

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 ЖІНОЧОГО ОДЯГУ З
ЕЛЕМЕНТАМИ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОСТЮМА
СТИЛЮ БІДЕРМЕЙЄР»**

Виконав: студент групи БДк2-17
спеціальності 022 Дизайн

Падіма Д.Ю.

(прізвище та ініціали)

Науковий керівник

проф. Кротова Т.Ф.

(прізвище та ініціали)

Рецензент

д.мист. проф. Чупріна Н.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

Падіма Денис Юрійович

1.Тема проекту (роботи) Розробка колекції жіночого одягу з елементами формоутворення костюма стилю бідермейєр

Науковий керівник роботи проф. Кротова Т.Ф., затверджені наказом КНУТД від « 15 » березня 2021 р. № 75-уч

2.Строк подання студентом роботи 18.06.2021 р.

3.Вихідні дані до роботи: колекція жіночого одягу, стиль бідермейєр.

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): фото, репродукції живописних творів, що ілюструють костюм, взуття, аксесуари доби бідермейєр, аналоги розробок; ескізи колекції жіночого одягу (25 моделей); фото виробів, виконаних в матеріалі (8 моделей); технічний малюнок, конфекційна карта, комплект лекал.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломної роботи	Терміни виконання етапів	Примітка про виконання
1	Вступ	лютий 2021	
2	Розділ 1 Проектно-аналітичний	лютий 2021	
3	Розділ 2 Проектно-композиційний	березень 2021	
4	Розділ 3 Проектно-конструкторський	квітень 2021	
5	Загальні висновки	травень 2021	
6	Оформлення дипломної бакалаврської роботи (чистовий варіант)	травень 2021	
7	Здача дипломної бакалаврської роботи на кафедрі для рецензування (за 14 днів до захисту)	червень 2021	
8	Перевірка дипломної бакалаврської роботи на наявність ознак плагіату (за 10 днів до захисту)	червень 2021	
9	Подання дипломної бакалаврської роботи на затвердження завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)	червень 2021	

Студент

Падіма Д.Ю.

Науковий керівник
роботи

Кротова Т.Ф.

Рецензент

Чупріна Н.В.

АНОТАЦІЯ

Падіма Денис Юрійович. Дипломна робота бакалавра на тему: «Розробка колекції жіночого одягу з елементами формоутворення костюма стилю бідермейєр». КНУТД, 2021

Костюм епохи бідермейєр відрізняється своєю формою від інших костюмів ХІХ сторіччя. Характерні об'ємні рукава-буфи, пишна спідниця-дзвін, вузька, знижена талія прикрашена ремінем, або стрічкою. Жіночий костюм повністю віддзеркалював тенденції чоловічого. Сюртуки або фраки, зібраними по окату, в верхній частині рукавами. Модними були образи денді в корсетах та з фігурно зав'язаними хустками під коміром сорочки. Актуальність теми пояснюється підвищеним інтересом суспільства до минулих століть, необхідністю аналізу одягу історичного стилю бідермейєр в повсякденній культурі з метою застосування його елементів у розробці сучасних моделей одягу.

Метою дослідження є удосконалення дизайн-проектування сучасного одягу на основі тенденцій моди середини ХІХ ст., вивчення форм і структури складових композиційних елементів історичного костюма.

Об'єктом дослідження є процес художнього проектування сучасного одягу на основі принципів формоутворення історичного костюма періоду бідермаєр.

Предметом дослідження є розробка художньо-композиційних принципів проектування сучасного жіночого одягу на основі історичних особливостей і крою костюма періоду бідермаєр.

Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні застосування системи гармонізації тектонічної структури і візуалізації форм сучасного одягу з використанням історичних мотивів; застосуванні методів системно-структурного аналізу конструктивних елементів для поліпшення ергономічних характеристик сучасного одягу.

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці рекомендацій до створення проектних рішень колекцій сучасного костюма

вдосконалення етичних норм. На основі проведених досліджень виконано проектування сучасної колекції жіночого одягу з покращеними естетичними якостями, та поєднанням сучасних тенденцій та історичних елементів, що присутні в костюмі періоду бідермаєр.

Ключові слова: історизм, чоловічий костюм, жіночий костюм, стильові і формоутворюючі елементи, сучасний дизайн, жіночий одяг.

АННОТАЦИЯ

Падима Денис Юрьевич. Дипломна работа бакалавра на тему: «Разработка коллекции женской одежды с элементами формообразования костюма стиля бидермайер». КНУТД, 2021.

Костюм эпохи бидермейер отличается своей формой от других костюмов XIX столетия. Характерные объемные рукава-буфы, пышная юбка-колокол, узкая, снижена талия украшена ремнем или лентой. Женский костюм полностью отражал тенденции мужского. Сюртуки или фраки, с собранными по окату, в верхней части рукавами. Очень модные денди в корсетах и с фигурно завязанными платками под воротником рубашки. Актуальность темы объясняется повышенным интересом общества к прошлым векам, необходимостью анализа одежды исторического стиля бидермейер в культуре повседневности.

Целью исследования является совершенствование дизайн-проектирования современной одежды на основе тенденций моды середины XIX века, классификация форм и структуры составляющих композиционных элементов исторического костюма.

Объектом исследования является процесс художественного проектирования современной одежды на основе принципов формообразования исторического костюма периода бидермайер.

Предметом исследования является разработка художественно-композиционных принципов проектирования современной женской одежды на основе исторических особенностей и кроя костюма периода бидермайер.

Научная новизна заключается в теоретическом обосновании применения системы гармонизации тектонической структуры и визуализации форм современной одежды с использованием исторических мотивов; применение методов системно-структурного анализа конструктивных элементов для улучшения эргономических характеристик современной одежды.

Практическое значение полученных результатов заключается в разработке рекомендаций для создания проектных решений коллекций современного костюма совершенствования этических норм. На основе проведенных исследований выполнено проектирование современной коллекции женской одежды с улучшенными эстетическими качествами, и сочетанием современных тенденций и исторических элементов, присутствующих в костюме периода бидермайер.

ANNOTATION

Diploma work of bachelor Padim Denis Yurievich on the topic: «Development of a collection of women's wear based on the Biedermeier suit».

Relevance of the topic: the costume of the Biedermeier era is very expressed in its form against the background of the entire 19th century. Characteristic voluminous puff sleeves, a fluffy bell skirt, narrow, lowered waist is decorated with a belt or ribbon. The women's suit fully reflected the men's tendencies. Suits or tailcoats, with sleeves gathered along the rim, in the upper part. Very fashionable dandies in corsets and with figuratively tied shawls under the shirt collar. The need for a scientific analysis of the Biedermeier period lies in the increased public interest

in past centuries, cultures and the relevance of the historical style of clothing in everyday life.

The aim of the study is to improve the design of modern clothing based on the fashion trends of the mid-19th century, to classify the forms and structures of the constituent composite elements of the historical costume.

The object of the research is the process of artistic design of modern clothing based on the principles of shaping the historical costume of the Biedermeier period.

The subject of the research is the development of artistic and compositional principles for the design of modern women's clothing based on historical features and the cut of the costume of the Biedermeier period.

Scientific novelty lies in the theoretical substantiation of the application of the tectonic structure harmonization system and the visualization of the forms of modern clothing using historical motives; application of methods of system-structural analysis of structural elements to improve the ergonomic characteristics of modern clothing.

The practical significance of the results obtained lies in the development of recommendations for the creation of design solutions for collections of a modern suit for the improvement of ethical standards. Based on the research carried out, the design of a modern collection of women's clothing with improved aesthetic qualities and a combination of modern trends and historical elements present in the costume of the Biedermeier period has been carried out.

Key words: historicism, men's suit, women's suit, combination of stylistic and formative elements, modern design, women's clothing.

ЗМІСТ

ВСТУП	10
РОЗДІЛ 1 ПРОЕКТНО-АНАЛІТИЧНИЙ	12
1.1 Походження та значення терміну бідермаєр.....	12
1.2 Естетичні ідеали стилю бідермейєр.....	14
1.3 Чоловіча мода періоду бідермаєр.....	21
1.4 Жіноча мода періоду бідермаєр.....	24
Висновки до розділу 1	27
РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ	28
2.1 Модні тенденції періоду 2021-2022 рр.....	28
2.2 Використання художньо-композиційних характеристик стилю Бідермаєєр в колекціях сучасних дизайнерів.....	29
2.3 Психологічний портрет споживача.....	32
2.4 Структура колекції.....	33
2.5. Формоутворюючі та гармонізуючі характеристики колекції.....	34
2.6. Опис складу колекції.....	39
Висновки до розділу 2	53
РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ	54
3.1. Характеристика асортименту та вибір моделі.....	54
3.1.1. Аналіз сучасного напрямку моди та загальна характеристика асортиментного ряду виробів обраної моделі.....	54
3.1.2. Художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделі.....	55
3.1.3. Характеристика конструкції моделі.....	57
3.1.4. Обґрунтування вибору методу отримання конструкції виробу.....	59
3.3.5. Виготовлення лекал-оригіналів на модель.....	62
3.1.6. Специфікація деталей.....	63
3.2. Вибір матеріалів.....	65
3.2.1. Характеристика матеріалів верху, підкладки та прикладу.....	65
3.2.2. Символи та вимоги догляду за одягом.....	66

3.2.3. Характеристика ниток та фурнітури.....	67
3.3. Вибір раціональної технології обробки швейного виробу.....	68
3.3.1. Вибір режимів обробки.....	68
3.3.1. Режими виконання ниткових та клейових з'єднань.....	69
3.3.2. Режими волого-теплової обробки (ВТО).....	69
3.3.3. Обґрунтування та вибір обладнання.....	70
3.3.4. Складання технологічної послідовності обробки.....	70
Висновки до розділу 3.....	72
ВИСНОВКИ.....	74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	76
ДОДАТКИ.....	79

ВСТУП

Актуальність теми. Запозичення прийомів моделювання одягу з історичних епох минулого називають «історизмом». Костюм середини ХІХ ст. періоду бідермейер можна з упевненістю вважати перехідним моментом в історії ХІХ ст. від романтичних ідеалів ампіру, з вузькими сукнями-колонами, з завищеною лінією талії, та виконаними з напівпрозорих тканин. Це все перейшло на каркасні-спідниці криноліни, які іноді не дозволяли пройти дамі в двері, багато прикрашені сукні, та глибокі декольте.

Мода др. пол. ХІХ ст. орієнтована на практицизм у чоловічому гардеробі, і вишуканість із застосуванням каркасних елементів у жіночому костюмі. Чоловічий костюм саме за часів бідермаєру зазнав свого піку розвитку. Чоловічий гардероб був наповнений найрізноманітнішими елементами, але найпопулярнішим був жилет. Чоловіки настільки його полюбили, що славнозвісні денді носили по два жилети одразу. Нижній був зазвичай червоного, або іншого яскравого кольору, а верхній однотонний, світлий. Також у гардеробі денді з'явився корсет, який допомагав зробити талію вужчою, та змінити статуру, зробивши плечі ширшими.

При розробці сучасної колекції для жінок віком 25-35 р. у моделях поєднано дві головних риси чоловічого і жіночого костюма зазначеного історичного періоду: практичність і комфорт чоловічих предметів гардеробу (піджак, жилет, брюки) та вишуканість і витонченість жіночого одягу (форми корсету, перенесені на плечовий одяг та спідниці).

Методичним і проектним підґрунтям розробки колекції стали праці М. Колосніченко, Н. Чупріної [4], К. Пашкевич, О. Ежової, Н. Остапенко [8], Т.В. Ніколаєвої, А. Баранової, Т.І. Ніколаєвої [6], Т. Кротової [5] та ін.

Мета роботи є удосконалення дизайн-проектування сучасного одягу на основі тенденцій моди середини ХІХ ст., вивчення форм і структури складових композиційних елементів історичного костюма.

Завданнями роботи є:

- проаналізувати стилістичні особливості стилю бідермаєр;
- проаналізувати філософські, культурні та естетичні ідеали стилю;
- вивчити художньо-композиційні особливості, кольорову гамму костюма стилю бідермаєр;
- проаналізувати чоловічий та жіночий костюм, спідню білизну.
- проаналізувати тренди на 2021 рік щодо крою, кольору, силуету та декору;
- розробити колекцію вечірнього жіночого одягу

Об'єкт дослідження: стиль бідермейєр у мистецтві і моді XIX століття.

Предмет дослідження: принципи застосування мотивів стилю бідермейєр чоловічого та жіночого костюма у розробці колекції жіночого одягу.

Методи дослідження: використано історичний, хронологічний, типологічний методи; методи образно-стилістичного, морфологічного аналізу.

Наукова новизна полягає у розробці колекції жіночого одягу з використанням характерних рис стилю бідермаєр.

Практичне значення полягає у можливості застосування винайдених форм, конструктивних і композиційних рішень у подальших розробках жіночого одягу.

РОЗДІЛ 1 ПРОЕКТНО-АНАЛІТИЧНИЙ

1.1 Походження та значення терміну бідермасєр

Термін бідермейєр, насамперед, означає буржуазну культуру, що виникла в першій половині XIX століття. Буржуазія культивувала приватне та сімейне життя на абсолютно новому рівні. Основна увага була зосереджена не на представництві, а на домашньому щасті у власних чотирьох стінах, які стали місцем відмежування від суспільства. Громадянські чесноти, такі як працьовитість, чесність, вірність, почуття обов'язку та смирення, були підняті до загальних принципів. Вітальня у стилі бідермейєр була оригінальною формою сьогodнішньої вітальні, і термін «затишок», ймовірно, був введений у той час. Комуникабельність культивувалася в малому масштабі на кавовій вечірці, за звичайним столом, з домашньою музикою, а також у віденських кав'ярнях. Найпопулярнішою газетою була газета Адольфа Бауєрле «Wiener Allgemeine Theaterzeitung».

Структура цивільної сім'ї була патріархальною, чоловік був головою сім'ї; сферою діяльності жінки було домашнє господарство. У заможній буржуазії працював персонал, включаючи кухаря, кучера, няню та санитарку для немовлят, а іноді і голову будинку. Основними жіночими розвагами були рукоділля та фортепіано, яких мусила навчитися кожна буржуазна дочка. Набагато більше уваги, ніж раніше, також приділялося вихованню дітей, з'явилася відповідна література з інструкціями про те, як їх виховувати. Вперше бідермейєр надав поштовх для створення власної дитячої моди, яка була не просто копією моди для дорослих. Іграшкова індустрія пережила свій перший розквіт. У 1840 році Фрідріх Фребель заснував перший дитячий садок у Бад-Бланкенбурзі [1]. У період бідермейєру різдвяні свята були сформовані у тому вигляді, як вони є відомими сьогodні – з ялинкою, різдвяними колядками та подарунками.

Бідермаєр - це період від кінця Віденського конгресу 1815 р. до початку буржуазної революції 1848 р. у штатах Німецької Конфедерації. У політичній історії термін бідермейєр асоціюється з терміном відновлення, що позначає державно-політичний розвиток після закінчення наполеонівського періоду та Віденського конгресу. Цей термін є значущим як позначення епохи в історії культури, але як такий навряд чи є чітко сформульованим, оскільки багато асоціацій з бідермайєром беруть початок у пізнішому ХІХ столітті, і їх часто доводиться розглядати як передбачувані атрибуції. Протиборчий рух, що належав до того ж періоду часу, який прагнув політичних революційних змін і знайшов своє вираження у таких письменників, як Георг Бюхнер та Генріх Гейне, називається Вормарж. Термін "бідермайєр" позначає, з одного боку, культуру і мистецтво буржуазії, що з'явилися в цей період, наприклад, у музиці, дизайні інтер'єрів, а також в моді, а з іншого боку, цей термін має відношення до літератури того часу, яку часто позначали як консервативну. Втеча в ідилію та приватне життя вважається типовою обставиною, що вплинула на розвиток бідермейєру.

Термін «бідермейєр» сходить до вигаданої фігури лояльного, але буржуазного Готліба Бідермейєра, який був адвокатом і письменником Людвігом Айхродтом та лікарем Адольфом Куссмаулем, і під іменем якого публікувались різні вірші в *Münchener Fliegende Blätter* з 1855 р., а також пародії на поезію вчителя справжньої сільської школи Самуеля Фрідріха Затера. Назва виникла з двох віршів із назвами «Biedermanns Abendgemütlichkeit» та «Плач Буммельмаєра», які Йозеф Віктор фон Шефель опублікував у цьому аркуші в 1848 році; Biedermaier писався до 1869 року [1]. Вигаданий містер Бідермайєр був поетичним швабським сільським учителем простого розуму, якому, за словами Ейхродта, допомагали його маленька кімната, його вузький сад, його непривабливі місця та бідна доля зневаженого сільського шкільного вчителя до земного щастя. У публікаціях чесність, малий дух та аполітичність ставлення значних частин буржуазії вимальовуються та висміюються.

Однак поет-революціонер Людвіг Пфау ще в 1847 р. написав вірш із назвою «Пан Бідермайер», який засуджував вузькість і подвійні стандарти. Починається з рядків:

Подивіться, містер Бідермайер гуляє там
та його дружина, син під руку;
крок його такий самий ніжний, як на кульках,
його девіз: Ні холодно, ні тепло.

Нібито Айхродт пізнав цей вірш набагато пізніше, після того, як давно вже опублікував власну поезію бідермейєра. Твердження Ейхродта неможливо перевірити. Після 1900 р. термін "бідермайєр", який спочатку мав негативний відтінок, трактувався як нейтральний; він означав дрібнобуржуазну культуру домоволодіння та наголос на приватності.

Використання терміну у позначенні епохи розвивалося з кінця ХІХ століття - спочатку в мистецтві та історії архітектури, але також і в моді. Перші книжкові публікації з терміном у назві з'являються приблизно на рубежі ХХ століття. У той же час стиль бідермейєра знову став сучасним - після пишного декору історизму у вільгельмівську епоху прості меблі та форми бідермейєра знову стали популярними. Меблі переробляли у бідермейєрських формах, термін часто вживали в галузі мистецтва та торгівлі антикваріатом. Сьогодні бідермейєр також можна віднести до затишної культури життя та приватного затишку того часу, як фазу соціального спокою перед соціальними потрясіннями в середині ХІХ століття, та як реакцію на державний контроль та цензуру.

1.2. Естетичні ідеали стилю бідермейєр

Політичні та соціальне підґрунтя розвитку стилю бідермейєр. Після поразки Наполеона в битві під Лейпцигом та битви при Ватерлоо та його вигнання, резолюції, узгоджені на Віденському конгресі, були реалізовані.

Йшлося про порядок Європи з метою реставрації, тобто відновлення умов, що сформували Європу до Французької революції. З цією метою консервативні монархи імператор Австрійський Франц I, російський цар Олександр I та прусський король Фрідріх Вільгельм III уклали так званий "Священний союз".

Принц фон Меттерніх, корінний житель Рейнської області, який перебував на службі у австрійського імператора, зіграв важливу політичну роль. Він застосував так звані Карлсбадські резолюції 1819 р., які суворо обмежували будь-яку політичну діяльність. Для всіх видань, включаючи музичні твори, була введена сувора цензура. Такі письменники, як Генріх Гейне та Георг Бюхнер, емігрували (1831 і 1835), як і Карл Маркс (1843). Без Карлсбадських резолюцій період бідермаєра немислимий; за межами Німеччини, Австрії та Скандинавії термін бідермейер теж не існує, оскільки соціальний розвиток у цих країнах був іншим.

У 1815 р. у Тихому океані вибухнув вулкан Тамбора - найбільше у світі виверження з часу виверження озера Таупо понад 20 000 років тому. Вулканічний пил поширився по всьому світу і призвів до року без літа в 1816 році, а також пізніше до значного вулканічного охолодження клімату з катастрофічними наслідками [1]. Крім того, протягом десятиліть після виверження спостерігалися помітні зміни денного світла. Це було особливо виразно ввечері та вранці через суттєво посилене розсіювання сонячного світла вулканічними частинками пилу та газами в атмосфері.

Образотворче мистецтво періоду бідермаєр. У образотворчому мистецтві періоду бідермейєра домінували жанровий та пейзажний живопис, а також портрети. Релігійні та історичні мотиви майже повністю відсутні. Стиль був реалістичним, зображення часто нагадували фотографічну ілюстрацію, взірцем був голландський живопис XVII століття. Однак бажаним результатом став псевдореалізм, оскільки дійсність часто ідеалізувалася і перебільшувалася, що накладається на пізній романтизм. Техніка акварелі досягла дуже високого рівня; літографія все частіше використовується для ілюстрацій книг. Художники Моріц фон Швінд, Фрідріх Гауерманн, Едуард

Гертнер, ранні роботи Адольфа Менцеля, Людвіга Ріхтера, Карла Шпіцвега, Йозефа Кріхубера, Фердинанда Георга Вальдмюллера, Пітера Фенді та Йозефа Антона Коха вважаються художниками бідермейера [25]. Ріхтер був в першу чергу затребуваний як ілюстратор, він проілюстрував близько 150 книг. Особливістю бідермейера були так звані фотографії кімнат, докладні описи окремих віталень. У розписі скла та порцеляни епоха пов'язана з малярами Самуелем Мон і Антоном Котгассером [1].

Музика періоду бідермаєр. У музиці термін "бідермайєр" досить незвичний; здебільшого про музику цієї епохи говорять як про ранній романтизм. Однак до певної міри епоху бідермейєрів можна також виділити за музикою, в якій її вперше визначили буржуазні смаки. Домашнє музикування стало дуже важливим. Фортепіано як домашній інструмент набувало все більшої популярності серед буржуазії. Особливо користувалися попитом камерні музичні твори, повсюдно в містах були засновані музичні товариства та хорові товариства [25]. Видавці музики в першу чергу замовляли у композиторів легкі, веселі твори, оскільки смак покупців був визначальним для продажу; раніше він ніколи не складався спеціально для побутових потреб, лише перероблявся.

Роберт Шуман задав тон фортепіанній музиці. Пісні Франца Шуберта також були дуже популярними у колах буржуазії. Менш відомі постаті, такі як Людвіг Бергер, Крістіан Генріх Рінк або Леопольд Шефер, розглядаються як композитори мистецтва бідермейєра. Популярними були пісні Вільгельма Мюллера та Олександра Фескаса.

Бідермаєр також був часом вальсу, опорним пунктом якого був Відень. Вальс походить від традицій, коли в основному танцювали «просто неба». Натовпі стікався на танцювальні заходи, оскільки тут були дозволені витончені розваги. Композиторів та майстрів розваг дуже шанували, перш за все Йоганна Штрауса старшого та Йозефа Ланнера. Балет також користувався великою популярністю - артистка балету Фанні Елслер святкувала тріумфи у Відні. Видатними зірками жіночого співу були Генрієтта Зонтаг та Дженні Лінд.

Пісня «Freut dich des Lebens», написана в Швейцарії в 1793 році, стала народною піснею на всій німецькомовній території в період бідермейєра.

Література періоду бідермаєр. Чоловік періоду бідермаєра був вимальований як деполітизований дрібний буржуа, керований наївними прагненнями, відданими авторитету і прихильністю до гармонії. Ці та подібні конотації простежуються у літературі бідермаєра, зокрема, у творі Б. Франца Грильпарцера «Мрія про життя», який сьогодні навряд чи можна прочитати без іронії:

«Тільки одне - це щастя внизу

Один: внутрішній тихий спокій».

Характерним для бідермаєра є наголос на спокій, порядок, громадянський спокій, скромність, помірність і тихий, непомітний спосіб життя; всього гучного уникають. Як результат, віддають перевагу меншим формам, таким як картини настрою, етюди чи романи. Безумовно, вірно стверджувати, що низка авторів бідермаєрського настрою була визначена консервативним і реакційним ставленням і прагнула простого, гармонійного життя у світі, який все частіше формується внаслідок індустріалізації та пов'язаної з цим урбанізації. Для цієї тенденції характерна творчість Генріха Клаурена, особливо його повість «Мімілі», з якою бідермаєрська література успішно розвивалася у 1816 році. У цьому сенсі література періоду бідермаєра, як це вже можна побачити, характеризується в деяких аспектах романтичними настроями, є ідилічною і відвернутою від сучасних подій і, отже, рефлексом на соціальне сьогодення, на відчуження і спорожнення значення переживань, яких слід уникати [25]. На відміну від романтизму, письменники якого все ще переважно походили з дворянства, письменники бідермаєру були громадянами, які часто мали досить просте походження.

Для поетів епохи бідермаєра природа вже не була проекційною поверхнею болю, а була творінням, за якими слід пильно стежити. Це сталося не лише з християнської, а й з пантеїстичної точки зору. Нові дослідницькі поїздки послужили оцінці всіх окремих елементів цієї природи, багато з яких

також із задоволенням збирали, каталогізували, а потім експонували вдома. І навіть якщо саме ця повага вказувала на християнського Бога як Творця, релігійність не закривалась, а насправді просувала попередні емпіричні інтереси [1]. Критика сприйнятого відчуження також створила елітарність, яка відрізняла себе від легкості та розпущеності.

Штіфтер формулює це як «ніжний закон». У передмові до свого твору він писав: «Подібно до того, як це в зовнішній природі, це також у внутрішній природі, як у людської раси. Ціле життя, сповнене справедливості, простоти, самозавоювання, інтелекту, ефективності у своїх проявах, захоплення прекрасним у поєднанні з безтурботною смертю, я вважаю чудовим: потужні рухи розуму, жакливо накочуючий гнів, бажання помсти, запалений дух, який прагне до діяльності, окреслює, змінює, руйнує і в хвилюванні часто кидає власне життя, я не вважаю їх більшими, а навпаки, меншими, оскільки ці речі є лише проявом єдиних і односторонніх сил, як шторми, вогнедишні гори, землетрус. Будемо прагнути побачити ніжний закон, яким керується людський рід. Це закон справедливості, закон звичаю, закон, який хоче, щоб усіх поважали, шанували та безпеку поруч з іншими, щоб він міг продовжувати свою вищу людську кар'єру, сам набути любові та захоплення своїх ближніх, що їх охороняють як скарб, як і кожна людина є скарбом для всіх інших людей. Цей закон є скрізь, де люди живуть поруч з людьми» (Передмова до Бунте Штайне, 1853).

Схожі думки можна спостерігати в роботі А. Штіфтера. Його перший роман «Накссоммер» (який він сам назвав «Розповіддю») з'явився лише в 1857 році, але все ще вважався найкращим твором періоду бідермейєра. Твори Адальберта Штіфтера належать до канону літератури реалізму і є прикладом цього своєрідного жанру в Німеччині. Роботи А. Штіфтера неодноразово викликали суперечки, вони також показує елементи, які виходять за рамки бідермейєра. Наприклад, у повісті «Брігіта», окрім фаталістичної вишуканості, є також емансипаційні аспекти прав жінок.

Інші письменники бідермейєра - Аннет фон Дросте-Хюльсхофф, Франц Грільпарцер, Вільгельм Гауфф, Карл Леберехт Іммерманн, Ніколаус Ленау, Едуард Меріке, Вільгельм Мюллер, Йоганн Непомук Нестрой, Фердинанд Раймунд, Фрідріх Рюкерббельт, Шефер. Література бідермейєрів набагато частіше зустрічалася в тривіальній області, в літературних календарях тощо.

Театральне мистецтво в період бідермаєра. У період бідермаєра театр також зазнав піднесення, але замість інструкцій потрібні були розваги, тобто відхід від ідеалів Просвітництва. Національні театри знову стали придворними театрами, як у Берліні, де прусський король насамперед визначав те, що ставиться в театрі. У театрах, заснованих за зразком віденського приміського театру, виникла приватна культура розваг. Німецькомовними театральними мегаполісами цього часу були Відень та Берлін. Між 1815 і 1830 рр. у берлінському Шаушпільхаузі відбулася прем'єра майже 300 комедій, але лише 56 трагедій. Пародії також були дуже популярні серед глядачів, ставилися також твори Гете та Шекспіра. У 1857 р. Йоганну Нестрою вдалося виконати пародію на фільм Вангнера «Таннхаузер» у Відні ще до того, як оригінал відбувся прем'єрою.

Звичайно, п'єси та опери також піддавалися цензурі. В Австрії цензори навіть сиділи серед глядачів на виставах Фольктеатру Альт-Вінер. Драматурги по-різному ставилися до цензури: багато хто адаптувався, як Раймунд; Грільпарцер, який також був державним службовцем, писав деякі речі лише для шухляди, тоді як Нестрой кілька разів штрафували і мусили відбувати покарання у в'язниці.

Архітектура періоду бідермаєр. Головною характеристикою архітектури бідермаєра є елегантний, але досить простий стиль, який, зрештою, був варіантом класицизму. Цей стиль сформував монументальні споруди того часу, бідермаєри - буржуазні житлові райони. Найвідомішим архітектором цієї епохи був Карл Фрідріх Шінкель з Берліна, але його проекти не були бідермаєрськими. З іншого боку, найважливішим архітектором стилю бідермаєр був Йозеф Корнхаузел, який залишив свій слід перш за все

у Відні та Бадені поблизу Відня, літній резиденції австрійського імператора. Після пожежі в 1812 р. Баден був повністю відбудований, оскільки Корнхаузел був дуже відомий, він також отримував накази від знаті.

Хофер Нойштадт - один з найбільших житлових районів доби Бідермейєр у Німеччині. Зокрема, Людвігштрассе, Клостерштрассе та Максплац - це майже цілі ансамблі у м. Мюнхен. Після великої пожежі 1823 року місто було повністю відбудовано. Більшість будівель - це міські будинки, але також міські палаци, які були відремонтовані та відремонтовані за останні роки.

Меблі бідермейєр не відповідають єдиному стилю, але характеризуються простою елегантністю. Вони мали менш репрезентативний характер, але мали на меті створювати враження комфорту і, перш за все, бути функціональними. Перші меблі такого роду були виготовлені у Відні, з використанням англійських меблів як основи. Великий наголос був зроблений на якісному матеріалі під час виробництва. Великі гладкі поверхні меблів дозволяли зерну деревини мати інтенсивний ефект, саме тому окремі зернисті породи дерева часто використовувались як вініри, в результаті чого дерев'яне зерно часто розташовувалося у дзеркальному відображенні. Популярними породами на півдні Німеччини були, наприклад, вишня та волоський горіх, на півночі Німеччини береза та червоне дерево. Приладдя меблів часто було дуже зменшеним, замість металевих накладок для ключів часто використовували так звані розетки для ключів з кістки, а петлі часто приховували. Дерев'яні поверхні в основному шліфували, щоб вивести зерно. Навіть вишиті чохла використовувались як чохла для м'яких меблів, оскільки ремесла були популярною сферою діяльності жінок [25].

Невеликі предмети меблів, такі як комоди, секретери або швейні столи, є типовими для періоду Бідермейєр. Годинники із зображеннями або настільні годинники з мармуровими колонами були популярними в якості додаткових предметів обстановки. У Відні виробник меблів Йозеф Дангаузер старший сформував нову культуру життя. У цей період успіхом

користувалися меблі з гнutoї деревини Міхаеля Тоннета, який приїхав до Відня з австрійського двору в 1842 році [26]. Він розробив меблі для міського палацу Ліхтенштейну у Відні.

1.3. Чоловіча мода періоду бідермаєр

Англієць Джордж Браммелл був диктатором моди, що впливав на умови молодих людей по всій Європі і Росії. Його називають першим денді: саме Браммелл заклав основи чоловічого костюма, який носять досі. Він проповідував «непомітний шик», що поєднував непомітність забарвлень з бездоганним кроєм. Ним захоплювався Байрон, у нього брав уроки стилю майбутній король Англії Георг IV. Браммелл вважав, що потрібно приділяти особливу увагу дрібницям: тому, як зав'язаний галстук, якості білизни, а від коштовностей і парфумів слід відмовитися взагалі [18]. Браммелл залишив після себе безліч наслідувачів, а ще - три «золотих» правил поведінки справжнього денді: «Нічому не дивуватися, вражати всіх інших, віддалятися відразу ж, як справив враження».

Стиль бідермейєр привніс в чоловічий гардероб те, чого йому давно не вистачало: функціональність і комфорт. Тканини стали щільніше, кольори - стриманіше, крій спростився. Вплив вигадливих французьких мод ослаб, зате практичність англійських і німецьких кравців припала до смаку багатьом, і особливо - модникам-чоловікам. Нові вбрання не сковували рухів, до того ж вони однаково добре підходили і для урочистих випадків, і для повсякденного життя, і для подорожей.

Силует чоловічого костюма частково повторював жіночий: вузька талія контрастувала з широкими плечима. Основу становили сюртук по фігурі і фрак. Вшиті підтяжки, більш широкий у верхній частині рукав, збільшена за рахунок ватної підкладки груди - всі ці хитрощі розширювали лінію плечей. Довгі штани в обтяжку підрубували знизу по дузі, щоб над взуттям не

утворювалися складки [29]. Панталони допускалися на балах, але в холодних країнах, зокрема в Росії, вони швидко вийшли з моди, і кавалери хизувалися в світлих або білих брюках. Ще одна особливість вечірнього вбрання - два жилета: нижній білий і більш яскравий верхній. Для парадного фрака використовувався оксамит, він же йшов на верхній жилет, а для нижнього жилета і підкладки фрака вибирали атлас. Сорочку прикрашали мереживом по коміру або додавали до неї мереживне жабо. Повсякденний одяг шили з сукна самих різних забарвлень.

Свої модні тренди існували не тільки у міських франтів, а й у сільських мисливців. Вони носили мисливські куртки (коротше сюртуків, але все так само приталені) і плоскі картузи замість незручних на полюванні циліндрів [18]. Для самовираження існували різні можливості: наприклад, незвичні аксесуари, капелюхи і циліндри, а ще тростини і рукавички, без яких було не прийнято виходити з дому.

При першому погляді на паризьке світське суспільство 1831 року здається, що пані схожі на різнокольорових метеликів, тоді як чоловіки одягнені однаково [23]. Але кавалери грають з кольором не менш дам - просто не так зухвало.

Фрак - французька варіація сюртука, спочатку призначена для кавалеристів. Тому попереду фрак коротко обрізаний, а ззаду доповнено двома вузькими довгими фалдами. На початку XIX століття фрак почали підганяти точно по фігурі, а до 1820-го він остаточно перетворився на повсякденний чоловічий одяг. На фрак завжди нашивали гудзики з двох сторін - ще одна відмінна риса цього виду одягу.

Піке - бавовняна або шовкова тканина з опуклим візерунком. З цієї тканини зазвичай шили жилети. Білий пікейний жилет вважався символом респектабельності, тоді як модники могли вдягнути і яскраво-червоний варіант.

Штани зі штрипками - обтягуючі світлі брюки стали перехідним варіантом від панталон до звичних нам штанів [9]. Штрипки, вузькі смужки

тканини, пропускалися під ступню і тим самим натягували штанини, не даючи тканині зморщитися і піти складками (що було абсолютно неприпустимо по моді тих років).

Французьке слово, яке в перекладі означає «поверх всього», як не можна краще описує головну функцію сюртука - він дійсно надягав поверх костюма, хоча часом заміняв фрак. Сюртук робили приталеним, зазвичай він доходив до колін і прекрасно захищав господаря від примх погоди. Бічні поздовжні кишені, ряд гудзиків попереду і невеликий відкладний комір - ось деталі, які урізноманітнили простий крій цього зручного одягу, колись призначався для полювання. Сюртуки часто використовували як частина уніформи (наприклад, у військових), але в цьому випадку комір робили стоячим. Шили сюртуки з щільного вовняного сукна натуральних відтінків: гірчичного, тютюнового, коричневого. Сюртук вважався більш буденним нарядом в порівнянні з фраком, прийти на бал в сюртуку було немислимо.

Об'ємний плащ без рукавів, але з пелериною і прорізами для рук, вважався головною модною новинкою того часу. Він отримав свою назву на честь генерала Генрі Гавелока, героя колоніальних війн [23]. Гавелок (або хевлок, як ще його називали), шився з сукна, його підкладку робили контрастною та яскравою. Цей плащ часто одягали для поїздки на бал: під просторою накидкою не м'ялися відвороти фрака. Оскільки гавелок часто вже не застібали під горло, залишався недоторканим і вузол краватки, що відіграло важливу роль модників, адже на те, щоб його правильно зав'язати, йшло чимало годин.

Високий капелюх з плоским верхом був покликаний не стільки захищати голову, скільки відрізнити аристократів від іншого люду. Це пояснює як непрактичність, так і популярність циліндрів. Дуже скоро циліндри почали носити незалежно від стану, і цей головний убір перейшов в розряд повсякденного одягу. Спочатку їх робили з фетру, потім - з шовкового плюшу [18].

Чоловіки не розлучалися з циліндрами. Прийшовши в гості або в театр, вони знімали капелюха і клали поруч, на підлогу. Всередину циліндра можна було покласти рукавички. «Шапокляк», тобто складаний циліндр, винайшли у Франції. Його складали, нтиснувши зверху долонею.

1.4. Жіноча мода періоду бідермаєр

Стиль бідермейєр, що став благословінням для чоловічої моди, дамам зробив куди менше поблажок: їх сукні і раніше не можна було назвати зручними і практичними. Силует будувався на контрасті: тонка талія, об'ємний верх і не менш об'ємний низ. Талія стянута, рукава підкреслювали лінію плечей, а кілька спідниць надавали пишності стегнам. Але, принаймні, жінкам більше не доводилося носити складні конструкції з фіжм або каркаса, що полегшувало рух і дозволяло повністю віддатися улюбленій забаві того часу - бальним танцям [29].

Рукав складався з декількох частин. Для бальних суконь зазвичай робили щільний, підбитий ватою або пухом внутрішній рукав і легкий верхній - з напівпрозорої тканини, мережива або невагомго газу. Для суконь на кожен день годився і простий односкладних рукав. Спідниці стали набагато коротше, вони відкривали щиколотки, що вважалося дуже сміливим на той час [18]. В поділ вшивали валики, саме вони дозволяли зберігати об'єм у бальних суконь, під які не надягали багато нижніх спідниць.

Бальні сукні мали глибоке декольте і короткі рукава, при цьому обов'язково доповнювалися довгими білими рукавичками, так що руки не виявлялися оголені. Денні наряди робили з довгим рукавом, з ними можна було носити короткі рукавички, які підходять за кольором. І в будь-якому випадку кисті рук на публіці оголювали тільки для їжі або гри на музичних інструментах.

В епоху бідермейера крім сукні дами почали носити костюми, що склалися з блузи і спідниці, пошитих з різних тканин. Перші блузки походили на ліфи: їх робили сильно приталеними, рясно прикрашали рюшами і воланами. Особливо популярними стали літні блузки з легких тканин з квітковим візерунком. Відмінною ознакою блузки була застібка у зап'ястях рукавів. До речі, звична нам назва цієї частини жіночого туалету з'явилася далеко не відразу [23]. Спочатку нову деталь одягу називали «жилет зі шнурівкою». Слово "блузка" прийшло у французьку мову з латині, де означало «одяг жителя міста Пелізіум».

Дуже об'ємні у верхній частині рукава до середини XIX століття зменшилися. Спочатку замість них робили невеликі «ліхтарики», потім завужали у плеча. Зустрічався і вузький зверху і знизу рукав, чия широка частина «сповзала» ближче до ліктя. Манжети перекочували на жіночу сукню з чоловічої сорочки. Спочатку їх пришивали, тільки щоб захистити край рукава від зношування, але вони швидко перетворилися в ще один спосіб підкреслити, наскільки витончене й тонке у дами зап'ястя. Манжет часто обробляли мереживом або смужками тканини іншого кольору.

Вибір верхнього одягу у жінок був куди бідніший, ніж у чоловіків. Широкі рукави і спідниці виключали можливість носити пальто. Існував жіночий варіант редингота, але куди більш охоче жінки користувалися всякого роду плащами. Особливо популярним був салоп - простора накидка з прорізами для рук, часто доповнена пелериною [29]. У салопа немає гудзиків, його зав'язували за допомогою стрічок. Салопа робили на теплій підкладці (ваті або хутрі).

Кожна володарка тонкої талії підкреслювала її за допомогою пояса - як правило, декоративного, з тканини. У ролі пояса могли виступати стрічки, шарфи, навіть простонародні пояси в російському стилі - все залежало від смаку жінки. Зазвичай такі пояси зав'язували ззаду на бант, а кінці залишали звисати. Для обробки поясів використовували вишивку, бахрому або мереживо [9]. Існував ще один спосіб візуально зробити талію вужчою:

розширити низ спідниці. Для цього на нього нашивали волани і рюші. У хід йшло пишне мереживо, кілька ярусів воланів з тканини в тон або контрастного кольору.

Рис.1.1. Першоджерела – чоловіче вбрання; елементи жіночого вбрання – нижня сукня, корсет. Англія, др. пол XIX ст.

Найпопулярніший капелюшок епохи бідермейєра називався «капор» (від голландського слова «шапка»). У нього були висока тулія, під яку ховали прибрані на потилицю волосся і широкі поля, звідки визирали локони, що спускалися біля скронь. У задній частині капора часто робили виріз для пучка і кіс. Сам капор прикрашали стрічками, їх же використовували щоб утримувати капелюшок на голові, - зав'язували бант під підборіддям [18]. У стрічок була спеціальна назва, «мантоньєркі». Дами уважно стежили за тим, який матеріал для мантийєрок вибирають визнані модниці, і потім міняли стрічки, замість того щоб купувати новий капелюшок. Капори робили з шовку, оксамиту, щільного льону, соломки, декорували пір'ям і квітами. Широкі поля капелюха приховували обличчя не тільки від цікавих поглядів, але і від сонячних променів, що дозволяло зберігати модну блідість. Косинка-фішю, популярна в кінці XVIII століття, затрималася в дамському туалеті і в епоху бідермейєра. Ними доповнювали денні сукні, прикриваючи навіть неглибоке декольте. Мереживниці навчилися виплітати вироби цілком (а не з'єднувати окремі смуги, як це було раніше), і в моду тут же увійшли мереживні накидки,

шалі і навіть спідниці-чохли. Біла мереживна косинка стала універсальним аксесуаром: вона підходила до вбрання будь-якого кольору і вигідно відтіняла білизну обличчя.

Висновки до розділу 1

Аналізуючи естетичні, культурні, філософські ідеали періоду бідермаєр, можна впевнено сказати що вони тією чи іншою мірою відбиваються у творчості дизайнерів одягу ХХІ століття. Бажання максимально наблизитись до природи, єднання з оточуючим середовищем спостерігається і сьогодні.

Бідермаєр став переходним періодом у розвитку моди в ХІХ сторіччі – від античних ідеалів ампіру до елітарного другого рококо. Бідермаєр межував з романтизмом, але романтизм пропагував все піднесене, що частіше зустрічалося у книгах, а не в реаліях життя.

Бідермаєр у розумінні людей того часу – це єднання душою та тілом з природою. Тож таким чином можна інтерпретувати ці твердження у сьогоденні, проводячи паралель с хіппі 1970-х, бохо шиком 2000-х та нинішнім трендом на апсайклінг – переробкою, доповненням, або декоруванням готових речей [2]. Природа була найголовнішим джерелом для пошуку форми, кольору, фактури та тематики мистецтва. Багато принтів розроблялось на основі квіткових та трав'яних мотивів. Природні форми транслиувались та трансформувались у костюм.

Бідермаєр став принципом життя та образом мислення, це набагато більше, ніж костюм та стиль у мистецтві. Це був спосіб самовираження та один із шляхів досягнення комфорту, що існує і по сьогодні, але вже в інших формах та інтерпретераваннях.

РОЗДІЛ 2 ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

2.1. Модні тенденції періоду 2021-2022 рр.

Вже два роки по всьому земному шару панує пандемія коронавірусу, люди уходять на самоізоляцію, міста закриваються на карантин. 2021 рік виявився також нелегким для людства, але модні будинки та бренди не перестають нас радувати новими колекціями. А фешн блогери та інфлюенсери підхоплюють та адаптують тренди для повсякдення. Серед кольорів трендовим є трав'янисто-зелений, яскравий та соковитий малиновий, а не сірий та лимонно-жовтий як то передбачав інститут кольору Pantone. Мабуть це тому, що всім набридла сірість будення та лімітованість подій на які можна гарно вдягнутись.

Серед трендів гардеробу панують комфорт та святковість. Здавалося б дві непок'єднані риси, але це те, що людям зараз потрібно, та те, з чим дизайнери вдало грають.

Спортивний кроп-топ трансформувався у елегантну та фактурну блузу, вкорочену знизу. Дизайнери оздоблюють її різноманітними шнурівками, драпіровками, або об'ємними рукавами [17]. Сітка з елементу одягу перейшла у розділ аксесуарів. Прикрашена перлинами, або намистинами зараз носитья поверх білих базових футболок, або вечірніх суконь-комбінацій. Одним із найголовніших трендів є сорочка оверсайз чоловічого покрою. Що може бути комфортнішим за бавовняну простору сорочку, яка не заважає рухам. Такі бренди як Balenciaga та Valentino пропонують моделі яскравих кольорів, та поєднують їх з вкороченими бермудами такого ж відтінку. У погану погоду стилісти та дизайнери в один голос радять захищатись під тренчем вільного покрою. Найстильнішими вважаються ті, котрі виглядають наче на декілька розмірів більшими. Домінуючим трендом є рукава-буфи, які перебралися з суконь на сорочки, блузи, тренчкоти та навіть блейзери. Фактурні об'єми

дають вікторіанської романтичності та легкості образу. Паралельно з бажанням свободи руху, на верхівку знову повернувся корсет у найрізноманітніших тканинах, кольорах та покрою. Від силуетів конічного крою XVIII століття, до вузьких талій XIX. Його поєднують майже з усім чим можна, від джинсів з вінтажною посадкою, до костюма-двійки. Цього сезону на сукнях пишно квітнуть найрізноманітніші квіткові композиції з: гібіскусів, півонів, троянд та ромашок [20]. Це і є та дійсна, класична та певною мірою рафінована жіночність, котру так чекала сучасна мода. Ніжні та пастельні відтінки незмінно присутні у весняно-літньому сезоні. На цей раз модні дома, схоже, брали натхнення у парижських кондитерів, які славляться своїми макаронами та десертами. Принаймні, саме такі відтінки зустрічаються у трендовому «пастельному блоці». Стилисти радять додати до свого гардеробу пальто-кафтан. Його багато оздоблена фактура це ода минулим сторіччям, коли знать прикрашала їх вишивкою, камінням та перлами. Пропонують їх нам носити з базовими речами типу просторих джинсів та класичних футболок. Доречі, щодо джинсів, вони такі ж просторі як у лихі 90-ті, але минаючи два десятиліття загубили свої хуліганські деталі. Тепер їх стилістика більш наближена до бохо-шику.

2.2. Використання художньо-композиційних характеристик стилю Бідермасер в колекціях сучасних дизайнерів

Мабуть ні для кого не секрет що багато дизайнерів десятиліттями надихаються історичними костюмами. Спроби Крістіана Діора його «New look» повернути у 50-ті корсет у моду, з пишними спідницями та дуже приталеними жакетами, що робили з жінки наче квітку з весіннього саду. Александр МакКуін дуже любляв інтерпретувати вікторіанські сукні, а іноді навіть прямо цитував їх. Вів'єн Вествуд і по сьогодні любляє використовувати її культовий корсет крою XVIII століття у своїх колекціях.

Але якщо говорити про сьогоденні тренди, то найбільше гру з історизмом любляють такі модні будинки як Dior (Рис.2.1), Ann Demeulemeester (Рис. 2.2), та Marck Jacobs (Рис.2.3).

Рис. 2.1

Рис. 2.2

Рис. 2.3

Трендові сьогодні рукава буфи можна зустріти на тренчах та жакетах останньої колекції Alexander McQueen, такі ж самі рукава були популярні у середині XIX століття [3].

Рис. 2.4

Рис. 2.5

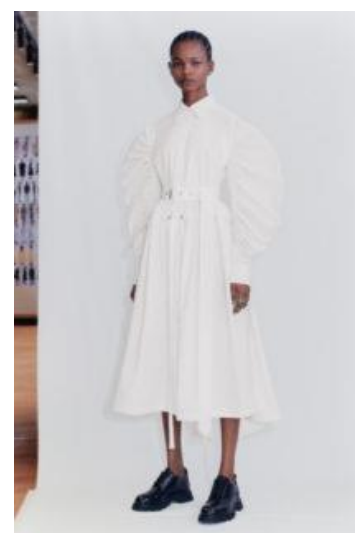

Рис. 2.6

Один з головних трендів середини XIX сторіччя була сукня в білизняному стилі. У порівнянні із сьогоденньою сукнею цього типу ми можемо виділити тільки деякі спільні риси, такі як: мереживне оздоблення,

натуральні тканини та відчуття комфорту і легкості під час носки. Виходячи з такої тенденції сьогодення бренди такі як Adeam, Alberta (Рис. 2.7), Ferretti, Nehera, Sportmax (Рис. 2.8) пропонують варіанти з легкої білої бавовни [17].

Рис 2.7

Рис 2.8

Мікро-сумочки увірвалися стрімголов на подіуми прямо з вечірнього гардеробу вікторіанської епохи. Але на той час вони мали назву рідікуль, та мали найрізноманітнішу форму та матеріали для її виготовлення. Найпопулярнішими були в'язані, або плетені, а також вишиті бісером та камінням [20]. Схожі аксесуари ми могли спостерігати на показах брендів: Chanel (Рис. 2.9), Jacquemus (Рис. 2.10) та Fendi (Рис. 2.11).

Рис 2.9

Рис 2.10

Рис. 2.11

Ще з періоду Рококо було модним прикривати зону декольте вишитою мереживом хусткою, ця тенденція була актуальною аж до середини вікторіанства. Також дуже часто для оздоблення вечірніх та бальних суконь використовували шовкову сітку. Такі легкі фактури та мереживні візерунки дизайнери інтерпретують у сітчатих фактурах які комбінують поверх базових речей. Яскраві приклади у цьому сезоні можемо бачити на подіумах таких брендів: Chanel (Рис. 2.12), David Coma (Рис. 2.13), Dries Van Noten (Рис. 2.14).

Рис. 2.12

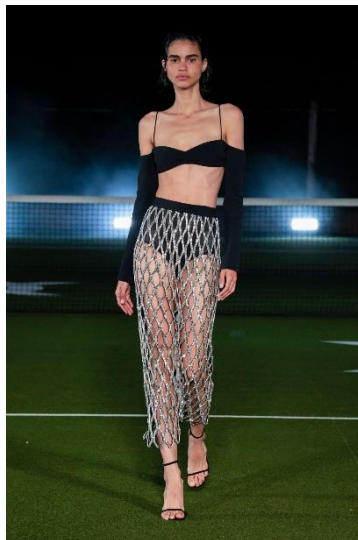

Рис. 2.13

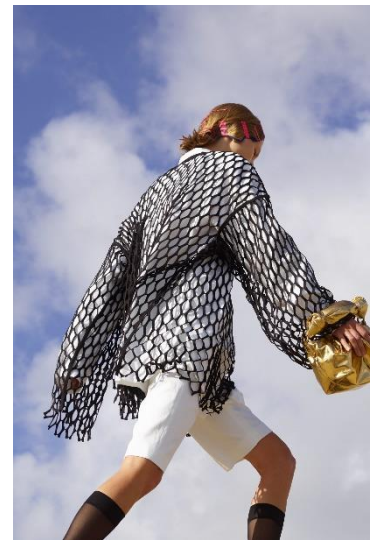

Рис. 2.14

2.3. Психологічний портрет споживача

Потенційним споживачем є жінка, середнього віку від 25 до 35 років що веде активний спосіб життя, та відвідує заходи різного характеру. Ця жінка високого достатку, тож хоче виглядати гарно, переважно відрізнитись від інших, але й одночасно слідувати трендам. Її гардероб налічує багато брендового одягу, її важко здивувати.

За характером вона цілеспрямована, творча, любить помріяти, але не губить контакту з реальністю. Дуже харизматична та сексуальна, але ця

сексуальність проявляється не у стереотипних глибоких декольте, та сукнях по-фігурі. Вона виражається у тому як вона себе поводить, рухається, та у манері говорити. Її сильний характер дозволяє їй гратися з маскулінністю в одязі, та носити речі з чоловічого гардеробу, або чоловічого крою. Щоденний щільний графік роботи потребує великої комунікабельності та грамотного тайм-менеджменту. Завдяки цій комунікабельності вона має великий круг знайомих, але дійсних друзів у неї небагато. Друзі люблять її за почуття гумору, та шалену енергію, якою вона їх заряджає та надихає. Вона працює у творчій сфері, на високій посаді продюсера фешн телеканалу. Її минулий досвід організації та проведення показів дуже допомагає їй у її теперішній роботі, завдяки контактам з дизайнерами, та організаційним здібностям.

Тож такий образ життя та щільний робочий графік потребує універсального одягу. Вдень вона може бути в офісі, або на зйомках, а ввечері вже відвідувати презентацію ювелірного бренду, або відкриття нового ресторану. Але часу перевдягатися в неї нема, максимум що вона може це змінити деякі деталі образу, та зачіску. Також її гардероб повинен містити достатньо вечірніх суконь, аби мати можливість з'явитись на червоному хіднику кінофестиваля, або прем'єрі фільма.

2.4. Структура колекції

Колекція складається з 25 ескізів, які розділені на три блоки: більш повсякденній, офісній та святкового. У колекції переважають такі силуети: прямий, приталений, але також можна зустріти комбінований та трапецевидний. Кольорова гамма переважно тьмяних кольорів, коричневих, сіро-зелених відтінків. З міксом яскравих кольорів, такими як: золотисто-жовтий, фісташково-зелений, та ніжно рожевий. Це все поєднують між собою акценти чорного кольору. Використані різноманітні тканини: сорочкова,

костюмна вовна, шовкова тафта, сітка, мереживне полотно, бавовна, та натуральна шкіра.

Виходячи з потреб споживача перший модельний ряд, ділового призначення, складається з сорочок, суконь, жилетів та брючних костюмів-двійок. Сорочки більш вільного крою, на чоловічий манер, з декоративними відстрочками та зібраними на манжет рукавами. Костюми також покроєні більш за чоловічою модою, навіть з застілками на чоловічу сторону. Брюки більш вільного, прямого крою. Це все дає можливість комфортного робочого дня в офісі, або на ділових зустрічах. Тут поєднується комфорт та ділова строгість. Другий блок підходить для більш повсякденного, життя. Сходити на прогулянку або відвідати ресторан з найліпшою подругою можна у сукні до коліна з грайливими рукавами-драпіровками, або у легкій блузі з мереживним коміром, доповненій прямими брюками з асиметричною застілкою. А якщо хочеться чогось більш сексуального, то можна сміливо вдягати корсет з брюками палаццо зі зборкою по поясу, та завершити образ широким ремінем.

Третій модельний ряд включає в себе вечірню моду, яка ідеально підходить для світського заходу, або червоного хідника. Він складається з довгих суконь з сітки, з рукавами буфами та мереживними аплікаціями. У цьому блоці домінує корсетна, приталена форма різного крою з пишним низом. Також в образах поєднуються трендові історичного крою сюртуки та фраки. Є і для тих хто хоче відійти від класичного розуміння правил та моди хідника брючні костюми зі вставками з чорною сітки та мереживними аплікаціями.

2.5. Формоутворюючі та гармонізуючі характеристики колекції

Колекція складається в своїй основі з темних кольорів сіро-зелених, темно-бордових, коричневих, холодних відтінків, глибоких синіх що наче

передають мінливість моря. Також переважну частину колекції займає білосніжний колір, який підносить нас до небес, та переміщає у час вікторіанських накрохмалених бавовняних нижніх спідниць, сорочок та мереживних хусток. Модельні ряди доповнюються яскравими кольорами ніжно-рожевих відтінків, фісташково-зелених, та жовто-гірчичних. Акцентним кольором виступає чорний, який використовується у мереживі та сітці. Ці природні кольори передають прагнення людей того часу більш наблизитись до природи. В колекції присутня та легка романтичність та прозаїчність жінки того часу. Це виражається у пишних спідницях, довжиною по щиколотку, які саме характерні для суконь того часу. Лінія талії у порівнянні з минулими десятиліттями опускається значно нижче. В період Ампіру лінія з'єднання ліфу з юбкою була одразу під грудьми. Бідермаєр був значно практичнішим, у цьому плані [19]. Лінія зшивання ліфа з юбкою опинилась на 4-5 сантиметра нижче природньої. Силует формувався за допомогою складної системи формотримаючої спідньої білизни. Основу білизни складав корсет, вистьобаний шнуром, але в порівнянні з корсетами періоду романтизму корсет 1830-х років шиється з використанням китового вуса. Який вже дає змогу зробити талію трішки менше в діаметрі, та допомогти більш рівномірно розподілити вагу нижніх спідниць, також він виконує всю ту ж функцію підтримки бюста. Також потрібний силует створювався за допомогою нижньої спідниці вистьобаної по периметру жорстким джгутом. Цю спідницю можна справедливо вважати прашуром каркасної основи подальших десятиліть – криноліна. Екстремальний об'єм рукава підтримувався спеціальним нарукавником, який був наповнений пухом, або бавовняним волокном, котрий прив'язувався до шлейки корсета. Під корсет обов'язково одягалась лляна або бавовняна сорочка. Цей елемент був також притаманний і чоловічому гардеробу. Проводячи паралель з чоловічою спідньою білизною можна сказати, що вона була дуже подібна до жіночої, за виключенням каркасної спідниці все було майже теж самим. Найстильніші чоловіки того часу – Денді також носили корсети, які підтримували рівну статуру, відводили плечі назад

формуючи таким чином широку груди. У сюртуки, пальта та фраки вшивалися подушечки наповнені для додавання об'єма та згладжування зони плече-груди. В чоловічому гардеробі домінували в основі тьмяні кольори, але жилет завжди був яскравий, переважно у візерунок [29]. Саме у цей час жилет зазнав апогею у своїй історії. Чоловіки настільки любляли цей елемент одягу, що ладні були носити по два жилети одразу. Варто сказати те, що верхній жилет завжди був з дорогої, переважно з шовкової тканини жакардового плетіння, а нижній шився з тонкої бавовни, аби не додавати зайвих міліметрів в об'ємі. Але видима частина також була виконана з дорогої тканини. Верхній одяг шили з льону або вовни. У моду входять вузькі брюки, іноді настільки вузькі, що денді не міг підняти впавшу хустку. Хоч в жіночому гардеробі був лише один силует різноманіття речей, яким його можна було досягти вражало. Уперше в жіночу моду входить окрема блуза та спідниця. Блузи були вільного крою, з застібкою на гудзик на манжеті, та рясно прикрашалися мереживом або вишивкою. Прагнення єднання з природою ще більше підсилило закріплення білизняних суконь у гардеробі жінки. Для їх пошиття стали використовувати більш різноманітні матеріали: шовкова сітка, тонкі невагомні батисти, напівпрозора шовкова органза. Жінки вважали за необхідне прикрасити талію широким паском з пряжкою, або поясом з шовкової стрічки, та зав'язати його на пишній бант. Денні сукні шились з шовкової тафти, або бавовни, прикрашалися бантами, вишивками, кантами та рюшами. Популярними були принти у клітинку та деколи квіткові [28]. Щодо вечірнього, або бального ансамблю рукава ставали коротше, до ліктя, а видиму частину руки прикривали рукавичками. Відкриті плечі та декольте необов'язково було прикривати хутською. Дуже актуальним було прикрашати сукні мереживом та стрічками.

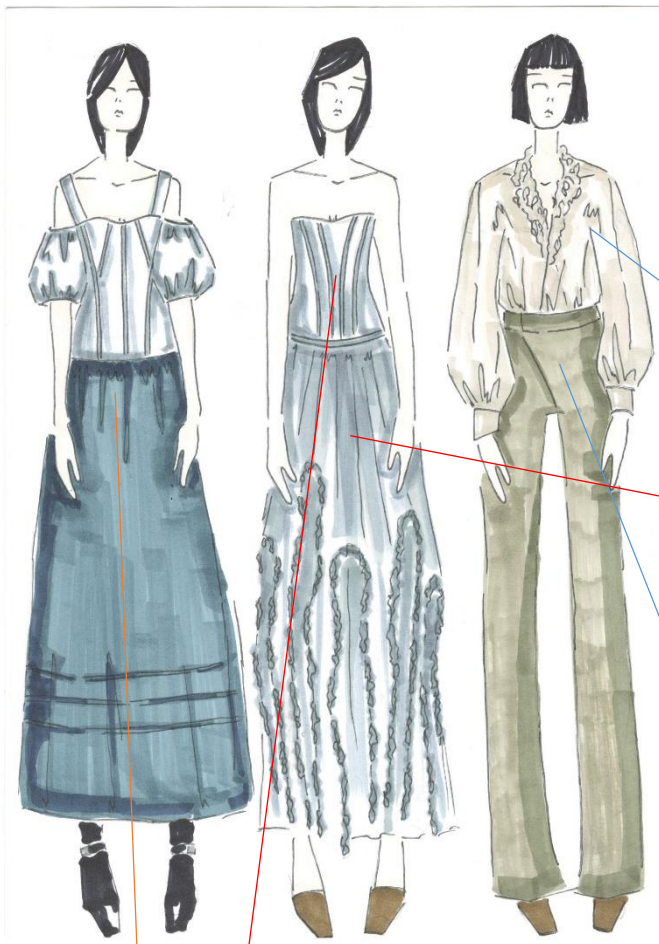

Мод. 1.1

Мод. 1.2

Мод. 1.3

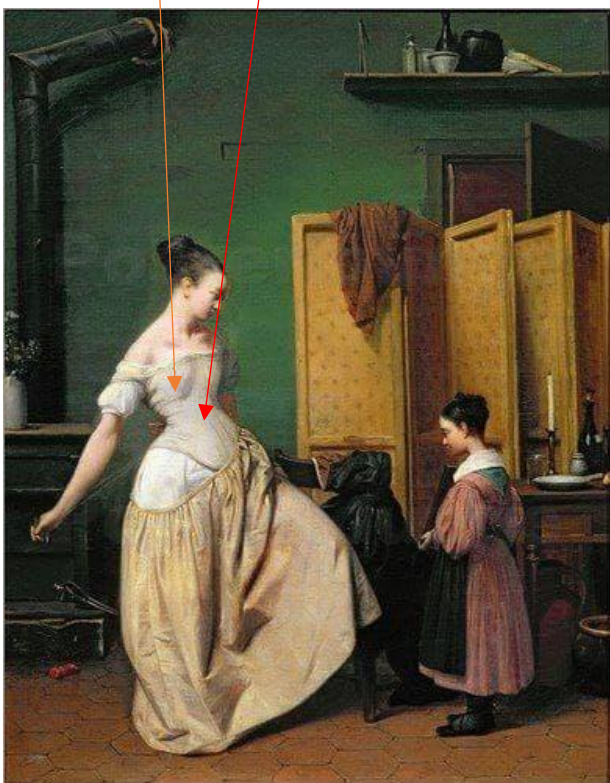

Мод. 1.4

Мод. 1.5

Мод. 1.6

2.6 Опис складу моделей

Мод. 1.1 Комплект який складається з костюма двійки, та шкіряного жилета. Блейзер має застібку на три петлі та гудзика, комір класичний, англійський, на підкладці в абстрактний принт. Має два накладних кармани, та декоративні шліци на рукавах оздоблені гудзиками. Брюки з класичними кишенями-аристократами, довжиною до підлоги фігурним поясом та петлями під ремінь. Застібка виконана на чоловічу сторону, застібається на блискавку, гачок та гудзик. Жилет з виточками з боків, та шлейками які йдуть навхрест по спинці. Застібається на три металеві кнопки в тон.

Мод. 1.2 Ансамбль з тафтяної сукні та шкіряного блейзера. Сукня виконана на корсажній основі, довжиною по щиколотку, та оздоблена двома клинами з сітки з мереживними аплікаціями, застібається на потаємну блискавку. Блейзер виконаний без підкладки. Має декоративну відстрочку вздовж швів, застібка відсутня. Має шліци на рукавах та бічних швах спинки.

Мод. 1.3 Комплект що складається з костюма-двійки, корсета та блузи. Костюм виконаний на підкладці сіро-оливкового кольору. Верх костюма це сюртук з коміром стійкою, декоративними манжетами з розрізами та прорізними кишенями з клапанами. Застібається у верхній частині на чотири металеві гудзики з візерунком. Низ це брюки покрою кльош, з відстроченими стрілками, на корсажному поясі, без кишень, мають застібку збоку та петлі для паска. Корсет виконаний з пластиковим китовим вусом, та прикрашений чорним мереживом та стрічкою у верхній частині. Шнурується позаду. Блуза з текстурованої тканини прямого покрою, зі зборками по рукавах та коміру, має манжети та комір на цільнокроєній стійці.

Мод. 1.4 Сукня на корсажній основі, довжиною міді, зі шлейками та пишними рукавами-буфами, зниженою лінією талії та зібраною спідницею з трьома защипами по низу, застібається на потаємну блискавку.

Мод. 1.5 Сукня на корсажній основі, довжиною максі. Спідниця двошарова, с декоративними трикутними клинами пришитими по лінії талії, та оздобленими по краю мереживними аплікаціями, застібається на потаємну блискавку.

Мод. 1.6 Ансамбль з брюк довжиною в підлогу, асиметричною застібкою на блискавку, гачок та гудзик. Та блузи на запах з пишним цільнокроєним рукавом, зібраним по нижній частині на манжет. Виріз прикрашений мереживними аплікаціями.

Мод. 1.7 Комплект з корсету з декоративними відстрочками, на пластиковому китовому вусі, застібці блискавці. Та брюк вільного крою, зібраними по лінії талії, довжиною до підлоги, та застібці потаємній блискавці. Образ доповнено рукавичками з сітки та шкіряним паском.

Мод. 1.8 Образ що складається з сорочки чоловічого покрою, зі спущеною лінією плеча, декоративними відстрочками на пілочках, застібкою по планці на гудзики. Рукава зібрані по низу на манжети, має комір на стійці. Та спідниці довжиною максі зібраною по лінії талії, що застібається на потаємну блискавку.

Мод. 1.9. Ансамбль з сукні з сітки, та боді. Сукня довжиною по щиколотку, виконана з чорної сітки з мереживними аплікаціями та рукавами-буфами, рельєфними швами та зборкою по лінії талії, застібка на потаємну блискавку. Боді з високими вирізами по ногам та прямим вирізом, застібка відсутня.

Мод. 1.7

Мод. 1.8

Мод. 1.9

Мод. 1.10 Комплект що складається з фрака вкороченого спереду, та довжиною у підлогу позаду, з класичним англійським коміром, застібається на два гудзика спереду. Та спідниці із сітки с мереживними аплікаціями, довжиною до підлоги, зібраній по лінії талії, що застібається на потаємну блискавку.

Мод. 1.11 Двобортна сукня-пальто, приталеного крою, довжиною максі, з відкритими плечима, та коміром по зоні декольте, з довгим рукавом та декоративним манжетом. Застібається на 6 гудзиків.

Мод. 1.12 Ансамбль з жакета та брюк. Жакет довжиною нижче стегон, з відкритими плечима та коміром по зоні декольте. З декоративними клинами з аплікаціями на рукавах. Застібка потаємна. Брюки прямі, зі стрілками, без кишень, з застібкою збоку, мають такі ж декоративні клини що і жакет.

Мод. 1.10

Мод. 1.11

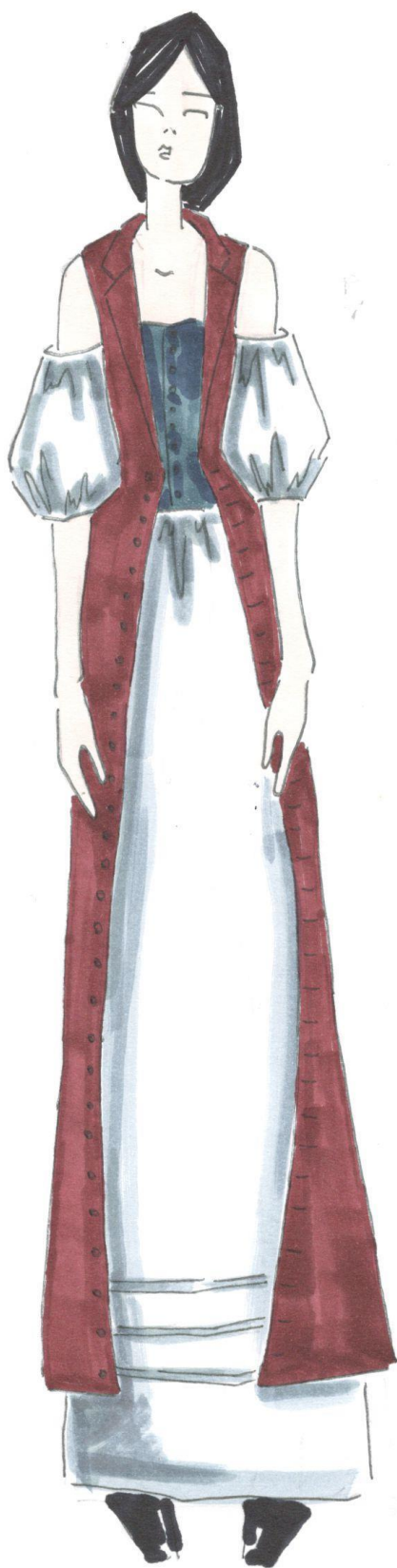

Мод. 1.12

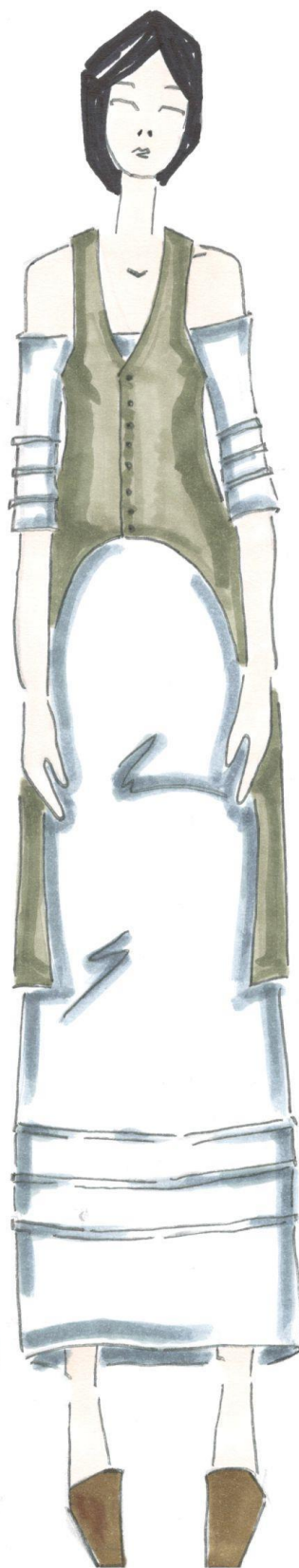
Мод. 1.13 Образ що складається із сукні та жилета. Жилет довжиною максі, однобортний, приталеного крою, з англійським коміром, та застібкою на багато гудзиків. Сукня відрізна по талії, довжиною до підлоги, з зібраною спідницею, та трьома защами знизу. Має об'ємні рукава-буфи та застібку на 10 гудзиків.

Мод. 1.14 Комплект з сукні та жилета. Жилет з асиметричним низом, позаду довжиною до колін, застібається на 10 гудзиків. Сукня довжиною максі, приталеного силуету, з відкритими плечима та рукавом. Має по три защипа по низу спідниці та рукавів, застібається на потаємну блискавку.

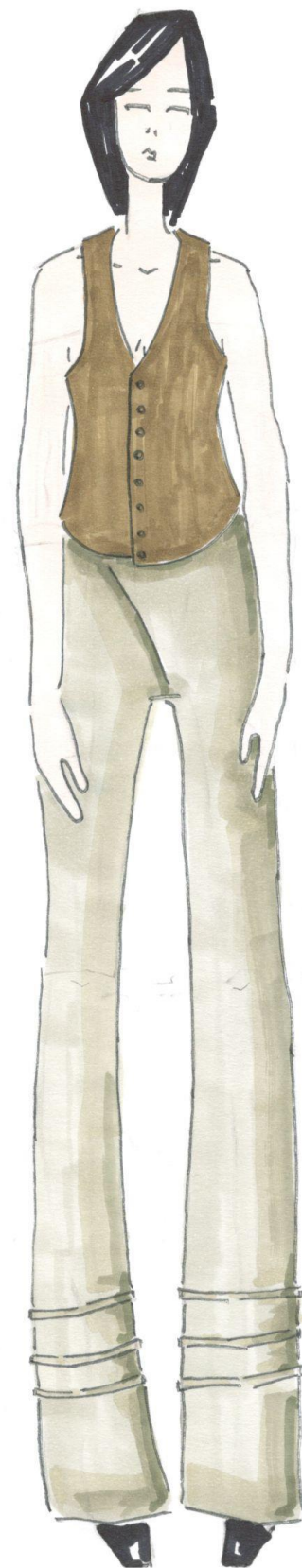
Мод. 1.15 Ансамбль з жилету та брюк. Жилет шкіряний, застібається на 10 металевих кнопок, та має шлейки які йдуть навхрест по спині. Брюки довжиною до підлоги, з асиметричною застібкою на блискавку, гачок та гудзик, мають по три защипа знизу.

Мод. 1.13

Мод. 1.14

Мод. 1.15

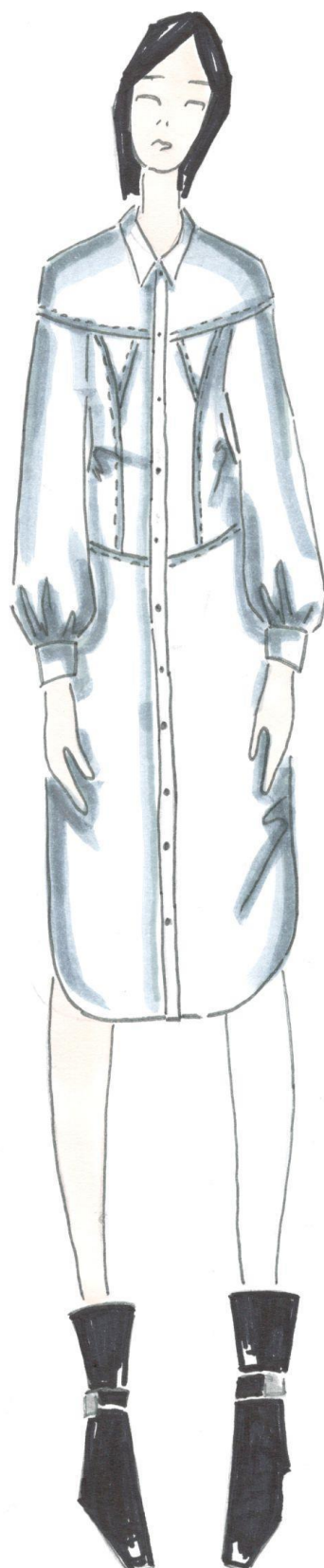
Мод. 1.16 Комплект з сукні та жилета. Жилет двобортний, прямий, застібається на 12 гудзиків. Сукня двошарова, довжиною міді, приталена, з відкритими плечима, та рукавами крильцями прикрашеним по краю мереживними аплікаціями, знизу з декоративними, трикутними клинами, прикрашеними мереживними аплікаціями.

Мод. 1.17 Сукня-сорочка довжиною міді, чоловічого крою, з декоративною кокеткою, та зібраним на манжет знизу рукавом. З декоративними відстрочками на пілочках та коміром на стійці, застібається на планку с петлями та гудзиками.

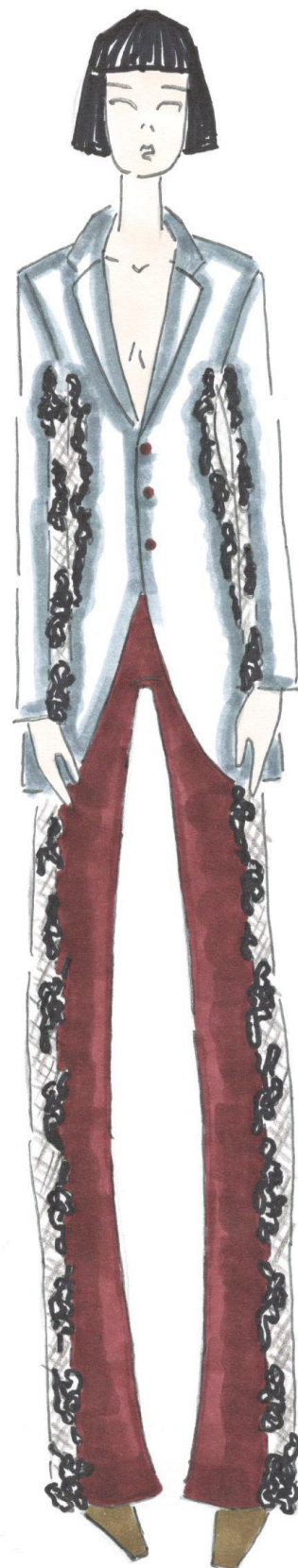
Мод. 1.18 Ансамбль з блейзера та брюк. Блейзер однобортний, довжиною нижче стегон, з декоративними вставками з сітки по бокам та по нижній частині рукава, з мереживними аплікаціями. Комір класичний, англійський, застібається на три контрастні гудзики. Брюки прямі, довжиною до підлоги, з такими ж декоративними вставками по бокам як і у блейзера, застібаються на потаємну блискавку збоку.

Мод. 1.16

Мод. 1.17

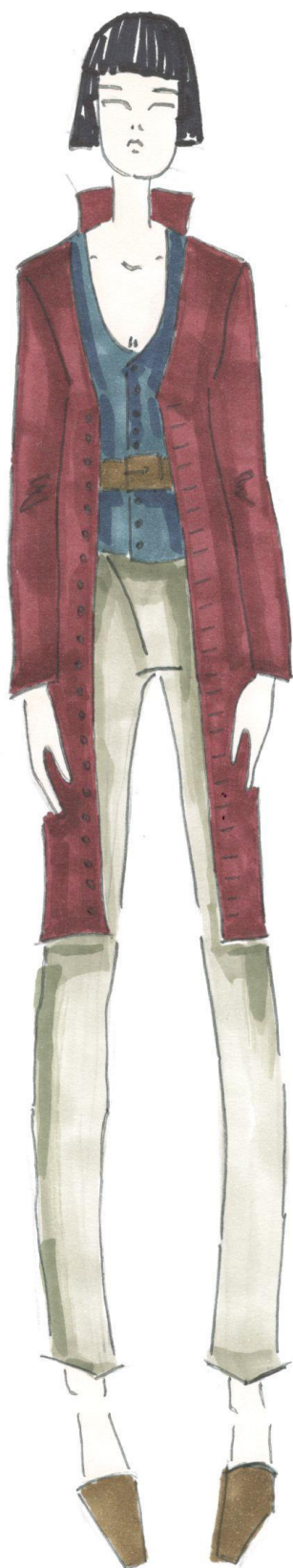

Мод. 1.18

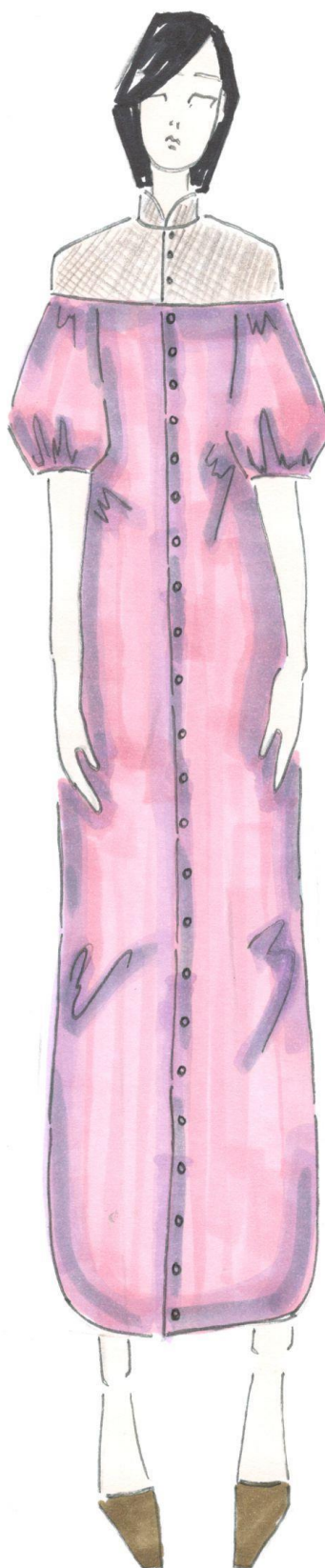
Мод. 1.19 Образ що складається з сюртука, жилета, брюк та паска. Сюртук однобортний, довжиною до колін, застібається на багато гудзиків, має комір стійку та довгий рукав. Жилет однобортний, застібається на 10 гудзиків. Брюки прлягаючі, довжиною по щиколотку. Образ доповнено шкуряним паском поверх жилета.

Мод. 1.20 Сукня довжиною міді, прямого покрою, з рукавами буфами має декоративну кокетку та комір стійку з сітки, застібається на багато гудзиків.

Мод. 1.21 Сукня комбінованого силуету, довжиною міді, з відкритими плечима та коміром вздовж зони декольте. З рукавами-буфами та зібраною по лінії талії спідницею. Застібка супатна, спереду. Образ доповнено шкіряним паском з пряжкою.

Мод. 1.19

Мод. 1.20

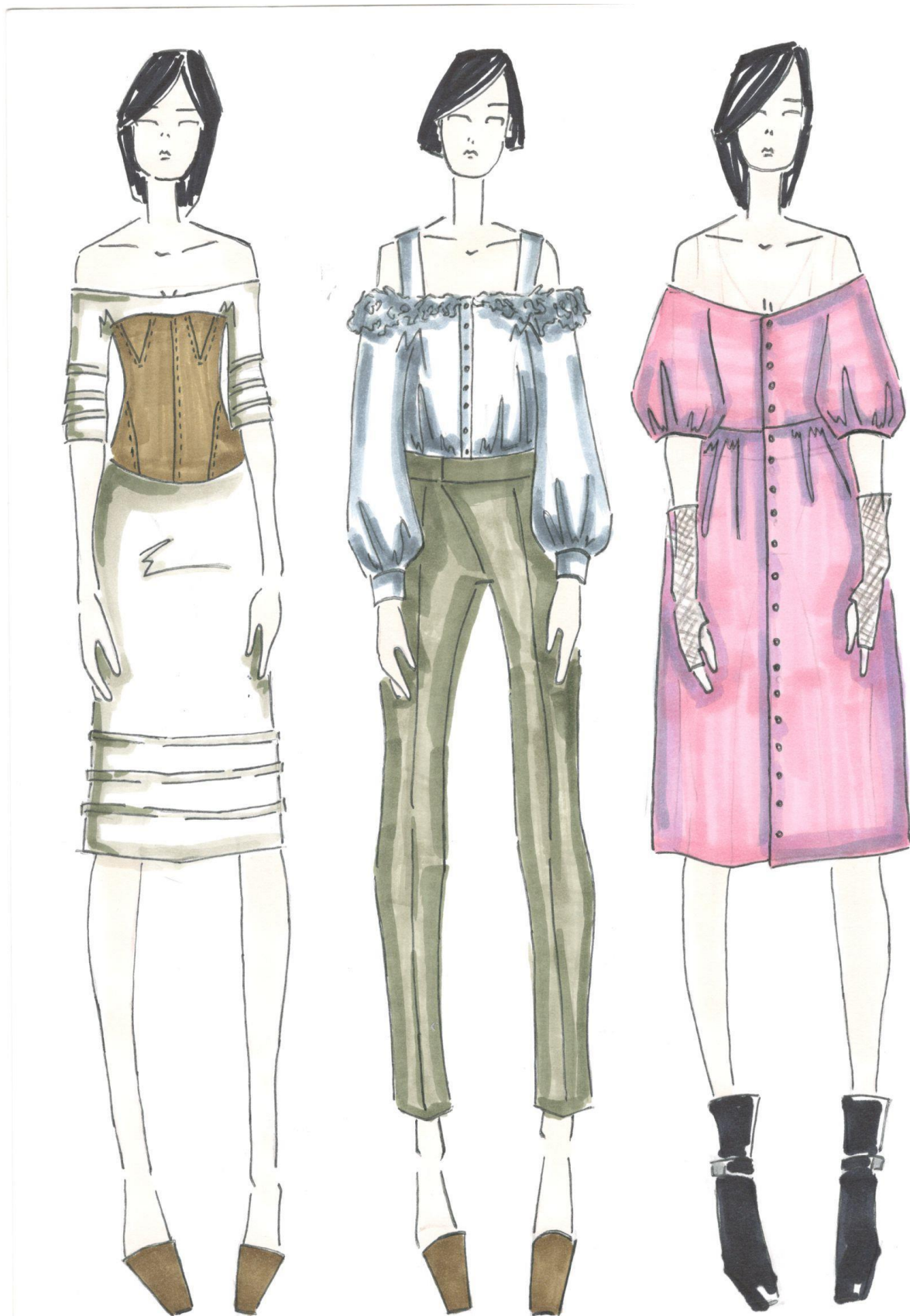
Мод. 1.21

Мод. 1.22 Комплект із сукні та корсета. Сукня приталеного силуету, відкритими плечима, довжиною до колін, та з трьома декоративними защипами по низу рукавів та спідниці. Шкіряний корсет з декоративними відстрочками та клинами зверху.

Мод. 1.23 Ансамбль з брюк та блузи. Блуза прямого крою, з відкритими плечима та шлейками, прикрашена мереживом в зоні декольте. З зібраними внизу, по манжеті рукавами. Застібається на 10 гудзиків. Брюки довжиною по щиколотку, облягаючого крою зі стрілками, та асиметричною застібкою на блискавку, гачок та гудзик.

Мод. 1.24 Сукня комбінованого силуету, довжиною до колін, с пишними цільнокроєними рукавами-буфами. Спідниця зібрана по лінії талії, застібається на багато гудзиків. Образ доповнено рукавичками з сітки.

Мод. 1.25 Образ що складається із блузи та спідниці. Блуза прямого силуету, з цільнокроєним рукавом, та декоративною кокеткою. Прикрашена мереживними аплікаціями по кокетці та горловині. Рукава зібрані знизу на манжети. Спідниця довжиною максі, зібрана по поясу, на запах з асиметричною застібкою на гачок та гудзик.

Мод. 1.22

Мод. 1.23

Мод. 1.24

Мод. 1.25

Висновки до розділу 2

В результаті проведеної роботи було зроблено аналіз сучасних трендів та тенденцій у моді, та трендів середини ХІХ століття, періоду бідермаєр, та встановлено паралель між ними.

Також був проведений та проаналізований психологічний портрет споживача. На основі цих даних та потреб було розроблено максимально оптимальну колекцію, що складається з трьох рядів різного призначення: повсякденний, вечірній та офісно-діловий. Ці модельні ряди поєднують у собі характерні риси об'єкту натхнення та сучасних тенденцій.

У цьому розділі можна побачити що велику частину часу було присвячено морфологічному аналізу силуету, пропорцій та характерних рис першоджерела. Та усі етапи розробки колекції, від підбору інформації, до розробки готових ескізів.

Після проведеної роботи над даним розділом дипломної роботи, можна з упевненістю сказати, що бідермаєр має досить великий вплив на сучасну моду та тренди. Що до розробки колекції, то це цілий комплекс аналітично-проектних розробок, які неможливі без якісного аналізу першоджерела та актуальних тенденцій.

РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ТА ВИБІР МОДЕЛІ

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

Незважаючи на те, що 2021 рік виявився також під покривом пандемії, модні будинки та бренди не перестають нас радувати новими колекціями. А фешн блогери та інфлюєренси підхоплюють та адаптують тренди для повсякдення. Серед кольорів трендовим є трав'янисто-зелений, а не сірий та лимонно-жовтий як то передбачав інститут кольору Pantone. Мабуть це тому, що всім набридла сірість за вікном та у повсякденні самоізоляції.

Серед трендів гардеробу панують комфорт та святковість. Здавалося б дві непок'єднувані риси, але це те, що людям зараз потрібно, та те, з чим дизайнери вдало грають.

Одним із найголовніших трендів є сорочка оверсайз чоловічого покрою [17]. Що може бути комфортнішим за бавовняну простору сорочку, яка не заважає рухам. Такі бренди як Balenciaga та Valentino пропонують моделі яскравих кольорів, та поєднують їх з вкороченими бермудами такого ж відтінку. Другим трендом є рукава-буфи, які перебралися з суконь на сорочки, блузи, тренчкоти та навіть блейзери. Фактурні об'єми дають вікторіанської романтичності та легкості образу. Паралельно з бажанням свободи руху, на верхівку знову повернувся корсет у найрізноманітніших тканинах, кольорах та покрою. Від силуетів конічного крою XVIII століття, до вузьких талій XIX. Його поєднують майже з усім чим можна, від джинсів з вінтажною посадкою, до костюма-двійки. Стилисти радять додати до свого гардеробу пальто-кафтан. Його багато оздоблена фактура це ода минулим сторіччям, коли знать прикрашала їх вишивкою, камінням та перлами [20]. Пропонують їх нам носити з базовими речами типу просторих джинсів та класичних футболок. Доречі, щодо джинсів, вони такі ж просторі як у лихі 90-ті, але минаючи два

десятиліття загубили свої хуліганські деталі. Тепер їх стилістика більш наближена до бохо-шику.

Рис.3.1. Актуальні тенденції моди сезону весна-літо 2021

3.1.2. Художньо-технічне оформлення та опис зовнішнього вигляду моделі

Було обрано модель блузи з двошаровим рукавом-буфом, трапецивидного крою, з вирізом крапелькою, зборкою по горловині, та стояче-відкладним коміром з суцільнокроєною стійкою.

Формування вихідних даних для одержання конструкції

Таблиця 3.1.

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	2	3
1	Асортименти (вид виробу)	Блуза
2	Статеві-вікова ознака	Жіноча, сер. вік. група
3	Силует	Кльошаний

4	Покрій	З рукавом, з коміром
5	Розмірно-зростова ознака	176-86-64
6	Прибавка Пг	23 см
7	Матеріал	Бавовна двошарова

На основі художнього ескізу обраної моделі було розроблено конструкторський технічний рисунок в масштабі 1:10 (Рис. 3.2). Технічний рисунок використовується конструкторами експериментального цеху для детальнішої розробки конструкторської документації та моделювання зразка виробу.

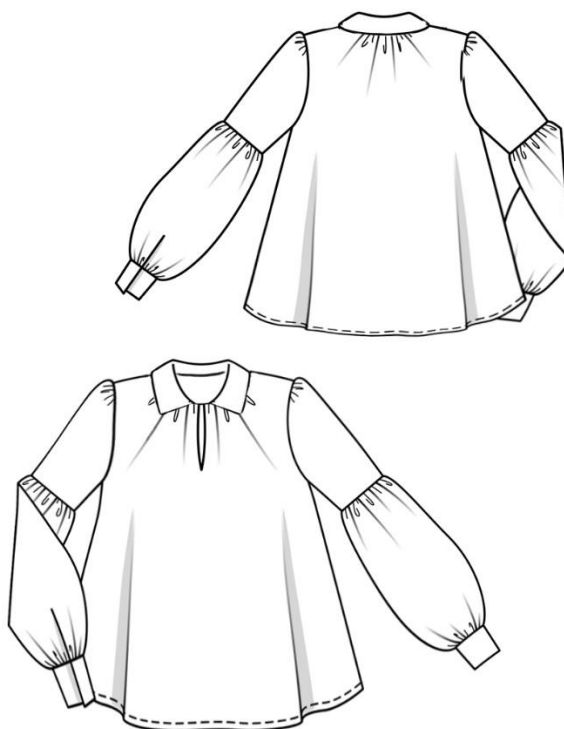

Рис. 3.2 Технічний малюнок виробу

Опис зовнішнього вигляду

Блуза святкового призначення, для жінок середнього віку із білої бавовняної двошарової тканини. Блуза трапецевидного силуету, з двошаровим рукавом-буфом, зібраним по окату та горизонтальному шву, та шву пришивання манжета. Має комір та виріз крапелька.

Основа блузи трапецевидного крою, без виточок, на пілочці виріз крапелька оброблено косою стрічкою з тієї ж тканини. Горловина зібрана по шву пришивання коміра. Комір стояче-відкладний, виповнений одною деталлю, на цілнокроєній стійці з двома петлями.

Рукав одношовний, двошаровий. Зібраний по верхній частині оката, відрізний вище лінії ліктя, нижня частина рукава також зібрана з верхнього краю та біля манжета. В нижній частині має розріз оброблений косою стрічкою, з тієї ж тканини. Манжет застібається на два металеві гудзики.

Блузу рекомендується виготовляти для жінок середнього віку 0-ї та I-ї повнотних груп, розмірів 42,44,46, зростів 176, 178, 182 см.

3.1.3. Характеристика конструкції моделі

3.1.3.1. Обґрунтування вибору методу отримання конструкції виробу

Оскільки блуза об'ємного покрою, було обрано метод типових конструкцій. Тобто, було обрано конструкцію іншого схожого за покромом виробу та видозмінено її до форм необхідних для обраної моделі. Однією із головних переваг цього методу є те, що немає потреби будувати заново викрійку базової конструкції сукні та рукава, та моделювати їх на обрану модель. Перевіряючи тотожність та апроксимацію країв деталей. Змодельована викрійка переноситься на кальку, або інший креслярський папір. Із переносом усіх позначок: нитка основи, місця посадки, контрольні

точки, розмітка петель та гудзиків, тощо. Але даний метод всеодно передбачає крій та пошиття макету, аби упевнитись у правильності ліній та пропорцій.

Нижче представлено послідовне моделювання обраної блузи, на базі типової конструкції прямої блузи с вшивним рукавом.

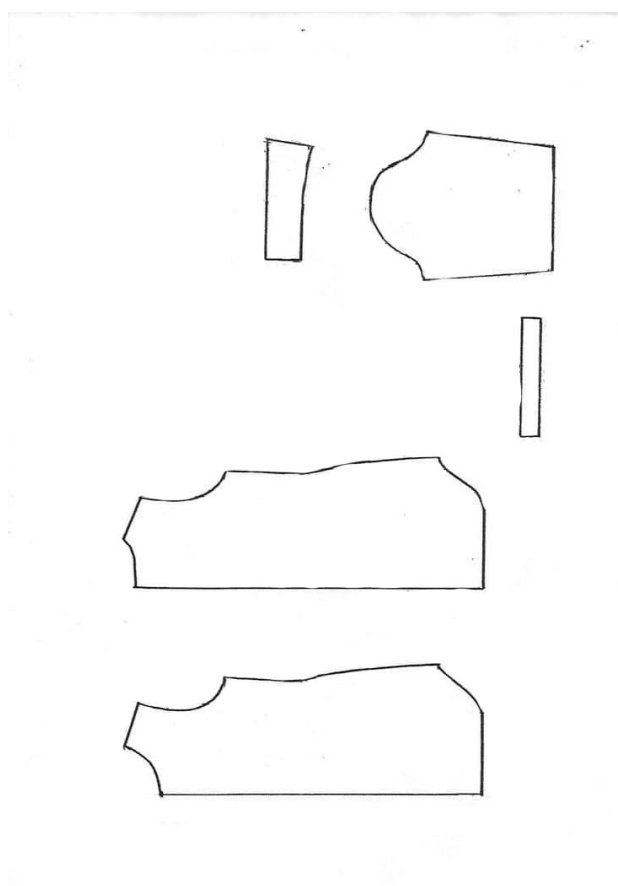

Рис. 3.3 Вихідні лекала типової конструкції

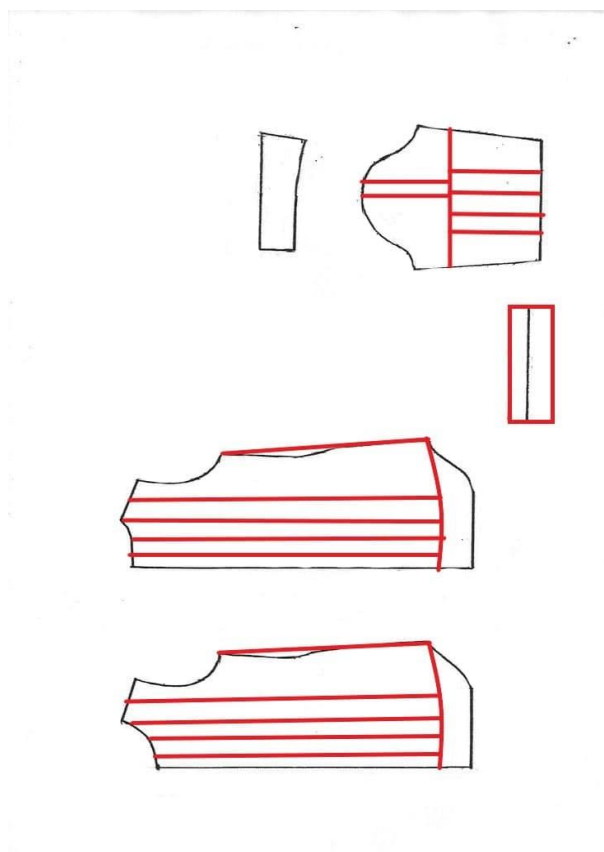

Рис. 3.4 Лінії моделювання

1. Креслю лінії моделювання для горизонтального членування, та кінцевого розширення
2. Додаю довжини манжета

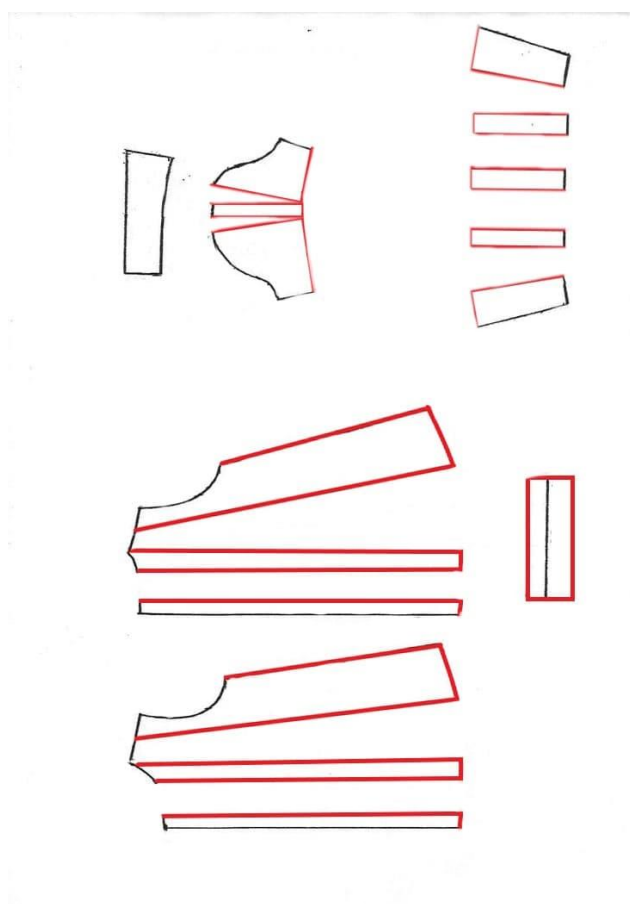

Рис. 3.5 Конічне розширення рукава та горизонтальне членування

1. Проводжу горизонтальне членування та конічне розширення по пілочці та спинці
2. Проводжу конічне розширення по верхній частині рукава
3. Проводжу горизонтальне членування по нижній частині рукава

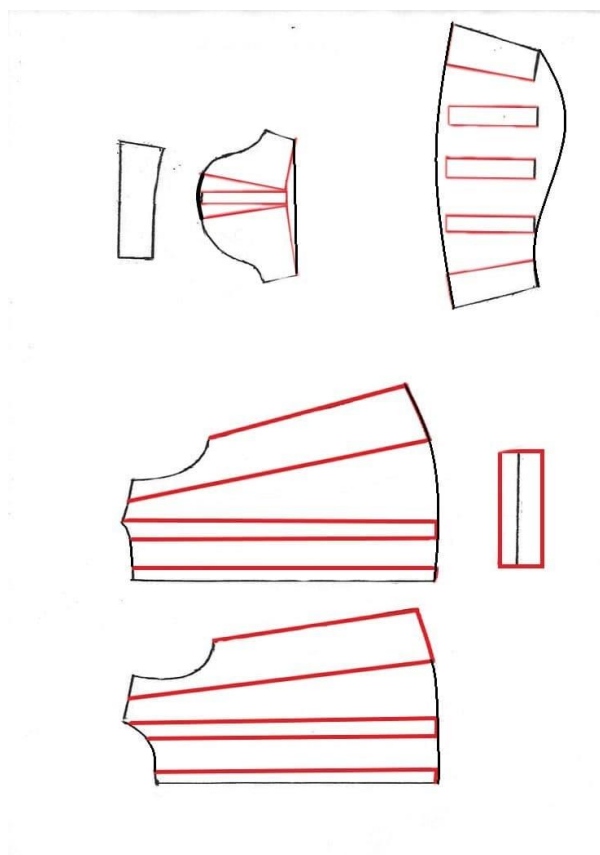

Рис. 3.6 Апроксимовані лекала

1. Апроксимую зрізи горловини та низу на пілочці та спинці
2. Апроксимую верхній та нижній зріз верхньої частини рукава
3. Апроксимую верхній зріз нижньої деталі рукава, та креслю нижній зріз

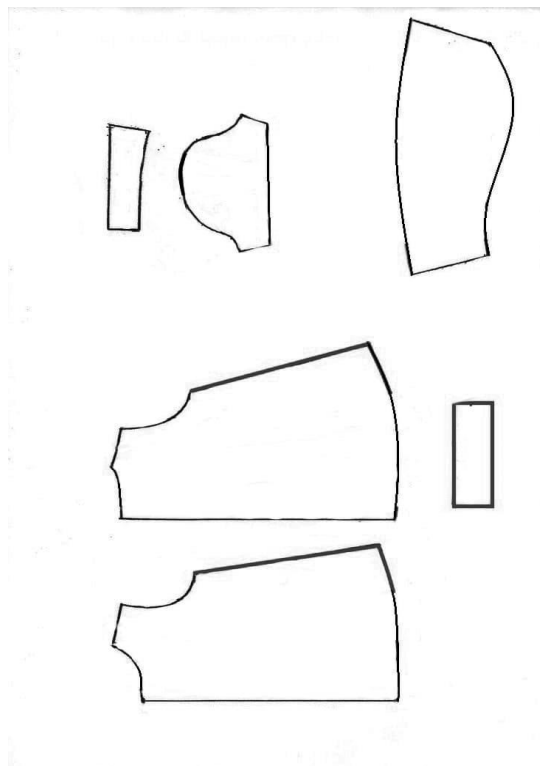

Рис. 3.7 Готові лекала

3.1.3. Виготовлення лекал-оригіналів на модель

Одержання лекал деталей виробу – заключна стадія проектування одягу.

На різних етапах швейного виробництва застосовуються різні види лекал. За призначенням лекала бувають:

лекала-оригінали

лекала-еталони

робочі лекала

Лекала-оригінали – лекала, які повністю відповідають розробленому взірцю конкретної моделі базового розміру і зросту, одержують їх шляхом додавання до кожного зрізу деталі з креслення конструкції необхідного технологічного припуску. Виготовляють такі лекала в експериментальних цехах швейних підприємств зі спеціального картону, що не дає усадки.

До основних лекал відносяться лекала наступних деталей проектованого виробу:

З матеріалу основи:

1. Пілочка
2. Спинка
3. Нижня деталь рукава
4. Верхня деталь рукава
5. Комір
6. Манжети

Основні лекала верху (Рис. 3.3) виготовляють з припусками на шви у відповідності з ДСТ 17385-90. Вироби швейні. Технічні вимоги до стібків, строчок і швів.

Похідні лекала – лекала, одержані на базі основних лекал. Похідні лекала призначаються для:

художнього оформлення виробу декоративно-конструктивними елементами;

обробки зрізів деталей;

закріплення внутрішніх зрізів;

надання формостійкості виробу;

Тому розміри і форма похідних деталей повинні бути тісно пов'язані з контурами основних деталей.

До похідних лекал відносяться наступні деталі проектного виробу:

З флізеліну:

1. Комір
2. Манжети

3.1.3. Специфікація деталей

Для зручності, специфікація усіх деталей крою зводиться в таблицю, що лаконічно зображає перелік найменувань деталей, кількість фактичних лекал та деталей, що необхідно при виготовленні виробів асиметричного крою.

Повна специфікація деталей крою

Таблиця 3.2

№п/п	Назва деталі	Кількість лекал	Кількість деталей
1	2	3	4
Матеріали верху			
1	Пілочка	1	1
2	Спинка	1	1
3	Верхня частина рукава	1	2
4	Нижня частина рукава	1	2
5	Манжет	1	2
6	Комір	1	1
Прикладні матеріали			
1	Флізелін коміра	1	1
2	Флізелін манжетів	1	2

2. ВИБІР МАТЕРІАЛІВ

2.1. Характеристика матеріалів верху, підкладки та прикладу

Підбираючи тканину дуже важливо звернути увагу на тенденції щодо фактур, та кольорів. Невдало підбраною тканиною можна зіпсувати творчий задум дизайнера, або надати таких властивостей виробу, які не було заплановано. Спираючись на підбір кольора, треба враховувати особливості типажу людини, яка буде носити даний виріб. Невдало підібраний колір може надати «хворого» виду людині, або підкреслити недоліки. Що стосовно якостей тканини, теж треба враховувати статуру клієнта. Більш повним підходять цупкіші тканини, що вдало допомагають приховувати недоліки фігури, та підкреслювати принади.

Розроблюючи дану модель блузи було обрано двошарову бавовняну тканину, білого кольору з фактурою зім'ятості [21]. Бавовна надає схожості цієї блузі з чоловічою сорочкою середини XIX століття, але її двошарова структура повертає нас до сьогодення, також ця двошарова структура надає більшої гігроскопічності тканини. Також було обрано бавовну, тому що це натуральна тканина, яка дозволяє шкірі дихати, та є гіпоалергенною. Фактура зім'ятості надає більшого комфорту у догляді за річчю. У рамках сьогодення, не всі мають час на прасування речей, тобто ця тканина не потребує його. Навіть більше праска може зіпсувати, та розгладити цю зім'яту фактуру.

У якості прикладного матеріалу було обрано флізелін [22]. Серед дублюючих матеріалів його використовують найчастіше у жіночих блузах, або сорочках. Він дуже схожий за своїми якостями на комірцевий дублерин, але все ж таки більш м'якший, та має у своїй основі целюлозну структуру, а не тканину як дублерин. Також флізелін буває ниткопрошивний, аби уникнути черезмірної еластичності. З нього виготовляють клейові кромки, що стабілізують краї виробу від розтягіння.

У якості застібки було обрано металеві гудзики на ніжці, по два на кожному манжеті. Прикрашені квіткоподібним тисненням, що теж надає речі присмаку історизма.

Використовуючи літературні джерела та інформацію, отриману з торгових організацій, складено характеристику запропонованих матеріалів (Таблиця 2.1)

Структурні параметри текстильних матеріалів

Таблиця 3.3

№ п/п	Призначення	Оформлення поверхні	Перплетення ниток	Волокнистий склад %	Ширина см
1	2	3	4	5	6
1	Для легких блуз та сорочок	Двошарова, фактура зім'ятості	Полотняне плетіння	Бавовна -100	140
2	Для ущільнення деталей текстильних виробів	Клеєве покриття на целюлозній основі		Текстильний клей Целюлоза - 100	90

2.2. Символи та вимоги догляду за одягом

Для підтримки належного вигляду блузи потрібно дотримуватись певних правил догляду. Тобто температурного режиму при парні та прасуванні.

Таблиця 3.4

Символи	Значення
	Виріб можна прати

	Прати в прохолодній воді до 30°C
	Не можна віджимати та сушити в пральній машині.
	Сушити на горизонтальній поверхні в розкладеному вигляді.
	Суха чистка (хімчистка).
	Не прасувати.

2.3 Характеристика ниток і фурнітури

Таблиця 3.5

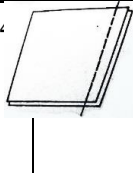
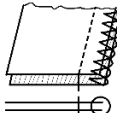
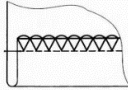
Назва	Призначення	Характеристика
Saba AMANN col. 8000	Для зшивання деталей виробу, обметування та прокладання оздоблювальних строчок на блузі	Синтетичні нитки, мають високу щільність та стійкість
Гудзики	Для застібання манжет	Металеві, на ніжці

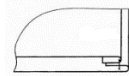
3.3. ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ШВЕЙНОГО ВИРОБУ

3.3.1 Вибір режимів обробки

3.3.1.1. Режими виконання ниткових і клейових з'єднань

Таблиця 3.6

Назва шва або операції	Місце використання	Назва стібка	Рекомендовані режими обробки			Умовне зображення шва
			Тип та № голки	Номер нитки	Кількість стібків	
1	2	3	4	5	6	7
Зшивний	Шви пілочки та спинки, шви рукава, коміра	Стачувальний	GROZ-BECKERT DP №80		120	
Обметувальний	Бічні та плечові шви, шви рукава та пройми, низ блузи	Зигзаг	DOTEC №80	120	7	
Шов у підгин з відкритим зрізом	Обробка низу	Стачувальний	GROZ-BECKERT DP №80		120	

Обшивний	Край коміра	Стачувальний	GROZ-BECKERT DP №80	120	
----------	-------------	--------------	---------------------	-----	---

Режими виконання клейових з'єднань

Таблиця 3.7

Місце використання	Вид клейового матеріалу, артикул, фірма виробник	Запропоноване обладнання	Технологічні режими		
			Температура С	Час обробки, с	Тиск Бар (Н/см ²)
Дублювання деталей коміра та манжет	Флізелін, 144276, 36 г/м 100% целюлоза	Парогенератор Silter	140	10	4-5

3.3.1.2 Режими волого-теплової обробки (ВТО)

Таблиця 3.8

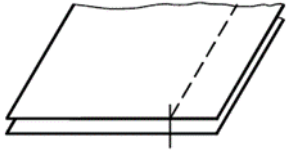
Технологічна операція	Місце використання	Обладнання	Технологічні режими	
			Температура, С	Вологість, %
1	2	3	4	5
Запрасування	Бічні, плечові, шви рукава	Парогенератор Silter	140	40

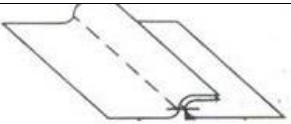
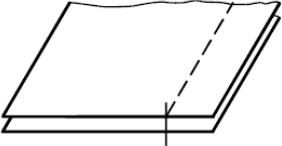
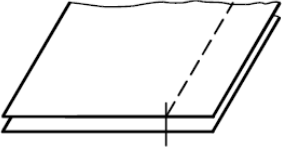
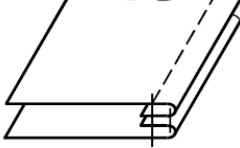
Припрасування	Комір, манжети, планки рукавів та розрізу горловини	Парогенератор Silter	140	40
---------------	---	----------------------	-----	----

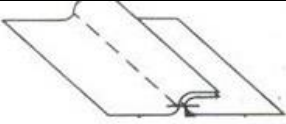
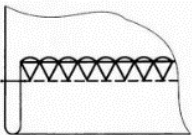
Було обрано промислову машину прямого стібка TYPICAL GC6150H, вона дає можливість отримати максимально якісний шов. Для обметування використовувалась побутова машина Family Effect Line 312, а саме шов зигзаг. Це один із можливих варіантів обробки припуску не застосовуючи оверлока. Для ВТО використовувався парогенератор SILTER Super Mini 2002 Professional, який дає змогу якісно припрасовувати та запрасовувати шви.

3.2Складання технологічної послідовності обробки

Таблиця 3.9

№	Назва операції	Послідовність виконання операції	Графічне зображення
1	2	3	4
1	Підготовка викроєних деталей до обробки	Проклеїти клеєві матеріали в місцях, що необхідно ущільнити чи попередити їх розтягнення, Оснарувати деталі згідно лекал, Нанести контрольні технологічні лінії та надсічки	
2	Обробка планок рукавів та горловини пілочки	Окантувати косою стрічкою розрізи на рукавах та пілочки на ш.ш. 7мм	

3	Обробка пілочки, спинки та деталей рукавів	Зшити плечові та бокові шви спинки та пілочки, вертикальні зрізи верхньої та нижньої деталі рукавів на ш.ш. 1см, та обметати швом зигзаг 3мм	
4	Обробка горловини та деталей рукавів	Зробити по дві строчки для зборки вздовж краю горловини, по верхній частині окату рукава, та вздовж верхнього та нижнього, горизонтальних зрізів нижньої частини рукава на ш.ш. 0,5 та 10 мм. Зібрати до зазначених об'ємів	
5	Обробка коміра та манжетів	Зшити вертикальні зрізи коміра та манжетів на ш.ш. 1 см, зрізати верхній припуск до ширини 5мм	
6	Обробка рукавів та манжет	Зшити верхню та нижню частину рукавів на ш.ш. 1 см, та обметати швом зигзаг 3 мм. Пришити манжети до нижньої частини рукавів на ш.ш. 1 см, та перекрити нижньою частиною місце пришивання, та прокласти шов у розкол. Вшити рукава у пройми на ш.ш. 1	

		см, та обметати швом зигзаг 3 мм.	
7	Обробка коміра	Вшити комір у горловину на ш.ш. 1 см, та перекрити нижньою частиною місце пришивання. Прокласти шов у розкол.	
8	Обробка низу	Обметати низ швом зигзаг 3 мм, та зрызати близько до шву	
9	Обробка петель та гудзиків	Намітити по дві петлі на кожному манжеті, та на комірі по обидва боки. Обметати петлі, пришити гудзики на манжети	

Висновки до розділу 3

Як результат виконаної роботи на основі аналізу першоджерела та сучасних трендів, було створено виріб який відображає комбінацію цих двох умов.

Було проведено аналіз періоду бідермаєр та останніх тенденцій 2021 року та створено колекцію, що поєднує ці два напрямки дослідження. Обрана модель одягу найкраще відображає основну ідею, та настрої колекції. А її дизайнерські елементи поєднують історичний костюм та сучасні тренди.

Особливу увагу було приділено підбору фурнітури та тканини. За основу було обрано текстуровану бавовняну тканини з зім'ятою фактурою [21]. У якості застібки використовуються металеві гудзики на ніжці. З гравіруванням

квітки, що відносить нас до ідеалів періоду бідермаєр, та бажання знайти єднання з природою.

Лекала блузи було отримано методом типових конструкцій. Тож таким чином виготовлення блузи не займе багато часу, та буде вже с доброю посадкою. Блузу можна виготовляти для першої та другої повнотних груп, розмірів 44, 46, 48 та зросту 165-180 см.

Згідно стандарту державного зразка було створено рекомендації по догляду за даним виробом, з урахуванням особливостей тканини та фурнітури. Також було розроблено технологію обробки та запропоновано швейне обладнання, та обладнання для ВТО, аби досягти найякіснішого результату.

У відповідній таблиці було показано та описано поетапну послідовність виготовлення блузи.

В цьому розділі було конкретно зображено конструкторську та технологічну частину розробки виробу. В таблицях було наведено усі поточні дані про матеріали, фурнітуру, обладнання та поетапну обробку.

ВИСНОВКИ

Основною метою та завданням дипломної бакалаврської роботи було проаналізувати об'єкт першоджерела, а саме чоловічий та жіночий костюм періоду бідермаєр. Якщо розглядати це питання більш глибоко, то історизм – це і є один із нинішніх трендів. У розділі 1 – проектно-аналітичному було проаналізовано значення терміну бідермейєр, естетичні та культурні канони у мистецтві і моді даного періоду, художньо-композиційні, колористичні, фактурно-матеріальні особливості чоловічого і жіночого костюма

За результатами дослідження європейського костюма др. пол. ХІХ ст. розроблено колекцію жіночого одягу вечірнього призначення, моделі якої відображають поєднання елементів історизму та сучасних трендів (розділ проектно-композиційний). Запозичення елементів чоловічого гардеробу у жіночий, перенесення ліній крою форм чоловічого костюма на жіночий дозволило розширити виразні можливості сучасного асортименту жіночого одягу та стильових рішень. Використано характерні ознаки творчого джерела: формоутворюючі та композиційні особливості, кольорова гамма та силуетна форма. Завдяки поєднанню яскраво виражених рис жіночності з елементами чоловічого костюма, жіночий одяг значно змінюється та набуває нових сучасних рис. Було важливо дотриматись актуальної кольорової гами, та силуетів, які поєднують сучасне та історичне. Ескізи налічують 25 моделей різної категорії: офісно-ділової, вечірньої та повсякденної. Потім було обрано 3 найякісніших ескіза та втілено їх у матеріалі.

У розділі «Проектно-конструкторський» описаний безпосередньо процес розробки та виготовлення однієї моделі із представленої колекції. Також дотримані вимоги ДСТУ для створення виробу. Поетапний процес виготовлення представлений у таблицях та схемах, що містяться у даному розділі.

Після проведення наукового аналізу, детальній розробці колекції та написання дипломної бакалаврської роботи над вище зазначеним, були

досягнуті як мета, так і завдання дипломної роботи. Проаналізувавши період середини XIX сторіччя можна зробити висновки, що творча спадщина епохи бідермейєр дуже актуальна і сьогодні, але у інших інтерпретаціях.

Результатом дипломної роботи стала колекція «pseudo-romanticism», що поєднує в собі історичні особливості жіночого та чоловічого костюма середини XIX сторіччя та сьогоденні тренди.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Biedermeier – Wikipedia URL:<https://de.wikipedia.org/wiki/Biedermeier>
2. «Що таке етична мода і чи є вона в Україні?» URL:<https://www.the-village.com.ua/village/service-shopping/style-things/261117-rechi-etichna-ekomoda>
3. Alexander McQueen «SPRING 2021» READY-TO-WEAR URL:<https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear/alexander-mcqueen>
4. Колосніченко М.В., Чупріна Н.В. Ретроспективність як проектна практика формування актуальних образів у системі моди ХХІ століття. Вісник НАКККіМ. 2019. № 2. С. 371–376
5. Кротова Т. Модифікація структури жіночого костюма в контексті практицизму англійської моди кінця ХІХ ст. / Т. Кротова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2013. – №2. – С.133-138.
6. Ніколаєва Т. І., Баранова А. І., Ніколаєва Т. В. Аналіз тектонічної структури історичного костюма як складова самостійної дослідницької роботи студентів. Вісник КНУТД. 2013. № 2 (70). С. 229-233.
7. Основы теории проектирования костюма : учеб. для вузов / под ред. Т.В.Козловой. М. : Легпромбытиздат, 1988. 352 с.
8. Pashkevich K., Yezhova O., Kolosnichenko M., Ostapenko N., Kolosnichenko E. Designing of the complex forms of women's clothing, considering the former properties of the materials. Man-Made Textiles in India. 2018, Vol. 46, Issue 11, P. 372-380.
9. История моды с XVIII по XX век: коллекция Института костюма г. Киото, Япония / под ред. А. Фукай, М. Ивагами. М. : Арт-Родник, 2003. 735 с.
10. Даниленко В.Я. Дизайн: підручник для студ ВНЗ, які навчаються за спец. «Дизайн» / В.Я. Даниленко. – Х.: Вид-во ХДАДМ, 2003. 320 с.
11. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення: ДСТУ 3899-99. – [Чинний від 21.08.1999]. –К.: Держстандарт України, 1999. – 33 с.

12. Лекции по истории эстетики. Ки. 3, ч. 2. Л., 1977. С. 12.
13. Шеллинг Ф.-В.-И. Философия искусства // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. М., 1967. Т. 3- С. 155.
14. Плеханов Г. В. Литература и эстетика: В 2 т. М., 1958. Т. С 123.
15. Оганов О. О. Произведение искусства и художественный образ. М., 1978. С. 4.
16. Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. Т. 1. С. 105.
17. ВЮЛЮТА ФЕДОРОВА «9 головних трендів сезону весна-літо 2021». URL:<https://vogue.ua/ua/article/fashion/tendencii/9-glavnyh-trendov-sezona-vesna-leto-2021.html>
18. «Платья и модный костюм в стиле бидермейер» URL:<https://mylitta.ru/3089-biedermeier-style.html>
19. «КОРОТКО О СТИЛЯХ: БИДЕРМАЭР» URL:<https://shabby-decor.ru/korotko-o-stilyah-bidermejer/>
20. Валерия Снесарь «10 трендов 2021: симбиоз комфорта и нарядности» URL:<https://fw-daily.com/10-trendov-2021/>
21. «МУСЛИН КРЕШ Белый, 0879147» URL:<https://domtkani.com.ua/product/muslin-kresh-69107-cvet-2-cvet-filytr-belyy>
22. «ФЛИЗЕЛИН Молочный, 0906218» URL:<https://domtkani.com.ua/product/flizelin-70646-cvet-3-cvet-filytr-molochnyy>
23. Елена Федотова Бидермайер. Белый город. 2005. 48с.
24. The Taming of Romanticism. European Literature and the Age of Biedermeier. Harvard University Press. February 5, 1984. 302 p.
25. Jiri Rak, Jiří Rak, Radim Vondráček, Palazzo della ragione (Padoue, Italie)., Radim Vondracek, Claudia Terenzi, Palazzo della ragione (Padua, Italy). Biedermeier: Art and Culture in Central Europe, 1815-1848. Skira. 2001. 263 p.
26. Agness Husslein-Arco, Sabine Grabner. Is that Biedermeier? Amerling, Waldmüller, and More. November 15, 2017. Hirmer Verlag GmbH. 312 p.
27. Hans Ottomeyer, Klaus Albrecht Schröder, Laurie Winters. Biedermeier. The

- Invention of Simplicity. Oxford University Press. 2007. pp. 351-353.
28. Linda Chase. The world of Biedermeier. New York : Thames & Hudson. 2001. 416 p.
 29. Крефтнер И., Савинская Л. Бидермейер из коллекций князя Лихтенштейнского. Австрийское искусство первой половины XIX века. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 2009. 302 с.
 30. Biedermeiertänze (1993). [URL:https://www.mediathek.at/oesterreich-am-wort/suche/treffer/atom/018AAEC8-3BA-02C53-00000484-0189A3E5/pool/BWEB/](https://www.mediathek.at/oesterreich-am-wort/suche/treffer/atom/018AAEC8-3BA-02C53-00000484-0189A3E5/pool/BWEB/)
 31. [Ist das Biedermeier?](https://artinwords.de/ist-das-biedermeier/) URL: <https://artinwords.de/ist-das-biedermeier/>
 32. Audiofeature über Wesen und Geschichte des Biedermeier.
URL:<https://web.archive.org/web/20140110174413/http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/biedermeier100.html>
 33. [Überblick über die Biedermeierzeit](https://www.bhak-bludenz.ac.at/). URL: <https://www.bhak-bludenz.ac.at/>
 34. Literatur von und über Biedermeier. URL:<https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=4006499-2>
 35. Romanticism in Political Thought. URL:<https://web.archive.org/web/20081001234406/http://etext.lib.virginia.edu/cgi-local/DHI/dhi.cgi?id=dv4-27>
 36. Romanticism. URL:<https://web.archive.org/web/20090914233216/http://etext.lib.virginia.edu/cgi-local/DHI/dhi.cgi?id=dv4-26>
 37. The Great Romantics». URL:<http://www.thehypertexts.com/Best%20Romantic%20Poetry.htm>
 38. The Great Romantics. URL: https://web.archive.org/web/20050412013028/http://www.poetseers.org/the_romantics
 39. [Romantic Rebellion](http://www.pyramidmedia.com/homepage/search-by-title/humanities/romantic-rebellion-detail.html). URL:<http://www.pyramidmedia.com/homepage/search-by-title/humanities/romantic-rebellion-detail.html>
 40. [Romantics & Victorians](https://www.bl.uk/romantics-and-victorians). URL: <https://www.bl.uk/romantics-and-victorians>

ДОДАТКИ

Додаток А до розділу 1 «Проектно-аналітичний»

Рис. А 1.1

Рис. А 1.2

Рис. А 1.3

Рис. А 1.4

Рис. А 1.5

Рис. А 1.6

Рис. А 1.7

Рис. А 1.8

Рис. А 1.9

Рис. А 1.10

Додаток Б до розділу 2 «Проектно-композиційний»

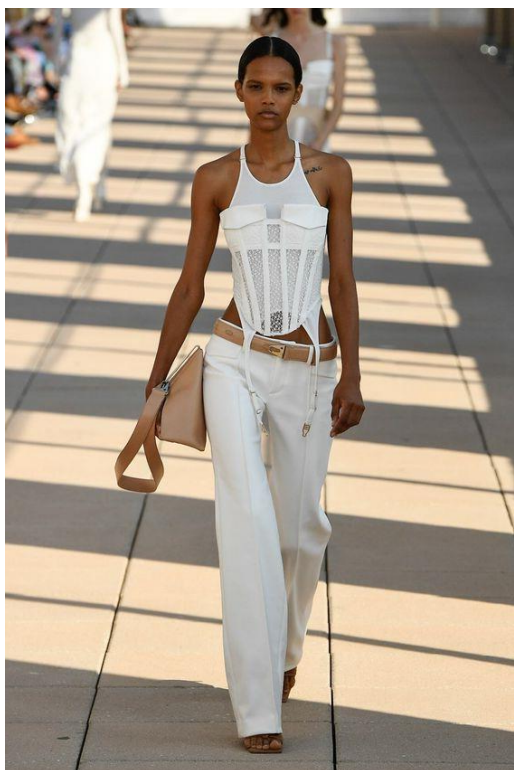

Рис. Б 1

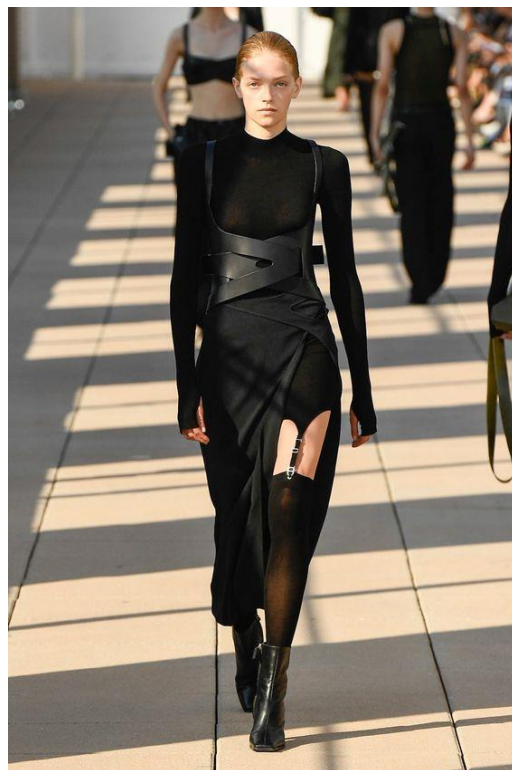

Рис. Б 2

Рис. Б 3

Рис. Б 4

Рис. Б 5

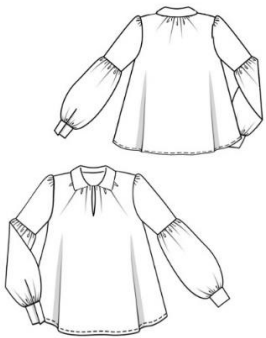

Рис. Б 6

Додаток В до розділу «Проектно-конструкторський»

Конфекційна карта

Назва виробу: Блуза святкового призначення для жінок середнього віку із білої, текстурованої, бавовняної тканини.

Замальовка моделі	Основні матеріали		Підкладочні матеріали	Прикладні матеріали		Фурнітура		
	Зразки матеріалів	Назва, артикул	Зразки матеріалів	Назва, артикул	Зразки матеріалів	Назва, артикул	Зразки матеріалів	Назва, артикул
		Муксінкрешбіллий				Флізеліномолочний		Гудзик металевий, наніжці