

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ

Дизайну

(повна назва факультету/інституту)

Художнього моделювання костюма

(повна назва випускової кафедри)

УДК 7.012:687

Дипломна бакалаврська робота

на тему

Розробка колекції сучасного одягу на основі дослідження
жіночої європейської моди 1940-1950-х років ХХ століття

Виконала: студентка групи БДк1-17

спеціальності 022 Дизайн

Горбаньова І.В.

(прізвище та ініціали)

Науковий керівник к.т.н., доц. Ніколаєва Т.І.

(прізвище та ініціали)

Рецензент к.т.н., проф. Ніколаєва Т.В.

(прізвище та ініціали)

Київ 2021

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
факультет дизайну
кафедра художнього моделювання костюма

Спеціальність 022 Дизайн
Освітня програма Дизайн (за видами).

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри художнього
моделювання костюма

_____
(к.т.н. проф.. Т.В. Ніколаєва)
« _____ » _____ 2021 р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

_____ Горбаньова Іветта Віталіївна _____

- 1. Тема проекту (роботи)** Розробка колекції сучасного одягу на основі дослідження жіночої європейської моди 1940-1950-х років ХХ століття
Науковий керівник роботи к.т.н., доц. Ніколаєва Т.І.,
затверджені наказом КНУТД від “15” березня 2021 року №75-уч
- 2. Строк подання студентом дипломної роботи** .06.2021р.
- 3. Вихідні дані до дипломної роботи** наукові публікації, навчальна література та дослідження дизайн-проекткування на основі тектонічного підходу.
- 4. Зміст дипломної роботи** (перелік питань, які потрібно розробити):
Вступ, Розділ 1 Проектно-аналітичний, Розділ 2 Проектно-композиційний, Розділ 3 Проектно-конструкторський, Загальні висновки, Список використаних джерел, Додатки.
- 5. Перелік графічно-наочного матеріалу** (з точним зазначенням обов'язкових креслень) ілюстрації, ескізи пропозиції моделей колекції сучасного жіночого одягу, конфекційна карта.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломної роботи	Терміни виконання етапів	Примітка про виконання
1.	Вступ	31.05.21	
2.	Розділ 1. Проектно-аналітичний	19.03.21	
3.	Розділ 2. Проектно-композиційний	28.05.21	
4.	Розділ 3. Проектно-конструкторський	28.05.21	
5.	Загальні висновки	31.05.21	
6.	Оформлення дипломної роботи (чистовий варіант)	03.06.21	
7.	Оформлення графічної частини дипломної роботи (чистовий варіант ескізного проекту)	16.04.21	
8.	Здача дипломної роботи на кафедру для рецензування (за 14 днів до захисту)		
9.	Перевірка дипломної роботи на наявність ознак плагіату (за 10 днів до захисту)		
10.	Подання дипломної роботи на затвердження завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)		

Студент

_____ (ініціали та прізвище)

_____ (підпис)

Науковий керівник роботи

_____ (ініціали та прізвище)

_____ (підпис)

Рецензент

_____ (ініціали та прізвище)

_____ (підпис)

АНОТАЦІЯ

Дипломної роботи бакалавра Горбаньової Іветти Віталіївни
на тему: «Розробка колекції сучасного одягу на основі дослідження
жіночої європейської моди 1940-1950-х років ХХ століття»

Актуальність теми: Актуальною проблемою є надмірне виробництво одягу, що швидко втрачає свою актуальність та є непрактичним та незручним у використанні. Мотиви одягу військових та післявоєнних років Європи є актуальні в умовах сучасності. Це лаконічність, зручність у використанні, практичність та універсальність. Жінка тоді і сьогодні – сильна, гнучка до умов, незалежна та самостійна, вправно виконує як жіночі, так і чоловічі обов'язки, не втрачаючи при цьому своєї жіночності, грації та почуття стилю. Метою дослідження є розробка сучасної колекції жіночого одягу та удосконалення дизайн-проекування одягу на основі тенденцій воєнної моди, які не втратили своєї актуальності на сьогоднішній день.

Об'єктом дослідження є процес художнього проектування сучасного одягу на базі принципів формоутворення жіночого європейського костюма 1940-х-1950-х років.

Предметом дослідження є розробка художньо-композиційних принципів проектування сучасного жіночого одягу на основі модних тенденцій та стильових напрямків воєнної моди Європи.

Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні застосування домінуючих стильових напрямків 40-х-50-х років ХХ століття у розробці сучасного одягу.

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці рекомендацій до створення проектних рішень колекцій сучасного дизайну одягу. На основі проведеного аналізу було створено сучасну колекцію жіночого одягу з покращеною функціональністю, естетичними якостями та практичністю, за допомогою використання стильових напрямків воєнної моди (мілітарі та мінімалізм).

Ключові слова : мода, одяг, колекція, проектування, мілітарі, мінімалізм

SUMMARY

Thesis of Bachelor Horbanova Ivieta on the topic:

«Development of the collection of modern clothes based on the study of European women's fashion of the 1940-1950s of the XX century»

Relevance of the topic: An urgent problem is the excessive production of clothing, which quickly loses its relevance and is impractical and inconvenient to use. Motifs of clothing of the war and post-war years of Europe are most relevant in modern conditions. Among them are conciseness, ease of use, practicality and versatility. A woman then and today - strong, flexible to the conditions, independent and self-sufficient, skillfully performs both women's and men's duties, so she should be dressed in appropriate clothing, without losing its femininity, grace and sense of style.

The aim of the study is to develop a modern collection of women's clothing and improve the design of clothing based on military fashion trends and dominant styles of the time, which have not lost their relevance today.

The object of research is the process of artistic design of modern clothing based on the principles of shaping women's European costume of the 1940s-1950s.

The subject of the research is the development of artistic and compositional principles of designing modern women's clothing on the basis of fashion trends and stylistic trends of military fashion in Europe.

The scientific novelty lies in the theoretical substantiation of the application of the dominant stylistic trends of the 40s-50s of the XX century in the development of modern clothing.

The practical significance of the obtained results is to develop recommendations for the creation of design solutions for collections of modern clothing design. Based on the analysis, a modern collection of women's clothing with improved functionality, aesthetic qualities and practicality was created, using the stylistic trends of military fashion (military and minimalism).

Key words: fashion, clothes, collection, design, military, minimalism

ЗМІСТ

ВСТУП	8
РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТНО-АНАЛІТИЧНИЙ	10
1.1. Передумови розвитку європейської моди 1940-1950-х років.....	10
1.2. Мода 1940-1950-х років.....	14
1.3. Розвиток текстильної промисловості 1940-1950-х років.....	17
1.4. Провідні дизайнери 1940-1950-х років.....	19
РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ	26
2.1. Актуальні тенденції.....	26
2.2. Обґрунтування актуальності використання обраних тенденцій 1940-х-1950-х років у розробці сучасної колекції.....	27
2.3. Опис споживацького сегменту.....	29
2.4 Опис структури колекції.....	29
2.4.1. Морфологічна структура колекції.....	30
2.4.2. Конструктивно-декоративні елементи моделей.....	33
2.5. Кольорова гама колекції.....	35
2.6. Розподіл колекції на блоки одягу за призначенням.....	37
2.7. Опис блоку колекції.....	38
2.7.1. Художньо-композиційний опис моделей блоку колекції.....	39
РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ	44
3.1. Характеристика асортименту та вибір моделі.....	44
3.1.1. Аналіз сучасного напрямку моди та загальна характеристика асортиментного ряду виробів обраної моделі.....	44
3.1.2. Художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделі.....	47
3.1.3. Характеристика конструкції моделі.....	48
3.1.3.1. Обґрунтування вибору методу отримання конструкції виробу.....	48
3.1.3.2. Обґрунтування вибору методу моделювання первинної форми.....	49
3.1.3.3. Специфікація деталей.....	50
3.1.3.4. Виготовлення лекал-оригіналів на модель.....	51

3.2. Вибір матеріалів.....	51
3.2.1. Характеристика матеріалів верху, підкладки та прикладу.....	51
3.2.2. Символи та вимоги догляду за одягом.....	52
3.2.3. Характеристика ниток та фурнітури.....	53
3.2.4. Складання конфекційної карти.....	54
3.3. Вибір раціональної технології обробки швейного виробу.....	54
3.3.1. Вибір режимів обробки.....	54
3.3.1.1. Режими виконання ниткових та клейових з'єднань.....	54
3.3.1.2. Режими волого-теплової обробки (ВТО).....	56
3.3.1.3. Обґрунтування та вибір обладнання.....	57
3.3.2. Складання технологічної послідовності обробки.....	58
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....	62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	64
ДОДАТКИ.....	68

ВСТУП

Актуальність теми. Дизайн завжди був дуже тісно пов'язаний з історичними, культурними та економічними світовими подіями. Мода – це, перш за все, соціальне явище реагування на ситуації, які відбуваються в навколишньому світі. Мода 40-х – 50-х років ХХ століття яскраво відображає реагування на історичні зміни в світі, зіткнувшись з Другою Світовою Війною. Війна призупинила розвиток Високої Моди, мистецтво модельєрів стає незатребуваним – на одяг не має часу. Ця епоха була чітко розділена на дві половини: перша половина десятиліття пройшла під знаком втрат і позбавлень військових років, проте друга ознаменувалася справжньою революцією в моді.

Середина ХХ століття характеризується своїм особливо бережливим та економним ставленням до ресурсів, в тому числі і до одягу та тканин. В умовах сьогоденної екологічної катастрофи через надмірне споживання, важливо нагадати про те, що раціональний гардероб споживача має складатися з максимально універсальних та функціональних елементів, які можуть бути стильними та зручними.

На початку 40-х років ХХ століття мода відображала соціальні та економічні потрясіння та обставини, що не могло не відобразитись на стилі того часу. Через брак тканини, наприклад, спідниці, в жіночому гардеробі ставали коротшими, а блузи – приталеними. Жіночий образ все більше нагадував військову форму. Декорувати образ виходило тільки завдяки аксесуарам, на які не поширювалися настільки жорсткі правила. Але в той же час п'яту декаду ХХ століття називають десятиліттям контрастів [2]. Якщо в 1940-1945 роках домінував стиль мілітарі, то відразу після закінчення війни в моду повернулися корсети, широкі і довгі спідниці, вільні блузи і волани. Такий контраст підтверджує функцію моди, як соціального явища - реагувати на ситуації, які відбуваються в світі.

На сьогоднішній день, в умовах надмірного виробництва та споживання одягу, світ потребує практичних, функціональних, витривалих та стильних рішень в питанні гардеробу на кожен день. Мода військових часів Європи яскраво демонструє вирішення екологічних та стильових проблем сучасності.

Метою роботи є аналіз особливостей стилю мілітарі та мінімалізм, особливостей крою та силуетів моди 40-х-50-х років ХХ століття; розробка колекції сучасного жіночого одягу.

Завданням роботи є аналіз стилістичних особливостей жіночої моди 1940-х-1950-х років у Європі; вивчення художньо-композиційних особливостей, кольорової гами костюма воєнної моди, особливості стилів мілітарі та мінімалізм; розробка колекції жіночого одягу, яка відповідатиме проблемам сучасної жінки та виконуватиме практичні та стилістичні функції.

Об'єкт дослідження: стильові напрямки воєнної моди (1940-1950рр.).

Предмет дослідження: принципи використання стилю мілітарі та мінімалізм у розробці сучасної колекції одягу.

Методи дослідження: використано історичний, хронологічний та типологічний методи, метод морфологічного аналізу.

Наукова новизна полягає у розробці сучасної колекції жіночого одягу з використанням характерних особливостей стилів мілітарі та мінімалізм, що забезпечує практичність, універсальність та функціональність одягу.

Практичне значення полягає у можливості використання винайдених силуетних форм та особливостей, конструктивних та композиційних рішень у подальших розробках стильного, універсального, практичного та багатофункціонального одягу.

РОЗДІЛ 1 ПРОЕКТНО-АНАЛІТИЧНИЙ

1.1.

Пере

думови розвитку європейської моди 1940-1950-х років

У Другу світову війну модна індустрія намагалася жити і розвиватися в умовах, що склалися: навіть у важкі часи багато модельєрів продовжували творити - за їх одягом люди, ризикуючи життям, їхали з усіх кінців Європи. Поки одні дизайнери працювали без оглядки на військові дії, інші своїми колекціями хотіли висловити підтримку солдатам - саме тоді в повсякденному жіночому одязі вперше з'явилися мілітарі-деталі. Але в першу чергу перед модельєрами стояло завдання вижити і зберегти свої модні імперії - заради цього деякі з них були готові співпрацювати з нацистами і підтримувати їх режим.

З війною наступили і серйозні економічні проблеми, з зв'язку з чим, виробництво одягу практично зупинилося. Багатьом жінкам довелося одягатися в чоловічий одяг і захищати свою батьківщину.

Кардинальних змін в жіночій моді з початком війни не відбулося, проте можна чітко простежити тенденцію присутності чоловічого крою навіть в жіночих сукнях. Тому мода пережила зміни за час цих страшних років. У 40-х роки були популярні жіночі костюми та сукні. Політичні територіальні зміни також впливали на модні тенденції. Таким чином для жителів радянських країн відкрилася можливість дізнаватися інформацію про зміни в світі моди. У Ризі, Львові та Вільно можна було придбати хорошу модний одяг і взуття [24].

Були популярні рукава-дзвіночки, сукні в орнамент полька-дот, спідниці, блузки з сарафанах, берети. Тонка талія контрастувала з широкими плечима. Часто носили одяг з підкладним плечима, які створювалися за допомогою буфів.

У теплу пору року в жіночій моді можна було помітити рукав-кімоно, який також створювався зі спеціальною підкладкою для обсягу.

У моді були спідниці плісе, спідниці сонце-кльош, різні збірки і драпірування. На сукнях можна було часто побачити кишені і довгі коміри.

Штани швидко поширилися в жіночій моді через свою практичності і зручності. У багатьох жінок не було можливості придбати панчохи, тому брючні костюми були також популярні. Як вечірніх нарядів дівчата любили надягати довгі приталені спідниці і блузи з рукавами з мережив. Популярні були трикутні, прямокутні та квадратні силуети. Наприклад, коротка спідниця-олівець і прямий жакет створювали форму олівця.

Жінки взували товстий каблук, платформу або туфлі з плоскою підошвою [23].

Багато в чому 1950-і роки зробили великий крок назад, особливо для жінок. Під час Другої світової війни, коли чоловіків не було вдома, жінки стали набувати незалежність, чого було рідко до війни. Вони виходили з будинків, щоб працювати в офісах і на фабриках, заробляючи і керуючи власними грошима. Одяг був сильно обмежена під час і відразу після війни. Все - від довжини спідниць до розмірів комірів - регулювалося. Це призвело до стрункого, прямого силуету. Жінки носили зручний одяг, наприклад костюми та сукні-сорочки, і навіть стали регулярно носити штани, особливо на роботі. Їм доводилося купувати або шити добре виготовлену одяг, яка прослужить довго, і лагодити одяг, яка втратила свій колишній вигляд.

Кінець 1940-х і 1950-і роки історики моди іноді називають «ерою Баленсіаги». У цей період він створив те, що згодом багаторазово використовувалося в модному дизайні: вузький прямий силует у формі літери I, сукні-бочки, пальто-каре, вільні жакети з величезними капюшонами, сукні-трапеції, капелюхи-коробочки, різноманітні напівпальто без гудзиків і коміра. У 1945 році ввів в жіночий одяг квадратні плечі, а в 1951 році - одяг з відкритими шиєю і плечима. У 1960 році придумав плаття-мішок, яке згодом було скопійовано багатьма іншими дизайнерами.

У 1947 році Крістіан Діор назавжди змінив індустрію моди, а також створив образ, який буде домінувати в наступному десятилітті.

Названа «Новим виглядом» (New Look) редактором Harper's Bazaar Кармел Сноу, перша колекція одягу Dior, показана в Парижі, була повною протилежністю образу 40-х років. Тканина була розкішною і об'ємною. Плечі були м'якими, а не квадратними; фігура - як пісочний годинник, а не квадратна, а коротка пряма спідниця задоволених раціоном 40-х років була замінена величезною здіймається спідницею довжиною до середини гомілки. Були й такі тонкі та облягаючі спідниці, що жінкам було важко в них ходити. Ліфи були дуже вузькими, підкреслюючи крихітну талію.

Весь образ нагадував середину дев'ятнадцятого століття. Щоб домогтися такого виду, жінкам довелося втиснути ще кілька серйозних предметів нижньої білизни. Корсет звужував талію до "осикою", а подушечки для бюста і стегон завершували фігуру пісочного годинника.

Багато жінок обурювалися, особливо в Сполучених Штатах. Проводилися акції протесту проти Діора і його нового одягу. Жінки тільки отримали великий обсяг рівності і не хотіли відмовлятися від нього - як на роботі, так і в моді. Новий одяг використовувала надмірна кількість тканини, вимагала постійного догляду і повної узгодженої колекції аксесуарів, щоб бути "ідеальною". Однак після труднощів війни всі були готові до змін, і до початку 50-х років все одягалися в "Новому вигляді".

Коли чоловіки повернулися з війни додому, жінки також повернулися додому в якості дружин, матерів і домогосподарок. Відбулася міграція в недавно побудовані передмістя, де життя передбачалася бути ідеальною і традиційною. Суспільство стало консервативним, добробут росло. Расизм і антикомунізм були нестримними. Була атмосфера відповідності - всі хотіли діяти і виглядати «нормально». Навіть підлітки прийняли формальність протягом шкільного дня, але вважали за краще нову повсякденний одяг у вихідні.

Зовнішній вигляд 50-х років був зрілим, гламурним і складним. Сукні, спідниці і нижню білизну були тісними, але широкий асортимент нової «одягу для відпочинку» дозволяв людям недбало одягатися вдома. Очікувалося, що жінки будуть бездоганно одягнені і доглянуті на публіці або коли їх чоловік буде вдома; з завжди з відповідними капелюхами, взуттям, сумками, ременями, рукавичками та прикрасами. В самоті жінки одягалися набагато простіше, зручніше. Зрештою, ця повсякденна мода стала публічною одягом.

Чоловіки одягалися в серйозні, похмурі ділові костюми на недавно створених робочих місцях в офісі, а на вихідних - в спортивні костюми або штани. Плечі були широкими, куртки - квадратними. Також очікувалося, що вони будуть доглянуті і зібрані, костюми і штани будуть ідеально випрасувані [25].

Париж, відрізаний від світу під час війни, знову став центром моди. Дизайнери проводили покази мод два рази в рік, а США і Великобританія часто купували права на копіювання одягу (або просто крали зразки) і випускали дешевші версії для продажу в універмагах.

У модних журналах, таких як *Vogue* і *Women's Wear Daily*, в каталогах поштою було різке збільшення реклами товарів, яка принесла дизайнерську моду в кожен будинок. Завдяки військовим зусиллям США домоглися величезних успіхів в технологіях масового виробництва і використовували їх для створення нового одягу, «готової до носіння». Кожен міг одягатися згідно з останніми тенденціями. Дизайнери на чолі з *Dior* почали укладати контракти на виробництво одягу та широкого асортименту аксесуарів з нанесеними етикетками. Все, від духів до рукавичок, шапок, сумок і краваток, «бренданих» дизайнерами. Ця практика широко поширена сьогодні, як ви можете побачити, відвідавши будь-який торговий центр, але вона була новою ідеєю в 50-х роках. *Dior* також відкрила бутики по всьому світу - ще одна нова ідея, яка сьогодні є нормою моди [28].

Тканини часто були розкішними, особливо для вечірнього одягу. Популярними були оксамит, тюль, шовк і атлас. Бавовна і вовна часто використовувалися для повсякденного одягу, поряд з новими синтетичними тканинами. Поліестер і віскоза використовувалися для виготовлення всіх видів одягу, від блузок і чоловічих сорочок до суконь і костюмів.

Нейлон і еластик, збережений для потреб армії, стали використовуватися для самих різних видів одягу, особливо для нижньої білизни. З цих тканин виробляли вишукане нижню білизну, нічні сорочки і панчохи. Нейлон зробив таку гарну роботу по заміні шовкових панчіх, що з тих пір вони відомі як просто «нейлон».

Ці нові синтетичні тканини вважалися «чудовими тканинами». Їх можна було легко прати і сушити, не потрібно гладити і вони не зменшувалися.

1.2.

Мода

1940-1950-х років

Мода 40-х років - революційний стиль післявоєнної епохи

Епоха сорокових років ХХ століття була чітко розділена на дві половини Другою світовою війною: перша половина десятиліття пройшла під знаком втрат і позбавлень військових років, проте друга ознаменувалася справжньою революцією в моді - чи не значимішою, ніж революція, колись влаштована легендарною Коко Шанель [1].

Йдеться про знамениті колекції New Look, представлені французьким кутюр'є. Крістіаном Діором. Вони до сих пір залишаються не лише символом нової надії післявоєнної епохи, але і зразком для наслідування, до якого регулярно звертаються багато сучасних дизайнерів.

Мода Другої світової війни

Зрозуміло, в роки Другої світової війни жінки вже не могли дозволити собі ультрамодний одяг - відразу з кількох причин. По-перше, жорстока економія буквально на всьому, якої вимушені були дотримуватися всі

втягнуті у військові дії країни, позначилася на повсякденному житті жінок - системою купонів яка була введена у ряді країн Європи і США. Це обмежувало купування не лише одягу, але навіть їжі. Більш того, в цілях економії матеріалів і фурнітури на початку сорокових років, в самий розпал Другої світової війни, в США і Великобританії були введені особливі закони, що обмежували творчу свободу дизайнерів, - віднині їм наказувалось випускати виключно практичні моделі і економити на тканинах. Немає нічого дивного в тому, що буквально за пару років найпоширенішим одягом не лише в армії, але і в цивільному суспільстві стала військова уніформа - її можна було побачити не лише на чоловіках, але і на жінках [31]. Строгі військові костюми жінки надівали, навіть вирушаючи в кінотеатр або ресторан, підкреслюючи свою приналежність до армії і готовність жертвувати всім заради перемоги [22].

1 червня 1941 року у Великобританії була введена система купонів, що торкнулася і одягу. Аналогічна система трохи пізніше, в 1942 році, почала діяти і в США. У Великобританії, прагнучи до економічного застосування матеріалів, ввели заборону на використання «зайвих» прикрас одягу - гудзиків, кишень і навіть ниток! Британським дизайнерам довелося діяти строго в рамках програми військової економії, проте навіть в настільки складну для модної індустрії епоху знайшлися таланти, що зуміли задовольнити потреби жінок в стильному одязі. В результаті з'явилася особлива «військова» колекція, куди увійшли 34 предмети жіночого одягу – найбільш економних з точки зору виробництва і пізніше офіційно схвалених Міністерством торгівлі Великобританії.

Одяг, представлений британськими дизайнерами, слідував загальному тренду мінімалізму, обумовленого війною: плечі були строгими, квадратними, спідниці - короткими, використання тканин - мінімальним. Створюючи такий одяг, дизайнери економили на всьому - і навіть на гудзиках, число яких було зведене всього лише до трьох(Рис.1.1.).

Рис.1.1. Мода Європи 1940-х-1950-х

Нова ера і New Look

12 лютого 1947 року став знаменним днем для світу моди: Крістіан Діор представив свою першу колекцію жіночого одягу сезону весна-літо 1947 в салоні Christian Dior на авеню Монтень. Що цікаво, спочатку представлені Діором дві лінії носили назви «Corolla» і «Eight», а під назвою «New Look» увійшли до історії колекції від Кармел Сноу яка очолювала компанію Harper's Bazaar . Влучно і чітко описавши колекцію як «новий образ» [32], Сноу, тим самим, стала «хресною матір'ю» легендарного New Look. Нові образи, запропоновані Крістіаном Діором, різко відрізнялися від строгого мінімалізму військових років: пишні, довгі спідниці, підкреслені груди, тонка талія - класичний силует «пісочного годинника», доведений до елегантного максимуму(Рис.1.2.) [36].

Зрозуміло, таке екстравагантне і абсолютно безрозсудне, на думку більшості, витрачання тканин Крістіаном Діором привело до справжнього скандалу - власті США і Великобританії розкритикували непрактичні творіння Діора. Проте критика не зупинила численних прихильниць New Look: зовсім скоро в елегантних платтях з колекції Діора почали з'являтися навіть королівські особи. Популярність New Look ознаменувала кінець епохи

військової економії - услід за Діором новому тренду почали слідувати і інші європейські дизайнери [21].

Рис.1.2. “New Look” від Крістіана Діора

1.3.

Р

озвиток текстильної промисловості 1940-1950-х років

40-і роки ХХ століття ознаменувалися підйомом промислового виробництва, що повернуло в моду практичність і довговічність речей. Крім цього, з 1940 року існувала заборона на надмірне використання бавовни, шкіри, шовку не для військових потреб. На придбання віскози були виділені спеціальні купони, через що багато людей стали перешивати старий одяг вдома власними руками. Таким чином, мінімалізм змушено став головним трендом, а відсутність складного декору і драпіровок - головними особливостями моди п'ятого десятиліття ХХ століття [40]. Тканини весь час не вистачало, тому довжина спідниць з кожним роком ставала все коротше. Крім цього діяв регламент, який позначав кількість тканини, який можна витратити на виробництво тієї чи іншої речі. Для пошиття пальто можна було використовувати до 4 метрів тканини, а для блузки - до 1 метра. Натуральні тканини все частіше стали замінювати штучними, так як на них не існувало істотних обмежень [36].

Мінімалізм у всьому став нормою в моді цього часу, так як тканин катастрофічно не вистачало - використання бавовни і шовку не для військових цілей було заборонено. З костюма зникли декоративні деталі типу одворотів, драпіровок, плісе, хлястиків і ін., Що вимагають додаткової витрати матеріалу [18].

Колірна гамма тканин була стриманою і включала чорний, темно-синій, сірий, хакі і коричневий тони. Біла тканина була у великому дефіциті, тому в моду увійшли знімні комірці та манжети цього кольору, освіжаючи і надають елегантність строгим і темним моделям одягу.

Крім однотонних, в ходу були тканини з орнаментами у вигляді дрібних квіточок і горошку: такі забарвлення були зручні в розкрої, так як легко поєднувалися і дозволяли звести відходи від виготовлення виробів до мінімуму.

У другій половині 40-х ситуація кардинально змінилася. Із закінченням війни перестав діяти регламент на допустиму кількість тканини. Суспільство втомилося від стилю мілітарі, який довгий час домінував у всіх сферах життя. Дизайнери повернулися до подовженим широким спідницям і сукням, вільним блуз, воланами і декоративності в загальному. У правильний час на модну арену вийшов Крістіан Діор, який запропонував жінкам саме те, чого вони хотіли [11].

Як і в інших галузях промисловості, довоєнні текстильні підприємства Європи та Америки відновили у повоєнні роки випуск товарів, працюючи з відомими дизайнерами. Характерно, що з'являються вільні дизайнери, які співробітничали одночасно з текстильними та мебльовими компаніями, цілеспрямовано працюючи над дизайном оббиття. Ще більше, ніж у попередні десятиліття, поширюється мода на абстрактні та лінійні узорі з асиметричною композицією, яскраві барви. Але рапортний орнамент також користується популярністю.

Як і в інших галузях дизайну, у сфері тканин митці також експериментують з новими матеріалами і технологіями, зокрема в Америці

успіхом користувались роботи Д.Л. Ларсена, який успішно поєднував штучні і натуральні волокна.

У Британії, колись передовому осередку дизайну тканин, текстильна промисловість відійшла на другий план. Однак, тканини. Які тут випускались, відзначались високим художнім рівнем та якістю виконання. В Англії найбільш успішним дизайнером тканин була Люсьєн Дей.

У Фінляндії, яка уславилась в повоєнні десятиліття меблями, міжнародне визнання здобула фірма «Маріемекко», що займалась і меблями і текстилем. У порівнянні з англійськими чи американськими виробами тканини скандинавських країн були загальнодоступними, мали динамічний і новаторський дизайн. М.Ісола, головний дизайнер «Маріемекко», створював барвисті тканини з крупним рисунком на зразок відомої «Булочки», що змінила ставлення до текстилю декоративного призначення. А Л.Дей здобула великий успіх тканиною «Чашечка», яка була визнана в 1951 році кращою тканиною на американському ринку. Архітектор А.Гірард для компанії Г.Міллера спроектував набивний ситець «Дош». Як і інші його роботи, тканина відрізняється яскравою декоративністю і абстрактністю орнаменту [27]. Серед текстилю з абстрактним рисунком слід згадати і роботу компанії Девіза Уайтхеда з сакраментальною для тих часів назвою «Новий погляд».

Великою популярністю користувались і художні тканини відомих митців А.Матісса, П.Пікассо, А.Дерена, Г.Мура, Б.Хепворт та інших [7]. Вони загалом зробили значний внесок у формування сучасного стилю декоративних тканин. Наприклад, скульптор Е.Паолоцці розробляв зразки для бавовняних тканин компанії «Хоррокс» на зразок чорно-білої тканини «Вугільна лава».

1.4. Провідні дизайнери 1940-1950-х років

Ельза Скіапареллі

Ельза Скіапареллі втекла з рідного дому в Італії, щоб позбутися від батьківського гніту - її мати і батько відмовлялися приймати свавільний

характер і інтереси дочки і планували при першій можливості вдало прилаштувати дівчину заміж. Вона переїхала в Лондон, де подружилася з теософського товариства і вийшла заміж за шахрая Віллема де Вендта - він уявляв себе екстрасенсом і на кожному розі хвалився численними академічними дипломами. Чого у Віллема було дійсно багато, так це псевдонімів. До сих пір невідомо, як чоловіка Ельзи звали насправді - Віллем де Вендт або Вільгельм де Керлор. Спільне життя псевдоекстрасенса і майбутнього модельєра тривало недовго - Ельза залишилася одна з дочкою Гого, інтересом до езотерики і спиритизму. Ці захоплення незабаром вилилися в прихильність Скіапареллі до сюрреалізму. Переїхавши в Париж в 20-х роках, вона зав'язала дружбу з дадістами і сюрреалістами того часу, що помітно вплинуло на її дизайн.

До війни справи у Ельзи Скіапареллі йшли досить непогано - одяг її модного будинку Schiap з'являлася на сторінках *Vogue*, а в богемних колах іменувалася не інакше як «втілення сучасності». Ім'я Ельзи завжди було пов'язано з екстравагантними (для того часу) інноваціями. Її светри, виконані в техніці «тромплей» (обман зору) миттєво стали хітами в Європі і Америці. Зараз мало кого здивуєш принтом у вигляді банта на одязі, але тоді у Скіапареллі це вийшло. У 30-і роки в колаборації з Сальвадором Далі вона створила плаття-лобстер і капелюх-туфлю, випустила парфуми у флаконі у формі жіночого тіла і створила колір, який до цих пір асоціюється з ім'ям Ельзи Скіапареллі - «шокуючий рожевий».

У 1939, в рік початку Другої світової війни, Скіапареллі стала першим дизайнером, інтегрованих в жіночий одяг військову тематику (Рис.1.3.). Вона випустила колекцію, де головним принтом став прапор французького полку на сукнях і блузках [35]. Таким чином модельєр хотіла показати, що жінки всіма силами підтримують країну в час воєнного лихоліття.

На час війни Ельза покинула Париж і поїхала в Америку. Повернувшись назад, вона зрозуміла, що мода змінилася - довоєнні тенденції поступилися місцем стилю *New Look* Крістіана Діора. Вона продовжила

випускати колекції - їх брали критики і покупці, але все-таки у модного будинку не вийшло адаптуватися до нових умов і відновитися після війни. У 1954 році Скіапареллі приймає рішення закрити бізнес, над яким висить величезний борг, і сідає за написання біографії «Моє шокуjące життя» [29].

Рис.1.3. Роботи Ельзи Скіапареллі

Коко Шанель

Коко Шанель називала Ельзу Скіапареллі «та італійська художниця, яка робить одяг». Без імені і будь-яких інших регалій - для мадемуазель прибула на її паризьку територію італійка була серйозним конкурентом. Їх кардинально різні підходи до одягу (строгі чорні сукні проти сюрреалістичних візерунків і силуетів) не дозволяли порівнювати модельєрів, принаймні, вголос, але на рівні особистих якостей вони все ж були схожі. Обидві були, що називається, сильними і незалежними жінками в авангарді моди, які керують власними імперіями [30].

У якийсь момент Коко навіть вирішила заступити на територію Ельзи і запропонувала Жану Кокто зробити костюми для його театральної постановки «Цар Едіп». Вийшло невдало, а преса тільки підливала масла в вогонь: «Загорнуті в бинти, актори виглядали, як мумії або жертви нещасного випадку».

Коли почалася Друга світова війна, Шанель вже було не до змагань зі Скіапареллі - вона заявила, що зараз «не час для моди», закрила свої магазини і ательє, через що більше 4 тисяч співробітників залишилися без роботи. Однак під час війни ніхто не говорив про черствість мадемуазель -

набагато сильніше сучасників і нащадків хвилювала її зв'язок з нацистами. Цьому присвячена окрема книга Хела Вогана «У ліжку з ворогом», заснована на секретних архівних документах Франції та Німеччини.

Згідно з цими даними, Шанель вважалася в рядах абверу - військової розвідки в складі Верховного командування вермахту. Вона складалася у відносинах з чиновником та бароном Гансом Гюнтером фон Дінклагге. В окупованому Парижі Коко жила в готелі Ritz разом з німцями. Проживання та захист організував Дінклагге - замість Шанель отримала кодове ім'я «Вестмінстер» і доручення від керівництва абверу. Вона не була шпигункою, але робилися з німцями отриманою інформацією і брала участь в секретних операціях. Так, згідно з місією під кодовою назвою «Модний капелюшок», Коко Шанель мала схилити Вінстона Черчилля на переговори про укладення сепаратного миру між Великобританією і Німеччиною.

Під кінець війни Коко Шанель пригадали зв'язок з нацистами і заарештували, але від відплати її врятував Уїнстон Черчилль (за іншими даними - британська королівська сім'я). За нових умов Коко мала покинути Францію. У 1944 році вона поїхала до Швейцарії, але в 1953 році знову повернулася в Париж. Через рік вона представила нову колекцію модного будинку Chanel, і незважаючи на всі історії про пособництво з німцями, її прийняв і глянець, і знаменитості, і політики. Саме в рожевому костюмі від Коко Шанель була Жаклін Кеннеді в день, коли Лі Харві Освальд застрелив її чоловіка, президента Джона Кеннеді [47, 48].

Крістобаль Баленсіага

Анітрохи не менше Chanel дружини політиків і королів любили наряди Крістобаля Баленсіаги. У сукнях і костюмах іспанського модельєра ходила дружина герцога Віндзорського Уолліс Сімпсон, княгиня Монако Грейс Келлі і сама королева Іспанії Вікторія. Та й сама Коко визнавала геній Баленсіаги - єдиного кутюр'є серед звичайних дизайнерів.

Народившись в маленькому місті Гетария в країні Басків, Баленсіага спершу підкорив рідну країну. Він по черзі відкривав бутики в Сан-

Себастьяні, Мадриді та Барселоні, шив костюми для членів королівської сім'ї і аристократів. Розгорілася громадянська війна змусила модельєра покинути Іспанію. У 1937 році він відкрив бутик у Парижі і представив свою першу французьку колекцію. Вона, до слова, не була натхненна культурою приймаючої сторони - Крістобаль згадував рідний іспанський ренесанс: сукні юних принцес з картин Дієго Веласкеса і розшиті візерунками куртки тореадорів. Критики і преса проголосили його королем моди.

Під час Другої світової війни Баленсіага залишався в Парижі, а клієнти з усіх кінців Європи ризикували життям, щоб дістатися до butikів модельєра і купити його одяг. Та й сам Крістобаль намагався підтримувати зв'язок з батьківщиною, курсуючи між своїм бутиками в Іспанії і Франції під час війни і після. Незважаючи на таке визнання, вважається, що саме повоєнні роки принесли дому Balenciaga світову славу. Уже в 50-ті роки Крістобаль створює свої найбільш впізнавані моделі: пальто-кокон (Рис.1.4.) і плаття baby-doll. У списку його клієток значилися принцеси і королеви, актриси і світські левиці, глянцеві редактори і спадкоємиці мільйонних статків. Діана Вріланд розповідала, що коли Крістобаль Баленсіага закрив свої бутики в 1968 році, Мона фон Бісмарк три дні не виходила з спальні своєї вілли на Капрі - так важко їй далась ця новина [51].

Рис. 1.4. Роботи Крістобала Баленсіаги

Висновки

В цьому розділі було розглянуто соціально-історичні передумови розвитку європейської моди 1940-х-1950-х років, вплив розвитку текстильної промисловості, культури та мистецтва на дизайн костюма обраного періоду та внесок провідних дизайнерів того часу у культурну спадщину Європи.

Було виявлено, що воєнне становище створило особливі обставини, за яких розвивалася європейська мода. Основними аспектами розвитку стала заборона на надмірне використання більшості тканин та фурнітури, введення системи купонів та необхідність жінкам брати на себе чоловічі обов'язки.

Як наслідок, спідниці стали коротшими, одяг більш приталеним, брюки набувають популярності серед жінок та мінімалізм простежується як у кольоровій гаммі, так і в силуетах та відсутності декорування (через брак тканини).

Стиль мілітарі сприймається як даність, у жіночому одязі з'являється чоловічий крій. Але вже у другій половині 40-х із закінченням війни на зміну суворим правилам стилю мілітарі та мінімалізм приходить New look від Діора, дарує легкість, волани, юбки довжини міді та блузи вільного силуету.

Неабиякий внесок зробили дизайнери того часу, а саме: Ельза Скіапареллі, Коко Шанель, Кристоаль Баленсіага та Кристіан Діор. Митці продовжували створювати колекції навіть під час воєнних дій, підтримували економіку та піклувалися про зовнішній вигляд жінок у найскрутніші для них часи.

Обраний для дослідження період в історії європейської моди також іноді називають «ерою Баленсіаги», бо саме у цей період він створив свої найвизначніші моделі, що назавжди увійшли в історію як класика.

Як результат, усі зібрані данні було систематизовано, виявлено головні напрямки в моді 1940-х-1950-х років, риси та тенденції, проблематика, що стала причиною саме такого розвитку моди обраного часу. Було зазначено, що на сьогоднішній день простежуються схожі тенденції, зокрема популярність стилю мінімалізм та моделей унісекс. На основі отриманих

результатів було обрано найбільш актуальні та універсальні тенденції
воєнної та післявоєнної моди для розробки колекції сучасного жіночого
одягу.

РОЗДІЛ 2

ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

2.1. Актуальні тенденції

На сьогоднішній день мода – це не тільки про одяг, але й про спосіб життя. Вибором одягу ми намагаємося транслювати бажану особистість, демонструвати свою позицію, говорити без слів. Одяг став найголовнішим невербальним засобом спілкування. Саме тому слід дуже обережно та уважно обирати вбрання, спираючись на актуальну проблематику та події в світі.

На даний момент особливої уваги приділяють «екологічній» моді. Людство поступово усвідомлює згубний вплив масового виготовлення одягу на планету.

Щорік ця індустрія виробляє від чотирьох до десяти відсотків вихлопів парникових газів в атмосферу. Тому, боротьба з надмірним виробництвом – проблема першочергової важливості в модній індустрії.

Зрозуміло, що у світі моди існує безліч трендів, що дуже швидко змінюються, але ключовою тенденцією є універсальність, функціональність та витривалість. Саме ці якості характеризують екологічний одяг.

Говорячи про загальні модні тренди слід приділити окрему увагу формам та силуетам. Оверсайз вже довго тримається лідером серед модних тенденцій через свою зручність та невимушеність.

Дизайнери роблять акцент на об'ємних брючних костюмах, блузах та трикотажі. Брюки-палаццо стали новою класикою разом з широкими джинсами. Лінія дроблення силуету також змістилася, неабиякої популярності набирають туніки у поєднанні з брюками та жакетами.

Цікаві, асиметричні розрізи, що роблять акцент на різних частинах тіла – тренд, що існує зовсім недовго, але вже встиг пригорнути до себе увагу. Улюблені місяця для вирізів дизайнерів – спина, живіт, по стегну збоку, а іноді на ліктях чи на талії збоку [46].

Клейові з'єднання було виконано на манжетах та на планці, що зробити деталі менш гнучкими та більш твердими та для тримання форми.

Рис.2.1. Актуальні кольори 2021 за версією Pantone

2.2. Обґрунтування актуальності використання обраних тенденцій 1940-х-1950-х років у розробці сучасної колекції

Основними стильовими напрямками було обрано мінімалізм та мілітарі через їхнє домінування у моді 40-х-50-х роках ХХ століття. В ході аналізування сучасних тенденцій в моді було з'ясовано, що обрані напрямки на сьогоднішній день є актуальними та доречними.

Мінімалізм

Мода завжди була і є відображенням того, що коїться в світі. В модній індустрії тренди змінюються занадто швидко, що створює надмірне споживання. Трендові речі дуже швидко набридають та стають неактуальними, що призводить до подальшої утилізації. Таке ставлення до речей несе за собою наслідки у вигляді глобальної екологічної катастрофи.

Свідома частина людства все частіше виражає свою позицію з приводу надмірного споживання, тому дизайнери намагаються піти на зустріч планеті та розумному споживанню, створюючи колекції, що не матимуть часових обмежень.

Мінімалізм стає своєрідною «детокс-терапією» серед трендів. Новим девізом моди стає «Краще менше, але краще». Головними прихильниками

мінімалізму є такі бренди, як: Jil Sander, Calvin Klein, Helmut Lang, Mugler, Proenza Schouler та інші. В їхніх колекціях можна відстежити основні постулати мінімалізму: чорно-біла чи пастельна кольорова гама, класичні, злегка трансформовані силуети та натуральні матеріали. Мінімалізм нової хвилі елегантний, технологічний та головне – функціональний.

Цей стиль є завжди доречним та личить, мабуть, усім. Він ідеально підійде тих, хто шукає сталості у світі моди. Мінімалізм є досить універсальним та підійде для офісного дрес-коду через монохромність та відсутність зайвого декору. Тож актуальність мінімалізму поза часом незаперечна.

Мілітарі

Мілітарі почав набувати популярності ще декілька сезонів назад та зараз досягає нового рівня актуальності. Основними причинами є потреба у практичному та зручному одязі, що буде стійким до погодних умов та ритму життя у великому місті. В основі стилю – матеріали та кольорове рішення. Мова йде про простий крій, природні відтінки, функціональний декор у вигляді блискавок, кишень чи гудзиків.

Важливим фактором у виборі стилю мілібарі в якості тренду, що не згасне, є його екологічна складова. Вибір якісної, щільної та дихаючої тканини дозволить речі «прожити» довше. Природні відтінки завжди будуть актуальними, бо визнані класикою. Для отримання натуральних кольорів не потрібно використовувати токсичні хімікати [20].

Саме тому мілібарі – вибір на користь функціональності, багатозадачності та екологічної моди.

2.3. Опис споживацького сегменту

Цільовою аудиторією даної колекції є жінка 20 – 40 років. Віковий сегмент було визначено таким чином, щоб підкреслити універсальність

силуету та фактур розробленої колекції, що дозволяє носити спроектовані моделі жінкам з різних вікових категорій.

Ця жінка знається на моді, поважає та цікавиться мистецтвом, відвідує культурні та світські заходи, цікавиться мандрівками та спортом. Працює в інтелектуальній сфері, заробляє на життя розумовою працею. Має високий рівень достатку, тому може дозволити собі одяг люксового цінового сегменту.

2.4 Опис структури колекції

«Колекція – це серія моделей певного чи різного призначення, побудована на основі єдиного рішення, стилю, конструкції, базової форми, стриктури матеріалу» – таке визначення поняття «колекція» давав Ф.М. Пармон. Т. В. Козлова визначає колекцію як «...велику систему форми з підсистемами окремих «символів - форм» і з елементарними формами окремих моделей усередині них, що інтерпретують ці ідеї в різних колірних, фактурних і інших комбінаціях» [12].

«Поняття «колекція» можна розглядати як взаємодію систем в системі, оскільки моносистема – одинична річ, система-комплект, система-ансамбль складають систему колекція» [10]. Кожна колекція одягу має свою структуру (капсульну та блочну) та тип за призначенням, асортиментом одягу чи сезонністю.

Для розробки колекції сучасного жіночого одягу на основі аналізу європейської моди 1940-х-1950-х років було обрано блочну систему за призначенням. Блочна система – сучасний підхід у розробці колекції, вона практична та самостійна, бо перекриває всі аспекти життя споживача та задовольняє його потреби в одязі майже в усіх сферах життя [42].

Колекція складається з 25-ти моделей та 5-ти блоків за призначенням: повсякденно-діловий, нарядний, верхній одяг, спортивний блок та нижня білизна [39].

2.4.1. Морфологічна структура колекції

Для покращення сприйняття колекції було проведено її морфологічний розбір (Таблиця 2.1.), обґрунтовано вибір декоративних елементів та кольорової гами [9]. Морфологія – це побудова, структура форми виробу, яка організована у відповідності з його функцією, матеріалом і способом виготовлення, який втілює задум дизайнера [16].

Основними засобами об'єднання моделей в колекції є пропорційні відношення та ритміка первинних елементів силуетних форм та їх складових частин [12].

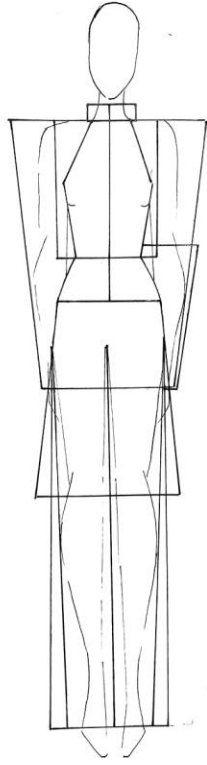
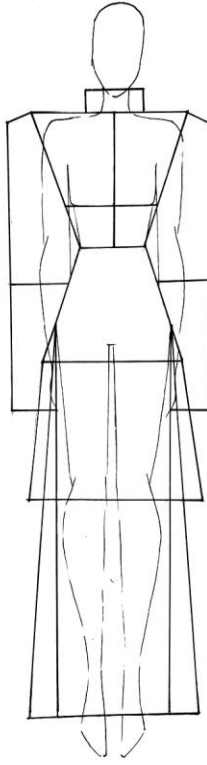
Зв'язок силуетних форм утворюється на основі первинних композиційних елементів та їх властивостей, з використанням відношень між ними (пропорцій частин, різних видів ритміки, повторювань, симетрії, або врівноваженої асиметрії) [38].

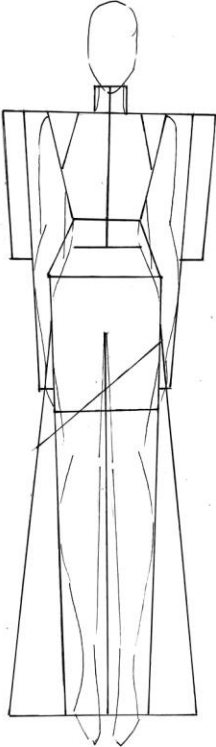
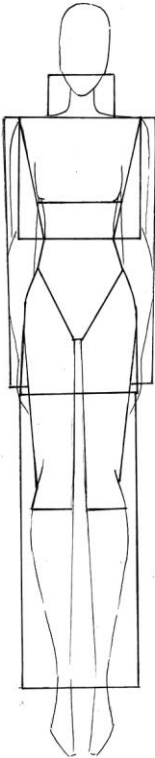
Побудова блоку колекції складається з п'яти моделей, де кожен блок має композиційний центр за принципом обважнення образу (центральною моделлю у блоці має особливу завантаженість фактурами, кольорами або силуетно) [43].

Таблиця 2.1.

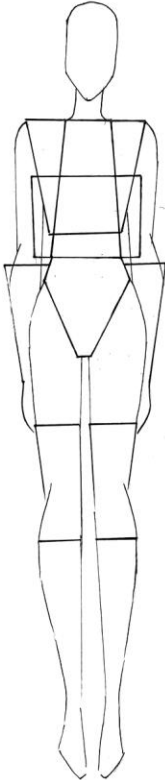
Морфологічний розбір блоків колекції

№	Назва блоку	Морфологічна структура

1	Повсякденно-діловий	
2	Верхній одяг	

3	Нарядный	
4	Спортивный	

5	Спідня білизна	
---	----------------	---

Для кожного блоку колекції характерна своя морфологічна структура [3]. Вона встановлює наступні особливості: силует, пропорції, формотворення та симетрію/асиметрію.

2.4.2. Конструктивно-декоративні елементи моделей

При створенні декоративних елементів колекції було враховано та поставлено на перше місце функціональну складову одягу. Аксесуари та декор повинен не лише доповнювати образ, а й виконувати певні функції [41]. Тож, у колекції присутні наступні елементи: тюрбан на голову, пояси, рукавички та зав'язки на шию. Тюрбан може також використовуватися в якості шарфа, а зав'язки на шию можуть також перетворюватися на пояс, за допомогою якого блуза вільного силуету стає приталеною [45]. В якості декору біло використано гудзики та булавки. Рукавички стали невід'ємною частиною сучасного жіночого гардеробу, бо виконують як декоративну, так і практичну функцію.

Деякі функціональні особливості аксесуарів з колекції продемонстровано нижче (Рис.2.2, Рис.2.3, Рис.2.4.):

Рис.2.2. Пояс у вигляді спідниці

Рис.2.3. Тюрбан, що перетворюється на шарф

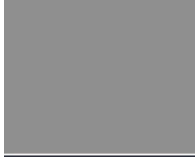

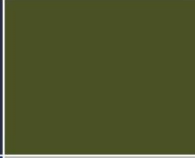

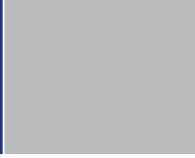

Рис.2.4. Зав'язка на шиї, що перетворюється на пояс

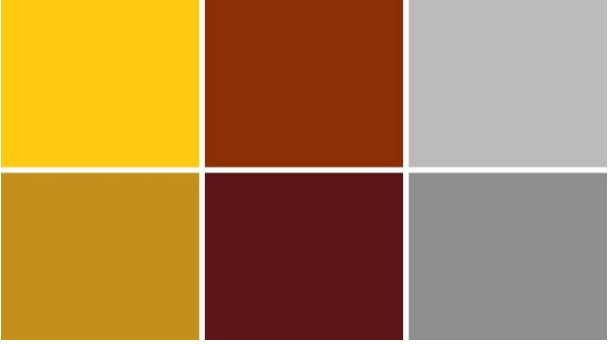
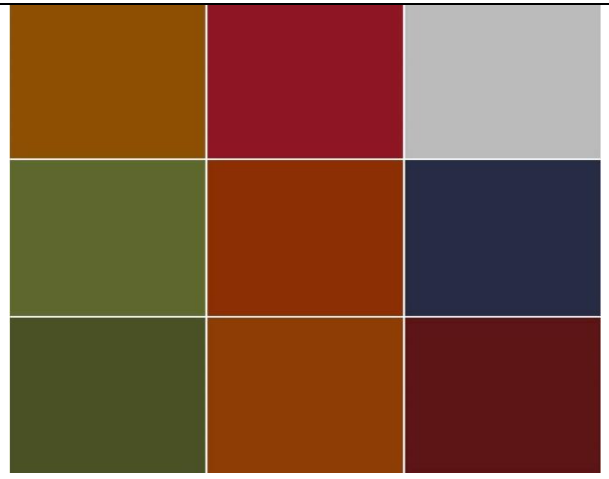
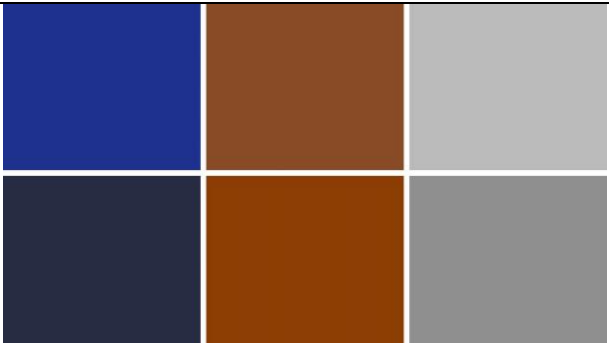
2.5. Кольорова гама колекції

Кольорову гаму колекції було обрано згідно з актуальною палітрою 1940-х-1950-х років Європи та враховуючи вибірку актуальних кольорів 2021 року згідно з Інститутом кольору Pantone. Таким чином, основна палітра колекції була сформована переважно з теплих відтінків, що входять до списку актуальних кольорів 2021 року (Marigold (помаранчево-жовтий), Rust (відтінок іржи), Illuminating (яскраво-жовтий), French Blue (яскраво-синій), Burnt Coral (кораловий), Amethyst Orchid (аметистовий), Raspberry Sorbet (малиновий)). До актуальних кольорів 40-х-50-х років ХХ століття належать відтінки хакі, сірого та синього. Кольорова гама колекції представлена у таблиці (Таблиця 2.2.).

Таблиця 2.2.

Обрана кольорова гама блоків колекції

№	Блок колекції	Кольорове рішення		
1	Повсякденно-діловий			
				
				

2	Нарядний	
3	Верхній одяг	
4	Спортивний	

5	Нижня білизна				

2.6. Розподіл колекції на блоки одягу за призначенням

Проаналізувавши споживацький сегмент, було встановлено, що споживач найчастіше має запит на одяг конкретного призначення. Тож колекція, що складається з 25 моделей, була поділена на 5 блоків за призначенням:

- Повсякденно-діловий блок
- Нарядний
- Верхній одяг
- Спортивний
- Нижня білизна

Сучасна жінка веде активний спосіб життя: вона працює, має гнучкий робочий графік, постійні зустрічі; вона відвідує офіційні та культурні заходи; займається спортом, бо слідкує за своїм здоров'ям; обирає стильну та практичну спідню білизну, щоб завжди почувати себе впевненою та гарною; вдягається за сезоном, тож обирає якісний, трендовий верхній одяг.

Повсякденно-діловий одяг має дуже широку сферу використання, тому в колекції він є основним. Це стандартна форма одягу, що прийнята майже в усіх сучасних офісах та компаніях.

Традиційно такий одяг є елегантним та не занадто формальним. Задачею повсякденно-ділового одягу є забезпечення зручності

повсякденної діяльності людини в умовах робочої обстановки, відповідність зовнішньому вигляду людини та модному напрямку на даний період часу.

Нарядний одяг зазвичай використовується для особливих випадків: офіційних заходів, прийомів, празників, відвідування театру та інших важливих подій та заходів.

Нарядний одяг повинен створювати особливу атмосферу та святковий настрій.

Верхній одяг призначений для носіння на вулиці з метою запобігання впливу погодних умов на людину (низька температура повітря, сніг, дощ чи сильний вітер). Основний асортиментний вибір верхнього одягу – це пальто, куртка, жакет, плащ та шуба.

Спортивний одяг - це спеціальний одяг для занять спортом. При цьому одяг, призначений для професійних спортсменів, істотно відрізняється від спортивного одягу для любителів.

У професійній одязі максимально враховуються вимоги конкретного виду спорту, застосовуються новітні матеріали і технології, які згодом можуть застосовуватися і в одязі для масового споживача.

Нижня білизна – найнижчий шар одягу, має практичне та гігієнічне призначення. Є невід'ємною частиною гардеробу людини, тож потребує особливого підходу в процесу розробки дизайну та виготовлення, щоб задовольнити потреби споживача в дизайні та зручності у використанні.

2.7. Опис блоку колекції

Для опису блоку колекції було обрано повсякденно-діловий сегмент. Асортимент блоку складається з жакетів, елегантних шовкових блуз на зав'язках, брюк-палаццо та шортів вільного силуету зі складчастими спідницями в якості декоративних елементів та спідницями довжини міні та міді.

У блоці присутні аксесуари: рукавички (короткі та вище ліктя) та головні убори (тюрбани та панама). Майже всі елементи одягу мають здатність видозмінюватися за допомогою зав'язок та застібок.

Тюрбан з легкістю перетворюється на вишукану хустку, блуза вільного силуету перетворюється на прилеглу за допомогою зав'язки на шиї, яка може виконувати роль пояса.

Повсякденно-діловий блок є найважливішим в колекції через свою універсальність. Образи, що представлені у блоці, можуть з легкістю вписатися в життя жінки великого міста.

Усі моделі спроектовано так, що вони є досить стриманими та водночас стильними та вишуканими. Це дозволяє носити образи в офісі чи на бізнес-зустріч, на вечерю з друзями чи на прогулянку, виглядаючи сучасно та модно.

2.7.1. Художньо-композиційний опис моделей блоку колекції

Для художньо-композиційного опису моделей було обрано повсякденно-діловий блок одягу.

Побудова блоку складається з п'яти моделей. У ньому присутній композиційний центр, який було обрано за принципом обважнення образу (різноманітність фактур та декоративних елементів костюма, наявність аксесуарів) [13,14] (*Таблиця 2.3.*).

В якості композиційного центру повсякденно-ділового блоку було обрано образ, який є кульмінаційним через переваження фактур, кольорове різноманіття та принципово інше силуетне рішення (спідниця довжини міні та напівприлеглий жакет).

В образі наявна велика кількість декоративних елементів, зокрема гудзиків, головного убору (тюрбана), карманів, декоративного вирішення низу спідниці, зав'язок на шиї та рукавички [34].

Таблиця 2.3.

Художньо-композиційний опис моделей блоку колекції

№	Технічний малюнок моделі	Технічний опис моделі
	<p data-bbox="280 383 464 416">Пілочка</p> <p data-bbox="280 445 400 479">Спинка</p> 	<p data-bbox="847 383 1493 1189">Ансамбль складається з блузи, жакету, рукавички та брюк. Блуза має американську пройму, вільний силует, воріт у вигляді зав'язок. Жакет виконує декоративну функцію, наявна лише одна половина. Має напівприлеглий силует, довжину до талії, воріт, лінія плеча подовжена. Рукав розширено по лінії окату для збірки. Застібка у вигляді шлейки, обгортається навколо шиї та застібується на кнопку. Брюки прямі із закладеними складками спереду. Мають декоративний елемент (спідниця довжиною до коліна), із закладеними асиметричними складками. Вшивається в пояс разом із брюками та застібується на потаємну блискавку збоку.</p>

2	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Пілочка</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Спинка</p> </div> </div>	<p>Ансамбль складається з брюк-палаццо та блузи. Блуза вільного силуету. Довжина нижче лінії стегон. Лінія плеча подовжена. Спинка суцільнокроєна, не має шву. Наявна збірка по плечовому зрізі пілочки. Рукав довгий, вшивний, середнього обсягу, прямий і трубоподібний за формою. Має пришивний манжет. Виріз горловини V-образної форми, воріт відсутній. Застібкується на декоративну булавку. Брюки-палаццо із заниженою лінією талії та закладеними складками спереду. Наявні кармани: бокові спереду та кармани у рамку на спинці. Також, брюки мають пояс зі шлейками. Застібка спереду у вигляді гульфика з блискавкою.</p>
3	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Пілочка</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Спинка</p> </div> </div>	<p>Ансамбль складається з блузи, жакету та міні-спідниці. Блуза має американську пройму, вільний силует та воріт у вигляді зав'язок. Жакет двобортний напівприлеглого силуету з подовженою лінією плечей та коміром. В плече вшито плечову накладку для кращого тримання форми. Має виточки на пілочці, які переходять у кишеню в рамку з клапаном. Також, має талієві виточки на спинці. Має шліци на рукавах з гудзиками. Спідниця-трапеція з талієвими виточками, блискавкою, що вшита в боковий шов. Має пояс. Нижній край спідниці необроблений в якості декорування</p>

4	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Пілочка</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Спинка</p> </div> </div>	<p>Ансамбль складається з блузи та спідниці. Блуза вільного силуету з асиметричною пілочкою. Застібється шляхом накладання лівої частини на праву. Без гудзиків. Лінія плечей подовжена. Рукав розширено по всій довжині, має збірку по лінії плеча та внизу. Має манжети. Ворот-стійка має застібку збоку. Спинка суцільнокроєна. Спідниця має довжину до коліна та розріз спереду. Має трапецієвидну форму та закладені асиметричні складки по правій стороні. На спідниці зроблено кокетку з виточками на задній половині та асиметричною застібкою спереду, яка переходить у розріз.</p>
5	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Пілочка</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Спинка</p> </div> </div>	<p>Ансамбль складається з куртки вільного силуету та шортів-бермуд з декоративним елементом. Довжина куртки до стегон. Куртка має подовжену лінію плечей та збірку по лінії вшивання рукава, а також збірку внизу рукава. Рукав має манжети, розширений по всій довжині. На пілочці є декоративний елемент (кокетку), що вшивається в плече та по лінії пройми. На пілочці також присутні кармани з клапаном. Шорти-бермуди вільного силуету, мають бокові кишені та закладені складки по центру. Декоративний елемент складається зі шматку тканини, на якому було закладено дві складки. Декорування вшито по лінії талії. Наявні талієві виточки на задній частині.</p>

Висновки

У проектно-композиційному розділі було проаналізовано та виокремлено актуальні тенденції 2021 року, порівняно з характерними рисами моди 1940-х-1950-х років в Європі. В результаті аналізу було виявлено, що мода обраного століття не втратила своєї актуальності в наш час, бо два домінуючих напрямки в моді воєнних років лише трохи трансформувалися з впливом часів, та не втратили своєї актуальності [26]. Мінімалізм та мілітарі – стильові напрямки, що відповідають за функціональність, практичність та актуальність поза часом.

Було проведено аналіз споживацького сегменту, де було виявлено, що цільовою аудиторією для споживання колекції сучасного одягу є жінка, що обирає для себе стильний та функціональний одяг на кожен день. Вона має активний спосіб життя, вона небайдужа до навколишнього середовища. Вікова категорія – 20-40 років. На основі аналізу потреб сучасної жінки було розроблено колекцію жіночого одягу, натхненної модою 40-х-50-х років ХХ століття. Розроблена колекція має досить універсальні силуети, фактури та кольорову гаму, щоб задовольнити потреби як молодих дівчат, так і жінок середнього віку. На сьогоднішній день, вікові рамки вже не є такими чіткими та суворими, тож одяг створюється з любов'ю до всіх жінок, щоб кожна відчувала себе сильною, впевненою у собі та стильною.

За допомогою поглибленого аналізу характерних рис моди обраного часу та трендів сьогодення було розроблено 5 блоків одягу різного призначення: повсякденно-діловий, верхній одяг, нарядний, спортивний та спідня білизна. Обрані за призначенням блоки відповідають потребам сучасного споживача, поєднуючи у собі стильові риси воєнної моди та сучасний стиль.

В розділі було продемонстровано та описано усі етапи розробки колекції для кращого розуміння процесу створення одягу. Було проведено морфологічний розбір кожного блоку, розбір декоративних елементів колекції та кольорової гами.

Було зроблено художньо-технічний розбір повсякденно-ділового блоку для кращого розуміння структури колекції.

Як результат, можна з впевненістю стверджувати, що процес створення колекції одягу потребує ретельного вивчення та аналізу джерела натхнення, аналізу сучасних тенденцій та потреб потенційного споживача, а також осмисленого вибору джерела натхнення. Розроблена колекція проілюстрована та знаходиться у додатках (Додаток А, Рис.А.1,Рис.А.2., Рис.А.3., Рис.А.4., Рис.А.5.).

РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ТА ВИБІР МОДЕЛІ

1.1. Аналіз сучасного напрямку моди та загальна характеристика асортиментного ряду виробів обраної моделі

Для ретельного дослідження актуальних тенденцій в сфері моди, перш за все, необхідно дослідити актуальні кольори цього сезону. У грудні 2020 року модні експерти назвали наймодніші кольори 2021 року, а тепер команда Pantone оголосила найактуальніші відтінки на Тижні моди в Лондоні сезону осінь-зима 2021/2022.

За словами Леатріс Айзман, виконавчої директорки Інституту кольору Pantone, «протилежності» стануть рушійними силами цього сезону — «спадщина» і «сучасність», «природний принцип» і «міський стиль», «практичність і креативний підхід». Команда Pantone також назвала чотири класичні відтінки, які будуть ключовими впродовж усієї осені 2021 року. Це

пісочний колір Perfectly Pale, оливково-коричневий Olive Branch, насичений чорно-синій After Midnight і сірий відтінок Ultimate Grey, який став головним кольором 2021 року (Рис.3.1).

Мода завжди мала циклічність, бо повністю відповідала проблемам та умовам певної епохи. Жінка сьогодні – сильна, гнучка до умов, незалежна та самостійна, вправно виконує як жіночі, так і чоловічі обов'язки, тому має буди вдягнена у відповідний одяг, не втрачаючи при цьому своєї жіночності, грації та почуття стилю.

Тож, кажучи про тренди сьогодення, слід виділити розслабленість. Цієї весни все створено для зручності, тому навіть брючні костюми набули розслабленого крою та м'яких форм. Тепер ходити на ділові зустрічі можна комфортно й стильно водночас.

Найпопулярніша сорочка цієї весни має такий вигляд: маскулінний крій, спущена лінія плеча й довгі вільні рукави. Така модель матиме стильний вигляд як у міському образі, так і замість туніки біля моря. Все більшої популярності набирає стиль мілітарі.

В основі стилю — матеріали й колірне рішення: всі відтінки кольору хакі. Тут і простий крій, і строгі лінії, і деталізація у вигляді гудзиків, зміжок і великої кількості кишень [33]. У новому сезоні дизайнери вкотре міркують на тему військового стилю, додаючи до нього сірий, коричневий і бежевий кольори, підкреслюючи талії ременями й стилізуючи образи із шовковими спідницями й міні-шортами.

Не втрачає своєї популярності й мінімалізм. Менше — означає більше. Чистий аркуш, вихідна точка, початок всіх початків — це і є мінімалізм [49].

Естетична монотонність, покладена в основу цього поняття, постійно оновлюється й адаптується до різних епох, але завжди є невіддільною частиною модної індустрії. Гардероб в стилі мінімалізм заповнений одягом переважно класичних фасонів.

Силуети можуть будь-якими: прямий, напівприлеглий, прилеглий. Аксесуари все так же лаконічні: мають просту геометричних форм,

позбавлені декору у вигляді бантів, блискіток і будь-яких інших привертають увагу елементів.

Сумки, взуття, ремені, як правило, шкіряні. Цей стиль особливо популярний в середовищі знаменитостей, які втомлюються від ошатних комплектів і одягають в комфортні сети стилю мінімалізм в повсякденному житті.

Головні критерії при виборі мінімалістичного наряду - лаконічність, простота, практичність і графічність.

Рис.3.1. Актуальні тенденції та кольори сезону spring-summer 2021

Що ж до блуз, то на сьогоднішній день популярність мають блузи, вироблені з легких, натуральних матеріалів. Силует — вільний, зі спущеною лінією плечей. Дизайнери також додають збірки в якості декорування виробу (Рис.3.2.).

Рис. 3.2. Приклади блуз з колекцій spring-summer 2021

1.2. Художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделі

Для виконання в матеріалі було обрано блузу вільного силуету. У наступній таблиці буде описано вихідні дані для створення конструкції виробу:

Таблиця 3.1.

Формування вихідних даних для отримання конструкції

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Блуза
2	Поло-вікова ознака	Жіночий, мол.вік. група
3	Силует	Вільний
4	Покрій	Із вшивним рукавом
5	Розмірно-повнотна ознака	164-88-96
6	Прибавка Пг	4,5 см
7	Матеріал	Шовк

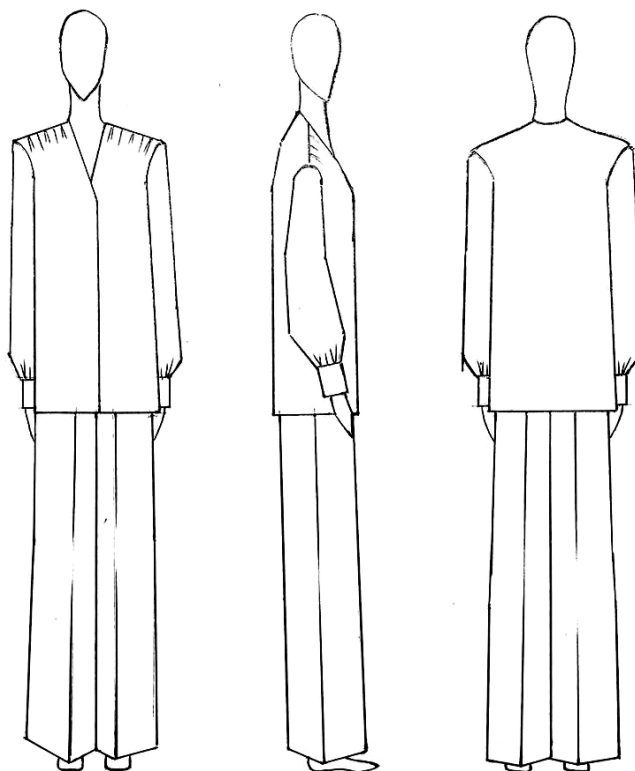

Рис.3.3. Технічний малюнок фігури й виробу. Вигляд спереду й ззаду на фігурі типової статури з позначенням рівня основних горизонтальних ліній.

Було створено технічний рисунок моделі для кращого розуміння її конструкції. Як можна побачити на Рис.3.3., обрана модель відповідає стилю мінімалізм, бо має лаконічний, прямий силует, не має зайвих деталей, декоративних елементів, має можливість трансформації за бажанням споживача. Блуза вільного силуету в мінімалістичному стилі, для повсякденного носіння в весняно-осінній та літній період, призначена для жінок молодшої вікової групи. Виконується з атласного шовку. Форма пряма, досить вільна. Довжина нижче лінії стегон на 6 см. Лінія плеча понижена, злегка розширена. Спинка суцільнокроєна, не має шву. Наявна збірка по плечовому зрізі пілочки. Пройма по глибині і ширині помірна, оформлена з нахилом у верхній частині, сприяє зоровому розширенню. Рукав довгий, вшивний, середнього обсягу, прямий і трубоподібний за формою. Пришивний манжет рукавів шириною 5 см та довжиною 20 см. Виріз

горловини V-образної форми, оброблений косою бейкою, воріт відсутній. Блуза застібується на декоративну булавку [50].

1.3. Характеристика конструкції моделі

У цьому розділі було обґрунтовано вибір методу отримання конструкції виробу, методу моделювання первинної форми. Наведена специфікація деталей крою моделі в типовій табличній формі. Замальовані деталі крою з тканини верху, підкладки, клейової прокладки, позначено на деталях крою напрямком нитки основи і номер деталі відповідно до специфікації.

1.3.1. Обґрунтування вибору методу отримання конструкції виробу

Для створення блузи було обрано базову конструкцію плечового жіночого виробу з виточками по системі РДМ [2]. Для побудови блузи були використані наступні розмірно-повнотні ознаки: зріст 164 см, обхват грудей 88 см, обхват талії 70 см, обхват стегон 96 см [4](Рис.3.4.).

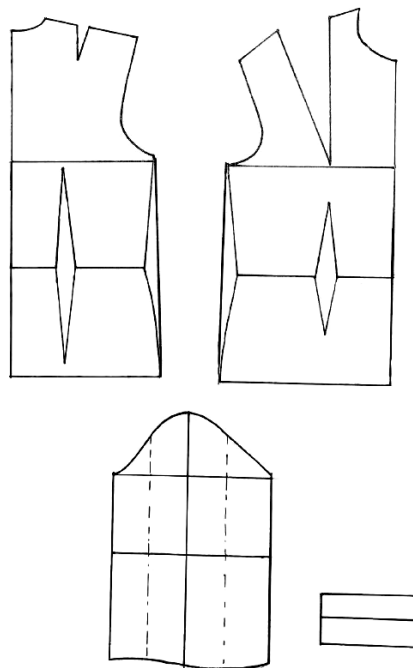

Рис.3.4. Базова конструкція плечового виробу та рукава

1.3.2. Обґрунтування вибору методу моделювання первинної форми

Блузу було сконструйовано за допомогою переведення нагрудної виточки пілочки в плече, створюючи збірку в області плечового зрізу. Талієві виточки було проігноровано, щоб блуза мала прямий, вільний силует. Плечову виточку спинки проігноровано. До центру пілочки було додано 3 см в якості припуску на запах [15].

Була зроблена нова V-образна лінія горловини. Лінія плеча була змінена: опущена до низу за допомогою подовження лінії плеча спинки та пілочки на 2 см, потім від нижньої точки пройми робиться пониження на 2 см. Від цієї точки робиться розширення пілочки та спинки на 1 см — нова нижня точка пройми знайдена. За допомогою нових точок (нижньої та верхньої точки пройми) малюється нова лінія пройми [5]. Схему моделювання надано в масштабі (Рис.3.5.)

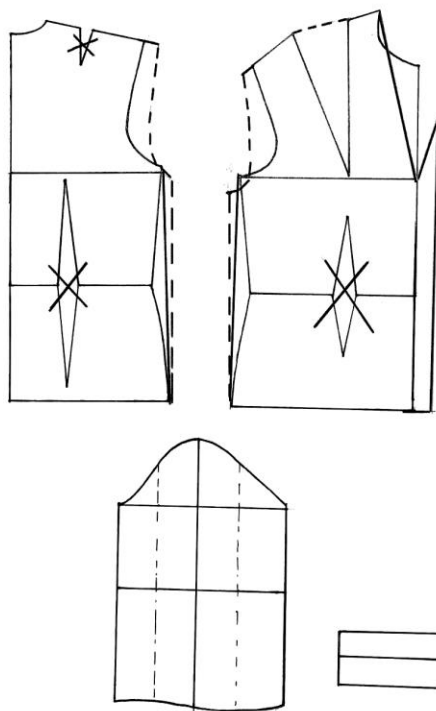

Рис.3.5. Схема моделювання в масштабі, як змінюється базова конструкція виробу.

1.3.3. Специфікація деталей

Надано схему готових деталей крою після моделювання базової конструкції (Рис.3.6.).

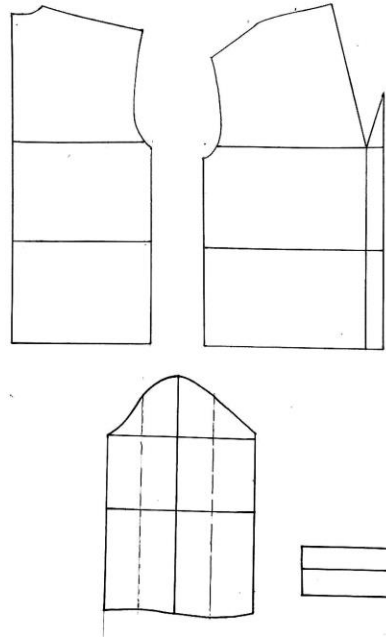

Рис.3.6. Схема готових деталей крою після моделювання базової конструкції

Специфікація моделей та деталей моделі дозволяє створити необхідну форму виробу, згідно з ескізом та технічним рисунком [6].

Таблиця 3.2.

Специфікація деталей крою блузи жіночої

№	Найменування деталі	Кількість лекал	Кількість деталей крою
1	Пілочка	1	2
2	Спинка	1	1
3	Рукав	1	2
4	Манжет рукава	1	2

Було надано таблицю з інформацією стосовно кількості лекал моделі та кількості деталей крою.

1.3.4. Виготовлення лекал-оригіналів на модель

Лекала-оригінали на модель виконані та знаходяться у додатках.(Додаток Б)

2. Вибір матеріалів

2.1. Характеристика матеріалів верху, підкладки та прикладу

Для виготовлення блузи в якості основного матеріалу було обрано шовк. Ця тканина має низку переваг, серед яких: висока платність, зносостійкість, бактерицидні та гіпоалергенні властивості.

Властивості шовку:

- Міцність. Волокнина шовку така ж міцна, як і волокнина сталі відповідної товщини.

- Блиск. Шляхетний блиск шовку порівнюють до блиску перлин. Він зумовлений будовою молекул фіброїну, які, наче крихітні призми, розсіюють світло.

- Сприйняття на дотик (туше). Шовк приємний на дотик завдяки специфічному амінокислотному складу волокон. Вважається, що шовкова тканина захищає від різних шкірних захворювань. Крім того, з шовкового порошку навіть виробляють деякі косметичні засоби.

- Гігроскопічність. Амінокислотний склад і пориста структура шовкових волокон дозволяє їм вбирати вологу, що виділяється шкірою людини. Власне тому шовк «дихає» і не парить у спеку.

- Вогнестійкість. Шовк погано горить, а при згоранні не виділяє токсичних газів.

- Захисні властивості. Шовкова тканина поглинає ультрафіолетове проміння і захищає шкіру.

- Електричні властивості. Оскільки шовкові волокна мають як позитивні, так і негативні заряди й вбирають вологу, шовк, на відміну від багатьох інших тканин, не наелектризується.

Шовк перешкоджає розмноженню бактерій, поглинає неприємні запахи і не визиває алергію. Повітря вільно проникає крізь тканину,

дозволяючи шкірі «дихати», тому матеріал буде особливо актуальним влітку. Для роботи було обрано шовк-атлас, бо він міцний, гарно лягає драперіями та має помірний блиск.

Таблиця 3.3.

Структурні параметри текстильних матеріалів

№ п/п	Призначення	Оформлення поверхні	Переплетення ниток	Волокнистий склад, %	Ширина, см
1	Для легкого одягу	Однотонне, глянцеве	Атласне	75% фіброїн, 25% сері цин	140

2.2. Символи та вимоги догляду за одягом

В залежності від волокнистого складу матеріалів, з яких виготовляється швейний виріб, треба визначити їх споживацькі властивості, сформулювати рекомендації по догляду за одягом та розробити етикетку, згідно ДСТУ 2122-93 «Матеріали для одягу. Символи та вимоги для одягу», ГОСТ ІСО 3758-2007 «Маркування символами по догляду».

Таблиця 3.4.

Символи та вимоги догляду на етикетці блузи

Символи по догляду	Значення символів
	Тільки ручне прання при температурі не більше ніж 30 градусів за Цельсієм
	Не віджимати та не викручувати виріб
	Прасування при макс. Температурі подошви праски 120 градусів за Цельсієм
	Сушити вертикально без віджимання

Шовк – дуже делікатна тканина, яка потребує особливого догляду, щоб не зіпсувати структуру волокон та колір.

2.3. Характеристика ниток та фурнітури

Для роботи із шовком було обрано тонкі нитки Maderia зі 100%-го поліестеру.

Поліестерні нитки добре підходять для шовкових виробів, що мають прямий, вільний силует, через відсутність навантаження на шви.

Таблиця 3.5.

Характеристика ниток та фурнітури

Назва	Призначення	Характеристика
Швейні нитки MaderiaAerofil №120	Для зшивання деталей виробу та прокладання оздоблювальних строчок блузи	Мають високу щільність, розтяжність, стійкі до витирання, синтетичні. В тон тканини.

2.4. Складання конфекційної карти

Було складено конфекційну карту на виріб.

З урахуванням вимог до матеріалів верху, підкладки та прикладу підібрано конкретні артикули зазначених матеріалів та фурнітури. Конфекційна карта складена та знаходиться у додатках (Додаток Б).

3. Вибір раціональної технології обробки швейного виробу

Для кращого фінального результату виготовлення моделі одягу в матеріалі було обрано раціональну технологію обробки швейного виробу.

3.1. Вибір режимів обробки

Режими обробки було обрано із урахуванням властивостей тканини та моделі швейного виробу.

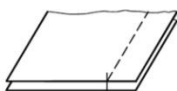
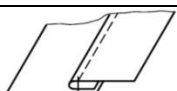
3.1.1. Режими виконання ниткових та клейових з'єднань

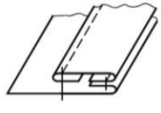

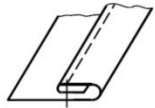
З урахуванням особливостей конструкції моделі та властивостей матеріалів обрано раціональні режими виконання ниткових і клейових з'єднань.

Наведено у табличній формі основні машинні шви, які використовуються для виготовлення швейного виробу з визначенням їх по ГОСТ 12807-2003, визначено їх параметри та область застосування, підібрані швейні нитки та відповідні до них голки.

Таблиця 3.6.

Режими виконання ниткових з'єднань

Назва шва	Місце використання	Найменування стібка	Код стібка	Рекомендовані режими обробки			Код шва	Умовне зображення шва
				Тип та № голки	Номер ниток	Кількість стібків в 1 см		
Зшивний з обметуванням зрізів	Бокові шви,	Двонитковий човниковий прями	301	Для шовку, №55	№120	3,5	1.0 1.0 2	
Пришивання манжетів рукавів	Манжети на рукавах	Зшивний	301	Для шовку, №55	№120	3,5	1.0 1.0 1	
Пришивання манжетів рукавів	Манжети на рукавах	Накладний із закритим зрізом	301	Для шовку, №55	№120	3,5	2.0 2.0 1	

Обшивання деталі	Коса бейка на горло горл	Двонитковий човниковий прями	30 1	Для шовку, №55	№120	3,5	7.3 2.0 2	
Виконання строчки по краю деталі для виконання збірки	Низ рукава, плече пілочкі	Двонитковий човниковий прями	30 1	Для шовку, №55	№120	3,5	6.0 1.0 1	
Обробка низу виробу упідгин із закритим зрізом	Низ виробу на пілочці та спинці	Двонитковий човниковий прями	30 1	Для шовку, №55	№120	3,5		

Для обробки планки та манжетів в якості дублюючого клейового матеріалу було обрано флізелін. Клейові з'єднання було виконано на манжетах та на планці, що зробити деталі менш гнучкими та більш твердими та для тримання форми.

Таблиця 3.7.

Режими виконання клейових з'єднань

Місце використання	Вид клейового матеріалу, артикул, виробник	Запропоноване обладнання	Технологічні режими		
			Температура, °C	Час обробки, с	Тиск, Бар
Манжет	Флізелін, 27.311, Китай	Промисловий парогенератор Silter SPR/MN2035	165	5	3
Планка	Флізелін, 27.311, Китай	Промисловий парогенератор Silter SPR/MN2035	165	5	3

1.3.4. Режими волого-теплової обробки (ВТО)

У відповідності з властивостями матеріалів вибрано раціональні режими виконання ВТО.

Таблиця 3.8.

Режими виконання операцій ВТО

Технологічна операція	Місце використання	Обладнання	Технологічні режими	
			Температура, °С	Вологість, %
Декатирування	Вся тканина	Промисловий парогенератор Silter SPR/MN2035	130	60
Запрасування	Припуски	Промисловий парогенератор Silter SPR/MN2035	130	60
Пропрасування	Весь виріб	Промисловий парогенератор Silter SPR/MN2035	130	60

Для ВТО було обрано операції, які не дуже вплинуть на стан тканини через її тендітність.

1.3.5. Обґрунтування та вибір обладнання

Відповідно до запропонованих методів обробки, було обрано швейне обладнання, пристосування, обладнання для ВТО.

Таблиця 3.9.

Технічна характеристика швейних машин загального та спеціального призначення

Призначення Клас, країна-виробник, торгова марка	Технологічне призначення	Максимальна швидкість шиття, (об/хв.)	Тип стібка	Максимальна довжина стібка, мм	Додаткові відомості
Промислова швейна машина GEMSY 8801-EN-7, Китай	Шиття виробів практично з будь-яких тканин	3500	301	8	Можливість економії енергії на 75%; мінімізований рівень вібрації; максимальна

					довжина стібка - 8 мм; вбудоване підсвічування робочого поля; можливість виставлення позиції голки самої машиною; високий рівень продуктивності.
--	--	--	--	--	--

Таблиця 3.10.

Технічна характеристика швейних машин – напівавтоматів

Клас, країна-виробник, торгова марка	Технологічне призначення	Максимальна швидкість шиття, об/хв.	Тип стібка (найменування, код)	Максимальний розмір гудзиків (петель, закріпок), мм.	Максимальна довжина стібка, мм.	Додаткові відомості
Швейна машинка Brother Modern 60E, Японія	Шиття виробів практично з будь-яких тканин, печворк і квілінг	650	301,304,308	40	4 мм	всього 60 операцій; 7 видів петель; 15 робочих рядків; плавне регулювання довжини стібка.

Таблиця 3.11.

Технічна характеристика обладнання для ВТО

Клас, країна-виробник, торгова марка	Технологічне призначення	Додаткові відомості
--------------------------------------	--------------------------	---------------------

Промисловий парогенератор Silter SPR/MN2035, Туреччина	ВТО виробів	Парогенератор виробляє сухий безперервний пар протягом 5 годин (далі доливання води) Вода нагрівається 8 хвилин На панелі управління розташована кнопка «пар готовий», «немає води» вбудований манометр Відключається автоматично при нестачі води Корпус бойлера виконаний з нержавіючої сталі Підшва праски проведена з товстого алюмінію.
--	-------------	--

1.3.6. Складання технологічної послідовності обробки

Технологічна послідовність швейного виробу була розроблена з урахуванням технологічних властивостей запропонованих тканин, сучасних методів виготовлення швейних виробів, відповідного швейного обладнання та обладнання ВТО.

Технологічна послідовність представлена графічно - у вигляді схеми технологічного процесу та технічного малюнку швейного виробу з усіма необхідними перерізами вузлів (Рис.3.7.).

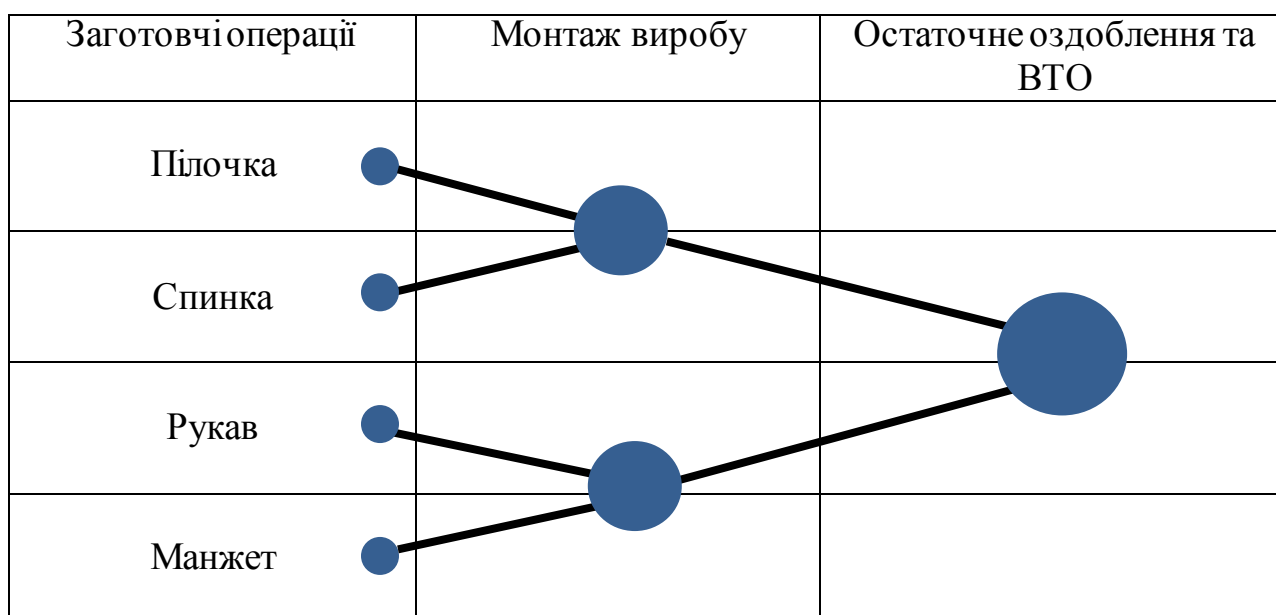

Рис.3.7. Технологічна послідовність швейного виробу

На схемі продемонстровано використані режими виконання ниткових з'єднань, які були використані у розробці обраної моделі одягу (Рис.3.8.). Усі ниткові з'єднання були обрані та використані враховуючи особливості крою моделі та властивості обраного матеріалу.

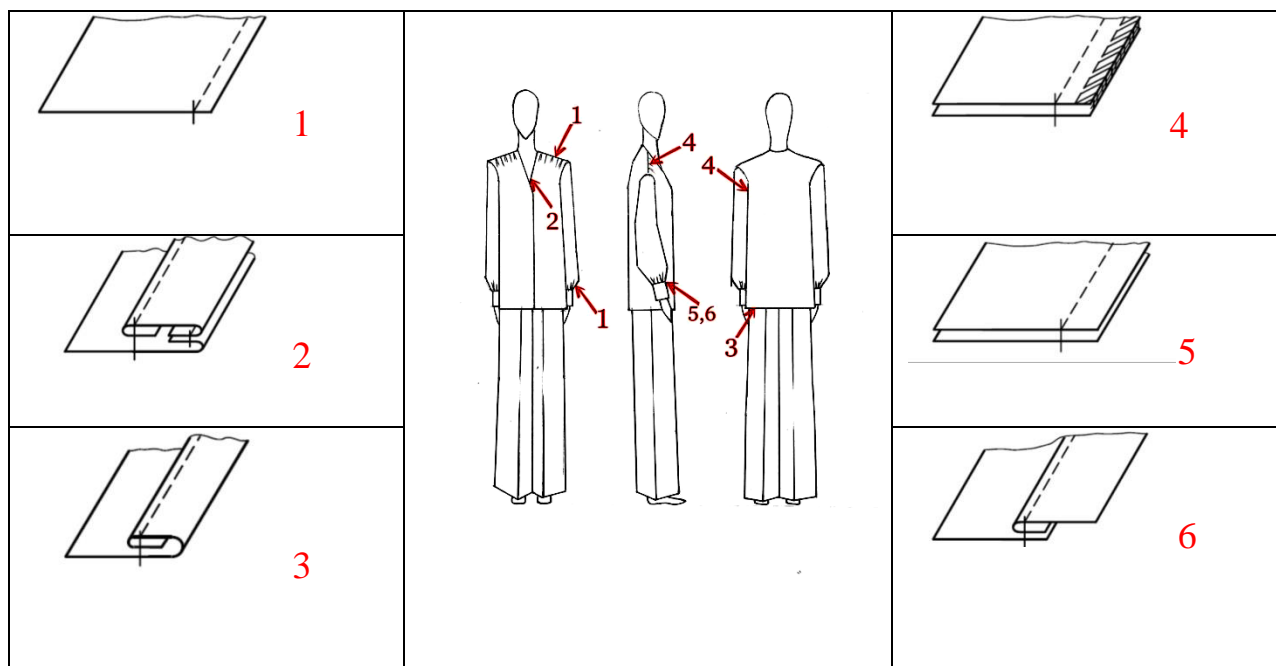

Рис 3.8. Технічний малюнок з усіма необхідними перерізами вузлів

Висновки

За час виконання роботи було проведено дослідження особливостей стилю мінімалізм у 1940-1950-х роках ХХ століття. На основі аналізу було розроблено колекцію моделей та обрано один виріб для розробки в матеріалі. Мода завжди мала циклічність, бо повністю відповідала проблемам та умовам певної епохи. Модні тенденції військових та післявоєнних років Європи максимально актуальні в умовах сучасності. Серед них лаконічність, зручність у використанні, практичність та універсальність. Жінка тоді і сьогодні – сильна, гнучка до умов, незалежна та самостійна, вправно виконує

як жіночі, так і чоловічі обов'язки, тому має буди вдягнена у відповідний одяг, не втрачаючи при цьому своєї жіночності, грації та почуття стилю.

На сьогоднішній день ми стикаємося з наступною проблематикою: новий стиль життя жінки змушує переходити до практичного гардеробу – універсального, зручного, функціонального та легкого у поєднанні між собою. Кількість дешевих тканин та непрактичних виробів влаштувала справжню екологічну катастрофу. Все більше людей переходять до усвідомленого споживання.

У процесі роботи було знайдено оптимальні силуети, що відповідають сучасним стандартам екологічності, мінімалізму та функціональності. Речі мають можливість трансформуватися, не заважають вільно рухатись, мають класичний силует, що буде популярним поза часом (Додаток Б, Рис.Б.1.).

Як результат, було створено комплект одягу, що максимально вирішує естетичні та практичні питання сучасного споживача (Додаток Б, Рис.Б.2., Рис. Б.3.). Надано результати розробки колекції повсякденного жіночого одягу на основі дослідження жіночої європейської моди 1940-1950-х років ХХ ст. Метою стало визначення основних принципів розробки жіночого одягу обраної епохи та їх вдосконалення в сучасній моді, базуючись на потребах сучасної жінки та її стилі життя.

На основі аналізу та систематизації матеріалів було створено сучасні моделі одягу. Методом розробки став аналітично-асоціативний метод – розчленування об'єкту, дослідження складових частин та їх вивчення як одного цілого.

В ході виконання роботи біло проведено аналіз сучасних тенденцій в області проектування та розробки блузи. Була надана загальна характеристика асортиментного виду жіночої блузи, описано зовнішній вигляд та вивчена конструкція моделі. Для виконання моделі було обрано матеріал, що відповідає поставленим цілям, до нього підібрані нитки та фурнітура., визначені параметри ниткових з'єднань.

Згідно державного стандарту, було розроблено рекомендації по догляду за блузою з шовку з урахуванням всіх особливостей матеріалу. Технологічну послідовність обробки та виготовлення даного виробу було представлено графічно у вигляді схеми та технічного малюнку з необхідними перерізами вузлів. Також, було детально описано технічні характеристики обладнання, що було обрано для виготовлення та ВТО моделі.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В даній дипломній роботі було проведено дослідження жіночої європейської моди 1940-х-1950-х років. В результаті дослідження біло виявлено, що мода того часу дуже залежала від соціальних та політичних умов.

Друга Світова війна залишила свій відбиток на модній індустрії Європи, дозволивши жінкам носити «чоловічі» елементи гардеробу, запровадивши нові силуетні лінії та довжину міні через брак тканини.

Провідні дизайнери того часу зробили неабиякий внесок в моду, більшість з них створили незмінну класику жіночого одягу.

В ході роботи було проаналізовано проблематику та заданість гардеробу жінки 40-50-х років та сучасної жінки та виявлено, що вони мають схожість. Бажання виглядати стильно, почуваячись при цьому комфортно та захищено, наявність функціональних елементів та натуральність, стійкість тканин – ось до чого прогне сучасна жінка та жінка обраного для вивчення періоду.

Також, було вивчено та перелічено сучасні тенденції жіночої моди та знайдено низку спільних рис з європейською модою 1940-х-1950-х років. Мінімалізм та мілібарі увійшли в історію моди як тренди, що наголошують на екологічності, багатозадачності та актуальності поза часом.

Отримані результати дослідження та порівняння сьогодення та обраного періоду з історії моди дозволили розробити колекцію сучасного жіночого одягу, що відповідає актуальності стильових напрямків, кольорової гама та потребам сучасної жінки.

Було проаналізовано вибір силуетних форм моделей колекції, описано її візуальні та технічні характеристики, обґрунтовано вибір блочного оформлення колекції та призначення кожного блоку.

В результаті проведеної роботи було виявлено та доведено, що розроблена колекція відповідає естетичним та фізичним потребам сучасної жінки. Одяг, представлений в колекції, є екологічним, стильним, сучасним та функціональним. Вибір матеріалів, кольорової гама та фасонів цілком відповідає потребам екологічного одягу. Натуральні матеріали не школять навколишньому середовищу, натуральні відтінки не потребують шкідливої хімічної обробки та добре комбінуються між собою. Наявність блискавок та кишень робить одяг багатозадачним та зручним у використанні. Елементи одягу з колекції добре поєднуються між собою, створюючи функціональний, розумний гардероб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Найджел Котторн. История моды в 20 веке, М., Тривиум, 1998
2. Горина Г,С. Моделирование формы одежды, М., Легкая и пищевая промышленность, 1982
3. Пармон Ф.М. Композиция костюма, М., Легпромбътиздат, 1997.
4. Алдрич Уинфред. Английский метод конструирования, 1976
5. Розробка конструкції жіночої блузи
<https://vladofootwear.ru/uhod/bluzki-so-skladkami.html>

6. Технічне проектування <https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3217>
7. Аксёнова М. Мода и стиль [Текст] / ред. Группа: М. Аксёнова, Т. Евсеева, А. Чернова – М.: Мир энциклопедийАванта+, Астрель, 2008. – 480 с.
8. Зелинг Ш. - Мода. Векмодельеров. 1900-1999 / Шарлотта Зелинг – KONEMANN, 2000. . – 457 с.
9. Ніколаєва Т.В. Комплексне дизайн-проекування [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. 022 Дизайн / Т. В. Ніколаєва, Т. І. Ніколаєва, А. І. Баранова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2018 .Ч. 1. - 2018. - 255 с.
10. Кравчук К. І. Розробка комплексного дизайн-проекту колекції одягу на основі аналізу напрямків розвитку дизайну початку ХХ століття [Текст] / К. І. Кравчук, Т. І. Ніколаєва // Легка промисловість. - 2017. - № 2. - С. 28-33.
11. Ляпкало І. О. Особливості формування модних тенденцій в жіночому костюмі 50-х років ХХ століття та їх впливу на сучасний костюм / І. О. Ляпкало ; наук. кер. Т. В. Ніколаєва, Т. І. Ніколаєва // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (27-28 квітня 2017 р., Київ). - К. : КНУТД, 2017. - Т. 1 : Сучасні матеріали і технології виробництва виробів широкого вжитку та спеціального призначення. - С. 355-357.
12. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма, М., Легпромбмтиздат. 1997.
13. Пармон Ф.М. Композиция костюма, М., Легпромбьтиздат, 1997.
14. Ситник В.Ф. Основы научных исследований, К, Вища школа, 1978.
15. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды, М., Легкая и пищевая промышленность, 1983.
16. Божко Ю.Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования, К., Вища школа, 1991.
17. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования, К., Вища школа, 1988.

18. Сомов Ю.С. Композиция в технике, М., Машиностроение, 1987.
19. Горина Г,С. Моделирование формы одежды, М., Легкая и пищевая промышленность, 1982.
20. Чус А.В., Данченко В.М. Основи технічної творчості, К., Вища школа, 1983. 10. Стамеров К.К. Нариси з історії костюма, т.1,2, К., Мистецтво, 1978.
21. Каминская Н.М. История костюма, М., Легкая индустрия, 1977.
22. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма, М., Легкая и пищевая промышленность, 1983.
23. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов, т.1, 2, 3 М., АО "Академия моды", 1993.
24. Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма, К., Либідь, 1998.
25. Михайленко В.Е., Кащенко А.В. Природа, геометрія, архітектура, К.. Будівельник, 1981.
26. Джонс К. Джонс Инженерное и художественное проектирование, М., 1976.
27. Рыбкина Е,А. Системно - структурный анализ формы костюма, М., 1976.
28. Найджел Котторн. История моды в 20 веке, М., Тривиум, 1998.
29. Шарлотта Зелинг Мода. Век модельеров, М., Тривиум, 2003.
30. Мода и стиль. Современная энциклопедия, М., Аванта +, 2002.
22. Ноэль Райли. Элементы дизайна. 2004
31. Шершнева Л.П., Рогова А.П., Проектирование и производство женского платья, М., 1983.
32. Колосніченко М.В. Мода і одяг. Основи проектування та виготовлення одягу [Текст] / М.В. Колосніченко, К.Л. Пашкевич. – К.: КНУТД, 2010. - 238 с.
33. Косарева Е.А. Мода. XX век. Развитие модных форм костюма / Е.А. Косарева. – СПб.: Издательство «Петербургский институт печати», 2006. – 468 с.: ил.

34. Косарева Е.А. Художественно-графический эскиз в моделировании одежды / Е.А. Косарева . - СПб: Петербургский институт печати, 2004. - 292с.
35. Латур А. Волшебники парижской моды / А. Латур. – М.: Этерна, 2012. – 424с.
36. Легенький Ю.Г. Философия моды XX столетия / Ю.Г. Легенький. - К.: Аристей, 2003. - 96с.
37. Линч А. Изменения в моде: причины и следствия / А. Линч, М.Д. Штраус. – Минск: Гревцов Паблишер, 2009. – 280 с.
38. Мамчич О.С. Візуалізація образу та проектування костюма в різних художніх системах / О.С. Мамчич, П.В. Гаркін. – К.: КНУТД, 2011.- 126с.
39. Мамчич О.С. Проектирование и творческий источник: уч. пособие для иностр.студентов / О.С. Мамчич. - К.: КНУТД, 2010. - 96с.
40. Найденская Н.Г. Человек, образ, стиль / Н.Г. Найденская, И.А. Трубецкова. - М.: Познавательная книга плюс, 2002. - 226с.
41. Ніколаєва Т.В. Основи теорії формоутворення костюма: навч. посібник / Т.В. Ніколаєва, Н.В. Чупріна. - К.: КНУТД, 2004. - 155с.
42. Пармон Ф.М. Композиция костюма: уч.для ВУЗов / Ф.М. Пармон. - М.: Легпромбытиздат, 1997. - 264с.
43. Пармон Ф.М. Рисунок и графика костюма / Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко. -М.: Советский художник, 1987. - 107с.
44. Color of the year 2021. <https://www.pantone.com/color-of-the-year-2021>
45. Мамчич О.С. Візуалізація образу та проектування костюма в різних художніх системах / О.С. Мамчич, П.В. Гаркін. – К.: КНУТД, 2011.-126с.
46. Fashion trends 2021 <https://www.vogue.co.uk/fashion/gallery/spring-summer-2021-fashion-trends>

47. Горбачева Л. Костюм XX века: от Поля Пуаре до Эммануэля Ангаро / Л.Горбачева. - М.: Глагол, 2008. - 560с.
48. Дзеконьська-Козловська А.М. Женская мода XX века / А.М. Дзеконьська-Козловська. - М.: Галарт, 1997. - 197с.
49. Егоров Р. Татуировка, пирсинг, боди-арт: Практическое пособие / Р. Егоров. – М: Изд-во «Этерна», 2006. - 256 с.
50. Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144 с., илл.
51. Мери Блум. Баленсиага. Аристократ Высокой моды, 2013.

ДОДАТКИ

Додаток А до розділу 2 «Проектно-композиційний»

Рис. А.1. Повседневный блок

Рис. А.2. Блок верхнего одягу

Рис. А.3. Нарядный блок

Рис. А.4. Спортивный блок

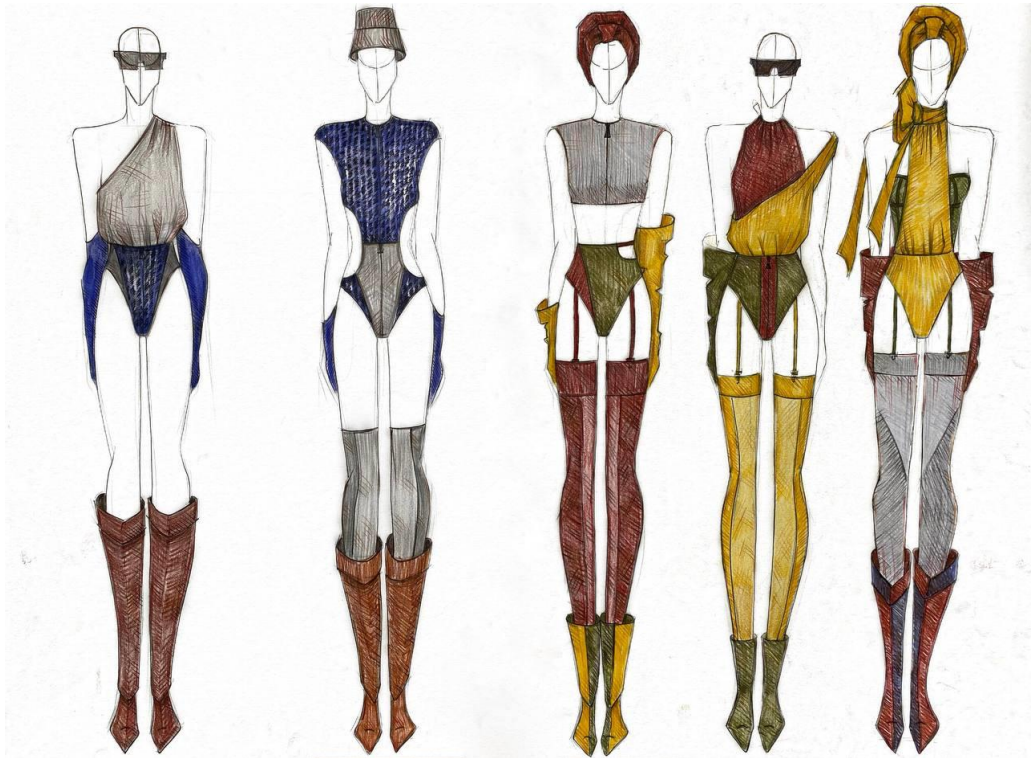

Рис.А.5. Блок спідньої білизни

Додаток Б до розділу 3 «Проектно-конструкторський»

Конфекційна карта

Замальовка моделі	Основні матеріали		Підкладочні матеріали		Прикладні матеріали		Фурнітура	
	Зразки матеріалів	Назва, артикул		Назва, артикул	Зразки матеріалів	Назва, артикул	Зразки фурнітури	Назва, артикул
Блуза		Шовк, 3861	-			Флізелін, 86591		Булавка металева, 204019

Рис.Б.1. Ескіз моделі одягу   Рис.Б.2. Фото моделі в матеріалі

Рис.Б.3. Відшита модель