картини в масштаб виробу: спідниці, жилета, сукні або невеликих деталей, наприклад, кишени. Для цього використовували комп'ютерну технологію, яка полягала в тому, що обирали певний фрагмент картини, а далі виконували художньо-композиційний пошук, при якому обраний фрагмент розтягувався, зменшувався або ж його використовували у натуральну величину. Для цього у відповідності до ескізного проекту колекції, були побудовані конструкції усіх виробів колекції, потім розроблені лекала деталей, після чого у відповідності до розмірів деталей підбирали певні фрагменти джерела натхнення в графічному

редакторі Photoshop. В подальшому обрані фрагменти картини наносили на деталі виробів методом сублимаційного друку, а потім з'єднували їх за допомогою швейного обладнання. В результаті дизайн-проектування розроблено художньо-композиційне рішення авторської колекції жіночого одягу під назвою «Зародження планет», джерелом натхнення для якої обрано однойменний живописний твір. Оригінальність художньо-композиційного рішення цієї колекції полягає в тому, що принти на виробах за своєю формою нагадують фантастичні, космічні об'єкти, що створює неповторну оригінальну колористику виробів [5].

Головною ознакою розробленої колекції є її цілісність, яка досягається шляхом виконання моделей в єдиному стилістичному рішенні, яке передбачає втілення у кожну модель колекції авторської концепції, продиктованої живописним джерелом натхнення. Тобто, обране художньо-композиційне рішення, а саме принт за мотивами картини «Зародження планет» по-різному повторюється в кожній моделі. Таким чином, у виробах колекції використані різноманітні можливі варіанти розвитку авторської ідеї (рис. 2).

Рис. 2. Колекція жіночого одягу «Зародження планет»
(автор – студ. Мельничук С.В., керівник Краснюк Л.В.)

Цілісності композиційної побудови колекції сприяє наявність чітко вираженого композиційного центру, якою є модель сукні, що уособлює в собі основну авторську ідею колекції, якій підпорядковуються інші складові частини колекції. Для колекції характерна єдність кольорового рішення, адже тональний та колористичний центр колекції акцентовані в центральній моделі.

Підтвердженням доцільності обраного підходу при проектуванні колекції є її участь у Міжнародному конкурсі модного одягу «Автограф 2019 (м. Київ)», та отримання III місця на Всеукраїнському фестивалі молодих дизайнерів одягу «Барви Поділля-2019» (м. Хмельницький).

ВИСНОВКИ

Встановлено, що основними прийомами трансформації живописного джерела натхнення у моделі одягу є: повне перенесення образу та ідеї картини, характерних ліній, пропорцій, геометричних форм на одяг; відтворення в одязі кольорової гамми картини; використання для принтів сюжету та фрагментів картини для декорування одягу. Застосовуючи прийоми часткового або повного перенесення фрагментів картини, розтягування та дзеркального відображення виконано трансформацію живописного полотна в моделі авторської колекції жіночого одягу. Таким чином, живопис є досить продуктивним і доцільним джерелом активізації творчості, як потужний засіб для пошуку нових цікавих ідей.

ЛІТЕРАТУРА

1. Остапенко Н.В., Верба С.В., Луцкер Т.В., Антонюженко А.Ю., Авраменко Т.В. Дизайн-розробка колекції жіночого одягу з використанням авторських принтів. Art and Design. 2018. №1 (01). С. 114-125.
2. Краснюк Л.В., Матрофайло М.В., Троян О.М. Проектування авторської колекції жіночого одягу в еко-стилі із використанням оздоблення в техніці вибійки. Art and design. 2018. №3. С. 96–106.
3. Краснюк Л.В., Троян О.М., Туржанська К.М., Глушко Ю.С. Особливості проектування авторської колекції одягу в романтичному стилі. Art and design. 2019. №3. С. 77–88.
4. Шокрута О.С., Остапенко Н.В., Креденець Н.Д., Луцкер Т.В. Дизайн-розробка колекції моделей жіночого одягу. Вісник ХНУ, 2018. №6. С.68-73.
5. Краснюк Л.В., Мельничук С.В. Особливості проектування авторської колекції жіночого одягу на основі художнього твору // Збірник тез Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості», 10-11 жовтня 2019 р. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 129-133.

KRASNIUK L., TROYAN O.

USEGE OF PAINTING AS THE SOURCE OF INSPIRATION TO DESIGNING THE AUTHOR'S COLLECTION OF WOMEN'S CLOTHES

In this paper it is demonstrated that the sources of inspiration help designers to create elements and principles of the author's design. The major types of inspiration sources are determined, and the roles of the source of inspiration as well as its effect on the creative search for original ideas in clothing design are revealed. The purpose of this investigation is to elaborate the concept of the author's collection of women's clothing on the basis of application of paintings as the source of inspiration. Diverse techniques of transforming a particular inspiration source – a painting – from the sketch project to the ready-made article are suggested.

Key words: *author's collection of clothes, sources of inspiration, transformation of the painting.*