

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ
Факультет дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма

УДК 7.012:687.016

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

на тему: «Розробка колекції жіночого одягу для споживачів творчих професій на основі синтезу панку та класичного стилю»

Виконав(ла): здобувачка освіти групи БДо2-19 спеціальності 022 Дизайн

освітньої програми Дизайн одягу

Софія ФЕДОТОВА

Науковий керівник д. мист., проф., Наталія ЧУПРИНА

Рецензент к.т.н., доц. Тетяна СТРУМІНСЬКА

Київ 2023

АНОТАЦІЯ

Федотова С.С. Розробка колекції жіночого одягу для споживачів творчих професій на основі синтезу панку та класичного стилю – Рукопис.

Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2023 рік.

У кваліфікаційній роботі надано результати розробки колекції жіночого вбрання на основі поєднання контрастних образно-проектних характеристик класичного стилю та панк-естетики. Обґрунтовано, що синтез панку та класичного стилю в розробці колекції жіночого одягу відкриває нові можливості для модного дизайну. Цей синтез дозволяє поєднувати елементи революційної панк-культури з елегантністю та витонченістю класичного стилю. Охарактеризовано, що такий синтез є актуальним у сучасному світі, де індивідуальність та самовираження через моду мають велике значення. Він відкриває нові перспективи для модних дизайнерів, створюючи простір для творчих експериментів та інновацій у модній індустрії. Структурний аналіз панку та класичного стилю та їх подальша трансформація була використана для створення моделей та образів колекції. Процес розробки дизайн-проекту базується на творчій концепції та ідеї, яка визначає загальну направленість та характер колекції. Визначено призначення колекції, основні цілі та функції виробів.

Ключові слова: *дизайн одягу, класичний стиль, панк-естетика, проектний образ, колекція одягу, продукт дизайну, тенденції моди.*

SUMMARY

Fedotova S.S. Development of a collection of women's clothing for consumers of creative professions based on the synthesis of punk and classical style - Manuscript.

Qualification work of higher education applicant of the first (bachelor) level in specialty 022 Design – Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, 2023.

The qualification paper presents the results of the design of a collection of women's clothing based on the combination of contrasting visual and design characteristics of the classic style and punk aesthetics. It is well-founded that the synthesis of punk and classic style in the design of a collection of women's clothing opens up new opportunities for fashion design. This synthesis allows to combine the elements of the revolutionary punk culture with the elegance and sophistication of the classic style. It is characterized that such a synthesis is relevant in the modern world, where individuality and self-expression through fashion are of great importance. It opens up new perspectives for fashion designers, creating space for creative experimentation and innovation in the fashion industry. The structural analysis of punk and classical style and their subsequent transformation was used to create the models and images of the collection. The process of developing a design project is based on a creative concept and idea that determines the general direction and character of the collection. The purpose of the collection, the main goals and functions of the products have been determined.

Keywords: *clothing design, classic style, punk aesthetics, project image, clothing collection, design product, fashion trends.*

ЗМІСТ

Вступ	5
Розділ 1 Аналітичний	7
1.1. Аналіз модних тенденцій та інновацій в моді	7
1.2. Передумови становлення панк-естетики як напрямку моди	18
1.3. Актуальні тенденції розробки костюма у панк-культурі	22
1.4. Особливості розробки вбрання класичного стилю	24
Висновки до розділу 1	30
Розділ 2 Проектно-композиційний	31
2.1. Аналіз попередніх досліджень і опис творчого джерела	31
2.2. Визначення типу та образу споживача	37
2.3. Порівняльний аналіз панку та класичного стилю і його трансформація в модель та образ	39
2.4. Розробка творчої концепції та ідеї для створення дизайн-проекту	42
2.5. Призначення колекції	43
2.6. Художній та композиційний аналіз ескізів виробів дизайн-проекту	48
Висновки до розділу 2	50
Розділ 3 Конструкторський	51
3.1. Вибір моделей для проектування	51
3.2. Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції	55
3.3. Вибір способу розробки об'ємно-просторової форми моделей колекції	61
3.4. Розробка конструкції моделей колекції	64
Висновки до розділу 3	70
Загальні висновки	71
Список використаних джерел	73

ВСТУП

Актуальність проблеми. Проблема розробки колекції жіночого одягу на основі синтезу панку та класичного стилю є актуальною в сучасному світі з кількох причин. Сьогодні люди все більше прагнуть виражати свою індивідуальність через одяг. Розробка колекції, яка поєднує різні прояви стилістики та образів, дає можливість споживачам вибрати образ, що відображає їхню унікальну особистість і спосіб життя.

Мода постійно розвивається і шукає нові творчі підходи. Синтез панку та класичного стилю є неординарним контрастним експериментом, який може привернути увагу модних експертів, дизайнерів та шанувальників моди.

Колекція, яка базується на синтезі панку та класичного стилю, може відображати певні соціокультурні впливи та значення. Вона може стати виразником певних цінностей та ідеологій через образи. Також, розробка такої колекції може створити нові ринкові можливості та привернути цільову аудиторію.

Враховуючи ці фактори, розробка колекції жіночого одягу на основі синтезу панку та класичного стилю є актуальною, оскільки вона відповідає сучасним потребам та тенденціям у моді. Ця колекція може привернути увагу широкого кола споживачів, зокрема тих, хто працює у творчих професіях, де виразність і індивідуальність є важливими факторами.

Мета дослідження – створення колекції одягу, на основі синтезу панку та класичного стилю.

Для досягнення цієї мети було вирішено такі завдання:

- проведено аналіз літератури з метою виявлення особливостей класичного стилю одягу, панк-стилістики та їхнього синтезу;
- визначено проєктно-композиційні особливості дизайн-проєкту – колекції жіночого одягу в системі «індивідуальний гардероб споживача»;
- розроблено та проаналізовано колекцію.

Об'єкт дослідження – панк-мода та класичний стиль в дизайні одягу.

Предмет дослідження – процес розробки колекції одягу для споживачів творчих професій.

Для досягнення поставлених завдань було використано такі **методи дослідження**: аналіз наукової літератури, та створення дизайн-колекції.

Елементи наукової новизни одержаних результатів. Розробка колекції одягу, що враховує особливості творчих професій має важливе наукове значення. По-перше, результати цього дослідження можуть бути використані в подальших дослідженнях у галузі дизайну одягу. По-друге, створена колекція одягу може бути використана дизайнерами для розроблення нових колекцій, що дасть змогу задовольнити потреби людей творчих професій в самовираженні.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі проведених досліджень виконано проектування сучасної естетичної колекції.

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (53 найменування). Загальний обсяг роботи – 76 сторінок

РОЗДІЛ 1

АНАЛІТИЧНИЙ

З давніх-давен стиль одягу був пріоритетною ознакою, яка відображала ієрархічність суспільства та використовувалася для розмежування соціальних позицій молоді в соціумі. Крім того, мода стала способом підкреслити єдність зі своєю субкультурою та можливість для самовираження в її рамках, оскільки "кожна субкультура встановлює та створює нові образи" [1], а мода регулює соціальні потреби людини. Спроба молоді розвивати в межах субкультури власну ідеологію нерідко створює родючий ґрунт для розвитку унікальної стилістики, яка перебуває за межами візуального втілення стилю представників певної молодіжної спільноти. Вулична стилістика молоді, що раніше сприймалась як прояв бунту, стає джерелом натхнення для модельєрів, які одягають елітне суспільство.

1.1. Аналіз модних тенденцій та інновацій в моді

Мода – це індустрія, яка постійно розвивається та адаптується до сучасного суспільства. На формування сучасних модних тенденцій значною мірою впливають соціальні, економічні та культурні чинники. Зміни політичного та соціального клімату, економічне процвітання та культурні зрушення відіграють важливу роль у формуванні трендів.

Пластичні властивості текстильних матеріалів набувають все більшого значення в індустрії моди. Матеріали з екологічно чистими та стійкими властивостями набувають популярності серед споживачів. Текстура і дизайн поверхні також є важливими компонентами, причому такі текстури, як штучний оксамит і штучне хутро, часто використовуються для створення більш тактильних елементів. Провідні кольорові рішення залежать від настрою та емоцій. Наразі кольорові тенденції схилиються до землястих і природних тонів, а також неонових відтінків. Декоративні елементи оздоблення та доповнення використовуються для посилення образного рішення костюма. Такі аксесуари,

як сміливі сережки, шарфи та пояси, можуть додати вбранню фактури, кольору та деталей. Загалом модні тенденції продовжують розвиватися, постійно перебуваючи під впливом сучасної культури та суспільства [36].

Сучасні модні тенденції формуються під впливом широкого кола соціальних, економічних і культурних чинників. Наприклад, поява вуличного одягу пов'язана з міськими субкультурами та їхнім прагненням виразити свою ідентичність через одяг. Аналогічно, підвищений акцент на екологічній та стійкій моді можна розглядати як відповідь на зростаюче занепокоєння екологічними проблемами.

Однією з найважливіших тенденцій сучасної моди є екологічність. Зі зростанням обізнаності про вплив моди на навколишнє середовище та права працівників споживачі вимагають від брендів більш відповідальних та етичних практик. Це призвело до зростання популярності екологічної та етичної моди, а також до переходу до циркулярного та безвідходного дизайну. Ще одна ключова тенденція – популярність вуличного одягу. Спочатку пов'язаний з міськими субкультурами, такими як хіп-хоп, вуличний одяг перетворився на глобальне явище, причому як розкішні, так і мейнстрімні бренди включають повсякденні та спортивні елементи у свої колекції [44].

Останніми роками в моді все більше уваги приділяється інклюзивності та різноманітності. Оскільки недостатньо представлені групи, такі як plus-size, ЛГБТК+ та люди з інвалідністю, вимагають більшої видимості та репрезентації, дизайнери та бренди все частіше створюють одяг, який підходить для різних типів фігур та ідентичностей.

Наразі в індустрії моди популярні різноманітні стилістичні тенденції. Мінімалістичний дизайн, одяг у вінтажному стилі та вуличний одяг – це лише кілька прикладів. Одяг великих розмірів і вільного крою також дуже популярний, особливо в жіночій моді. Джинс, шкіра та нейтральна кольорова палітра часто зустрічаються як у жіночому, так і в чоловічому одязі. Ці тенденції дуже різняться за формами, кольорами та матеріалами, що використовуються.

Стала мода. Оскільки індустрія моди є одним з головних винуватців забруднення навколишнього середовища та утворення відходів, зростає тенденція до екологічно чистої та сталої моди. Це охоплює цілий ряд практик, включаючи використання перероблених або органічних матеріалів, етичні виробничі процеси та зменшення кількості відходів [42].

Стала мода привернула значну увагу за останнє десятиліття, оскільки споживачі та гравці індустрії дедалі більше усвідомлюють негативний вплив модної індустрії на навколишнє середовище та умови праці. Очікується, що у 2023 році значення сталої моди продовжить зростати і стане більш поширеним.

Деякі з основних представників та подій у сфері сталої моди за останні 10 років включають:

- Стелла Маккартні – дизайнерка вже багато років є активним прихильником сталої та етичної моди, використовуючи у своїх колекціях інноваційні матеріали, такі як веганська шкіра та перероблений поліестер;
- премія Green Carpet Fashion Awards – започаткована у 2017 році організацією Eco-Age, ця подія визнає лідерство у сфері сталого розвитку в індустрії моди та має на меті сприяти позитивним змінам;
- Fashion Revolution – започаткована у відповідь на катастрофу в Рана Плаза у 2013 році, Fashion Revolution є глобальним рухом, що закликає до більшої прозорості та підзвітності в індустрії моди;
- Patagonia – Бренд одягу для активного відпочинку знаходиться в авангарді сталої моди завдяки використанню перероблених матеріалів та прихильності до справедливих трудових практик;
- H&M Conscious Collection – H&M критикували за практику швидкої моди, але компанія доклала зусиль, щоб покращити свої показники сталого розвитку, в тому числі випустила колекцію сталого розвитку у 2011 році [46].

Загалом, стійка мода стала модним словом в індустрії моди, і багато брендів беруть на себе зобов'язання зменшити свій вплив на навколишнє середовище та соціальну сферу. У міру того, як споживачі стають більш

обізнаними з цими питаннями, стійка мода, швидше за все, стане нормою, а не винятком.

Спортивний стиль – ця тенденція зосереджена на поєднанні спортивного одягу з одягом для відпочинку, створюючи стиль, який є зручним, модним і універсальним. Сюди часто входять такі предмети одягу, як легінси, спортивні бюстгальтери та легкі куртки. Проте, виходячи з поточних тенденцій і прогнозів експертів, на спортивний стиль моди у 2023 році можуть вплинути екологічність і технологічні інновації.

Що стосується стійких матеріалів, можна побачити зростання використання перероблених і органічних тканин у спортивному одязі. Такі бренди, як Adidas та Nike, вже експериментують з матеріалами, виготовленими з переробленого пластику та океанічних відходів.

З точки зору технологій, очевидною є інтеграція натільних технологій у спортивний одяг, таких як датчики, які можуть вимірювати частоту серцебиття та рівень активності. Цей тип технологій вже використовують такі бренди, як Under Armour та Lululemon.

Серед брендів, які є лідерами в індустрії спортивної моди, можна назвати Nike, Adidas, Under Armour, Lululemon і Puma. Ці бренди відомі своїм інноваційним дизайном, передовими технологіями та зусиллями щодо сталого розвитку. Ми також можемо побачити, як на ринку з'являються нові бренди, що зосереджуються на сталому розвитку та технологіях [45].

Також багато модних брендів класу люкс зараз включають елементи спортивного стилю у свої колекції, розмиваючи межі між високою модою та активним одягом. Від спортивних силуетів до технічних тканин і деталей, що нагадують спортивний одяг, розкішні бренди пропонують свіжий погляд на індустрію моди. Тенденція до більш повсякденного, зручного одягу також сприяє цим змінам, оскільки споживачі шукають одяг, який можна носити як для занять спортом, так і для дозвілля. Тенденція до сталої моди також відіграє значну роль, оскільки все більше брендів досліджують екологічні матеріали для спортивного одягу, такі як бамбук, перероблений поліестер та органічна бавовна.

Загалом, включення спортивного стилю в колекції розкішної моди є відповіддю на зміну споживчих уподобань і цінностей, а також прагненням цих брендів залишатися в тренді та відповідати сучасним потребам:

- Gucci нещодавно включив елементи спортивного одягу в свої колекції, створивши такі речі, як спортивні куртки та бомбери великого розміру з розкішних матеріалів, таких як замша та шовк;
- Alexander McQueen – британський будинок розкішної моди поєднав елементи спортивного та вуличного одягу у своїх моделях, представивши великі худі та світшоти, а також шкіряні куртки та блейзери на замовлення;
- Versace. колекція 2023 року вирізняється графічним дизайном, натхненним спортивним одягом, з такими речами, як спортивні штани та светри із фірмовим золотим логотипом бренду у вигляді голови Медузи;
- Burberry: відомий своїми класичними тренчами та розкішними модними аксесуарами, Burberry нещодавно включив у свої колекції більш повсякденний, спортивний стиль. Завдяки співпраці з британським репером Гігзом, номінованим на Греммі, з'явилася колекція, що включає спортивні штани, баскетбольні шорти та светри з високою горловиною;
- Moncler. Італійський бренд класу люкс відомий своїм високоякісним верхнім одягом, з акцентом на легкі куртки-пуховики. Нещодавно вони представили більш спортивну колекцію з такими речами, як технічні світшоти та спортивні куртки;
- поточна колекція Balenciaga має сильний вплив зі світу спорту, включаючи великі спортивні костюми, кросівки та аксесуари у спортивному стилі, такі як рюкзаки та поясні сумки;
- Prada часто включає деталі спортивного стилю у свій дизайн, такі як сітчасті панелі та тканини, що відводять піт, прикрашені логотипом. Їхні останні колекції відрізняються яскравими кольорами, технічними тканинами та спортивними силуетами;

- Off-White. Заснований Вірджілом Абло, модний бренд відомий своїми графічними футболками та повсякденними речами, натхненними міським вуличним одягом. Off-White часто поєднує елементи спорту з розкішшю, наприклад, оксамитовий спортивний костюм, щоб створити нову лінію;
- Німецький Будинок моди Boss випускає колекції повсякденного одягу, що поєднує розкіш зі спортивним одягом, а також модні та практичні речі, такі як вітровки, светри та худі;
- Ralph Lauren. Відомий своєю класичною маркою сорочок поло, Ralph Lauren має багато колекцій, які включають спортивний одяг, зокрема, колекцію RLX Golf, яка включає в себе високоякісні аксесуари, куртки та сорочки поло для гравців у гольф [46].

Одяг без гендеру – оскільки світ стає більш різноманітним та інклюзивним, одяг без гендеру став важливою модною тенденцією. Він зосереджується на створенні одягу, який не орієнтований на чоловіків чи жінок, заохочуючи більш гнучкий та інклюзивний підхід до моди.

Останніми роками концепція гендерно-нейтрального або небінарного одягу набула популярності в індустрії моди. Замість того, щоб ділити одяг на "чоловічий" та "жіночий", дизайнери створюють одяг, який може носити будь-хто, незалежно від гендерної ідентичності.

Одним з головних представників гендерно-нейтрального одягу є бренд "The Fluid Project", який був заснований у 2018 році з місією створити "вільний від гендеру" досвід шопінгу. Вони пропонують широкий асортимент товарів, які може носити будь-хто, включаючи футболки, худі та сукні.

Ще один бренд, який є лідером у сфері безгендерної моди, – "Telfar", заснований Телфаром Клеменсом у 2005 році. Фірмовим продуктом бренду є "Shopping Bag" – універсальна унісекс-сумка, що стала культовою улюбленицею. У колекціях одягу Telfar також часто зустрічаються андрогінні та безстатеві дизайни [48].

Інші приклади одягу без гендерної репрезентації: "Paloma Wool", "Stuzo Clothing", "Vejas" та "No Sesso". Ці бренди пропонують унікальні дизайни та силуети, не обмежені традиційними гендерними нормами.

Загалом, тенденція до одягу без гендерної репрезентації є важливим кроком до більшої інклюзивності та різноманітності в моді. Оскільки все більше брендів приймають цю концепцію, ми можемо очікувати, що індустрія моди стане більш інклюзивною та толерантною.

Натуральні тканини. У моді все більше уваги приділяється використанню натуральних тканин, таких як бавовна, льон і вовна. Ці матеріали повітропроникні та стійкі, що робить їх екологічно чистими та зручними в носінні. Натуральний текстиль стає все більш популярним у модних колекціях протягом останніх кількох років, оскільки все більше споживачів шукають стійкі та екологічно чисті варіанти одягу. У наступних сезонах з 2021 по 2023 рік ми можемо очікувати, що натуральні тканини будуть основними представниками в модних колекціях:

1. **органічна бавовна** – вирощується без використання пестицидів або синтетичних добрив, що робить її популярним вибором для еко-свідомих модних брендів. Цей текстиль м'який, повітропроникний і універсальний, що робить його чудовим варіантом для найрізноманітніших предметів одягу:

- H&M: Свідома колекція H&M включає речі з органічної бавовни, такі як сукня з органічної бавовни та футболка з органічної бавовни;
- Everlane: Серед речей з органічної бавовни Everlane – футболка з органічної бавовни Box-Cut Tee та широкі штани з саржі з органічної бавовни;
- Levi's: Levi's використовує органічну бавовну у своїй колекції Water<Less, яка включає жіночі джинси 501 Original, виготовлені з органічної бавовни.

2. **конопля**: Конопля – це універсальний і міцний текстиль, який має багато різних застосувань в моді. Вона природно стійка до цвілі, грибка і шкідників, що робить її відмінним вибором для одягу, який повинен протистояти зносу:

- Patagonia: Колекція конопляного полотна Patagonia включає довговічні та стійкі вироби, такі як конопляна сорочка та конопляний комбінезон;

- Toms: Конопляний стиль Toms включає в себе конопляні туфлі Earthwise Classics Hemp Shoes та конопляні шльопанці Hemp Willow Slip-Ons;
- Jungmaven – створює зручний та стильний одяг з конопель, наприклад, футболки з конопель та сукні з конопляними кишнями.

3. **льон**. Відомий своїми легкими та повітропроникними властивостями, льон є популярною літньою тканиною, яка ідеально підходить для теплого одягу, такого як сукні та сорочки. Це також стійкий текстиль, який біологічно розкладається і потребує менше води для виробництва, ніж інші тканини:

- Zara – включає лляні речі у свої колекції, наприклад, сорочку з лляної суміші та спідницю-міді з лляної суміші;
- Mango: Серед лляних моделей Mango – сукня з лляної тканини та смугаста сорочка з лляної суміші;
- & Other Stories: колекція & Other Stories включає лляні речі, такі як сукня міді з лляного міксу з поясом і сорочка з лляного міксу на гудзиках з комірцем.

4. **tencel**: Тенсел – це екологічно чистий текстиль, виготовлений з деревної целюлози. Він відомий своєю м'якістю та вологопоглинаючими властивостями, що робить його чудовим вибором для одягу, який повинен бути зручним та дихаючим:

- Amour Vert: Amour Vert використовує Tencel у своїх екологічних та стильних речах, таких як комбінезон Yara Wide-Leg Jumpsuit та топ Vivie Tencel Top;
- Reformation: Reformation включає фасони Tencel у свої колекції, такі як сукня Nanon та штани Erland;
- Eileen Fisher: Eileen Fisher використовує стилі Tencel, зокрема асиметричну сукню Tencel Jersey та футболку з V-подібним вирізом Tencel Jersey.

5. **бамбук**. Бамбук – це швидкозростаючий і стійкий текстиль, який стає все більш популярним у модних колекціях. Він м'який, легкий і добре пропускає вологу, що робить його чудовим вибором для одягу, який повинен бути зручним і дихаючим.

- Athleta: Бамбукові моделі Athleta включають в себе світшоти Criss Cross Sweatshirt і Cozy Karma Wrap;
- Boody: Boody створює бамбуковий одяг, включаючи такі базові речі, як жіноча футболка з V-подібним вирізом та чоловічі труси-боксери;
- Cariloha: Cariloha створює одяг з бамбука, зокрема кроп-топ Bamboo Fit та штани Bamboo Flex-Fit Base Layer Pants.

Це лише кілька прикладів, але існує набагато більше модних брендів, які включають натуральний текстиль у свої колекції різними способами. Оскільки споживачі продовжують надавати пріоритет стійкості та екологічності, ми можемо очікувати, що в найближчі роки ми побачимо більше модних брендів, які включатимуть натуральний текстиль у свої колекції [44].

Сміливі принти та кольори. В останні роки в моді стало більш популярним використання сміливих принтів та кольорів. Це включає яскраві леопардові принти, квіткові візерунки та блокові кольори, такі як неоновий зелений та гарячий рожевий. Приклади у колекціях 2023 року :

- колекція Gucci S/S 2023: Ця колекція вирізняється сміливими квітковими принтами, яскравими кольорами та вигадливими анімалістичними візерунками . Одне з вбрань виділяється яскраво-жовтим топом у поєднанні зі спідницею, на якій поєднуються принти тварин і фруктів;
- колекція Versace S/S 2023: У цій колекції представлені сміливі геометричні принти, анімалістичні малюнки та розкішні тканини. Однією з найяскравіших речей є комбінезон з барвистим абстрактним принтом і піджак в тон;
- колекція Alexander McQueen S/S 2023: Ця колекція вирізняється сміливим кольоровим блокуванням та абстрактними принтами. Унікальною річчю є сукня з яскраво-рожевим ліфом і спідницею з чорно-білим принтом, що закручується;
- колекція Marc Jacobs S/S 2023: У цій колекції представлені сміливі принти в горошок, смужку та серце. Особливо виділяється сукня з яскраво-жовтим

ліфом і спідницею з чорно-білими смужками та великими чорними горошинами;

- колекція Vivienne Westwood S/S 2023: Ця колекція вирізняється сміливими картатими принтами, яскравими кольорами та гострим дизайном. Однією з найяскравіших речей є структурований блейзер з яскраво-рожевим картатим принтом у поєднанні з відповідними шортами та графічною футболкою.

Загалом, модні колекції 2023 року поєднують у собі сміливі принти та кольори, створюючи привабливі та унікальні речі. За допомогою абстрактних принтів чи геометричних фігур дизайнери розширюють межі традиційної моди, створюючи нові захоплюючі образи [44].

Високотехнологічні тканини. Використання високотехнологічних тканин, таких як смарт-матеріали та функціональні тканини, зараз стає популярним. Ці тканини мають унікальні властивості, такі як вологовідведення, захист від ультрафіолету та регулювання температури, а також є легкими та зручними в носінні:

- розумні тканини – з розвитком технологій тканини стають розумнішими та універсальнішими, з такими функціями, як регулювання температури, вологовідведення та навіть вбудований Bluetooth. Прикладами є фітнес-одяг Sensoria, який відстежує рухи вашого тіла і допомагає покращити форму під час тренувань, та куртка Vollebak Solar Charged Jacket, яка накопичує енергію сонця і світиться в темряві;
- екологічно чисті тканини – Оскільки модна індустрія стикається зі зростаючим тиском щодо зменшення впливу на навколишнє середовище, екологічно чисті тканини набувають все більшої популярності. До них відносяться перероблений поліестер, органічна бавовна та бамбук, які є відновлюваними та біологічно розкладаються. Прикладами можуть слугувати лінія Parley for the Oceans від Adidas, виготовлена з переробленого пластику, витягнутого з моря, та лінія одягу з органічної бавовни від Patagonia;
- 3D-друк тканин – технологія 3D-друку знаходить свій шлях у світі моди, дизайнери та бренди експериментують зі створенням складних тканинних

дизайнів за допомогою 3D-принтерів. Прикладами можуть слугувати колекція Айріс ван Херпен, створена у співпраці з компанією Materialise, яка використовує технологію 3D-друку для створення складних та органічних форм, та одяг Danit Peleg, надрукований на 3D-принтері, який повністю виготовлений з частинок пластику;

- спортивні тканини – призначені для покращення спортивних результатів, забезпечуючи високий рівень комфорту, гнучкості та повітропроникності. Прикладами є технологія Dri-FIT від Nike, яка відводить піт від тіла, та тканина HeatGear від Under Armour, яка допомагає регулювати температуру тіла під час інтенсивних тренувань;
- інтелектуальний текстиль – використовує вбудовані датчики та іншу електроніку для моніторингу та реагування на зміни в навколишньому середовищі, забезпечуючи новий рівень функціональності одягу. Прикладами можуть слугувати "розумні" шкарпетки Sensoria, які відстежують кількість пройдених кроків і спалених калорій, та "розумна" сорочка Hexoskin, яка відстежує частоту серцебиття, дихання та інші життєво важливі показники.

Street style. Вуличний стиль це повсякденний тренд, який зародився в міських культурах і зараз поширився по всьому світу. Він часто відрізняється сміливим графічним дизайном, великими розмірами та модними кросівками:

- сміливі кольори та принти: Яскраві, сміливі та помітні кольори дуже популярні у вуличному стилі. Абстрактні принти, квіткові та сміливі візерунки також роблять заяву;
- негабаритні силуети: Об'ємні топи, куртки та штани вже деякий час залишаються в тренді на сцені вуличного стилю. Вони забезпечують розслаблений і невимушений вигляд;
- сталий та екологічний вибір одягу: Все більше людей, які знаються на моді, віддають перевагу брендам, які впроваджують принципи сталого розвитку в процес виробництва одягу;
- вплив спортивного дозвілля: В останні роки спортивний одяг сильно вплинув на вуличний стиль. Від масивних кросівок до легінсів, спортивних штанів і

світшотів – речі, натхненні спортивним стилем, є основним елементом вуличного стилю [44, 46].

1.2. Передумови становлення панк-естетики як напрямку моди

До 1970-х років молодіжна спільнота почала ділитися на велику кількість різних субкультур. Втрата соціальних орієнтирів мала глобальний характер, у зв'язку з чим зародилися різні молодіжні субкультури, об'єднані спільними інтересами, небажанням миритися з складною ситуацією, прагненням захищати свої інтереси. Зовнішній вигляд представників субкультур не вписувалися в рамки, встановлені громадськістю, костюми, які вони носили, представляли неабиякий виклик основним тенденціям культури й шокували публіку, це й була мета, якої досягала молодь – стати несхожими, відрізнитися від загальної маси. Одяг, головним чином, слугував заявою про антигромадський настрій та був візуальною формою протесту. Ознакою, що вирізняла субкультурну молодь, був конкретний аксесуар, колір, предмет гардеробу або символіка, яку вільно приймав і носив кожен учасник конкретної групи.

Це були останні роки популярності руху хіппі. На зміну "дітям квітів" прийшли панки – певно, найяскравіша субкультура в історії моди, яка характеризувалася провокаційним зовнішнім виглядом, що відображав цінності нонконформізму, прагнення до особистої свободи та незалежності, пропаганду принципів DIY (зроби сам) та зневагу до комерції. Цінностям відповідала панк-естетика, далека від природної тілесності людини: виступаючі волосся, ірокези, яскравий макіяж, що суттєво виокремлювало стилістику неформалів. Ця субкультура породила не тільки естетику, яка проявлялася в специфіці зовнішнього вигляду, але й нові жанри в музиці, літературі та кінематографі, звідки максимально наповненому змістом існуванню учасників всередині неї.

Основними характеристиками панк-субкультури є антиестеблїшментські цінності, ставлення до "зроби сам", відмова від споживацтва та акцент на індивідуальному самовираженні. Панки підкреслювали важливість самовираження і вважали, що кожен має право бути почутим і вільно

висловлювати свою думку. Вплив панк-руху на популярну культуру та музику неможливо переоцінити, і він продовжує надихати незліченну кількість людей донині.

Субкультура панків зародилася в середині 1970-х років у Лондоні, Великобританія. Це була реакція на тогочасну культуру мейнстріму, яка сприймалася як корпоративна, матеріалістична та деспотична. Панк-рух підживлювався настроєм "зроби сам" і бажанням створювати музику, яка була сирію, автентичною і бунтарською. Панки відкидали цінності споживацтва, конформізму та авторитаризму. Вони критикували музичну індустрію, яка, на їхню думку, стала надто комерціалізованою і більше не зосереджувалася на художньому вираженні своїх виконавців. Панк-рух мав глибокий вплив на поп-культуру та музику. Він формував значний виклик традиційним владним структурам, особливо у Великій Британії, де він був невід'ємною частиною ширшого соціально-політичного руху, який кидав виклик усталеному порядку. Поява панк-субкультури була пов'язана з широким спектром політичних і соціальних наслідків. Панк сприймався як рух проти естеблішменту і став символом молодіжного бунту проти тогочасної політичної та економічної систем. Естеблішмент – це поняття, яке використовується для опису соціального класу або групи, яка відмовляється від традиційних цінностей, культури та установ. Естеблішмент часто асоціюється зі свободою вибору, індивідуалізмом та протестом проти естаблішменту. У більш широкому розумінні, естеблішмент – це спосіб життя або філософія, що відрізняється від загальної культурної норми і вважається нонконформізмом.

Естетика панку – це альтернативний модний рух, що характеризується бунтарським, нонконформістським ставленням та ідеєю DIY (Do-It-Yourself – "зроби сам"). Зовнішній вигляд панків може бути різним, але часто включає рваний і подертий одяг, шкіряні куртки, шипований одяг і важкі черевики. Волосся часто фарбують у яскраві кольори, або голять ірокез у стилістиці панк, або підстригають під "андеркат", що легко перетворюється у ірокез. Модна і

музична сцени часто пов'язані з панк-естетикою, і обидві мають репутацію анти-естеблїшменту і відкидання мейнстрімної культури.

Ідея (зроби сам) DIY-культури полягає в тому, щоб робити речі своїми руками, часто в нетрадиційний або нестандартний спосіб. Вона виникла у 1970-х роках як відповідь на зростання масового виробництва споживчих товарів і комерційної культури. Ентузіасти DIY прагнули відкинути мейнстрім і створити свою власну унікальну стилістику, використовуючи різноманітні інструменти та техніки для перетворення одягу та аксесуарів на персоналізовані речі. З часом культура DIY еволюціонувала, охопивши широкий спектр форм мистецтва та дисциплін, включаючи музику, моду, їжу та домашній декор.

Стилістика панку давно вийшла за межі субкультури, вона еволюціонувала і породила зовсім нові ідеї та послання. Дану тенденцію можна відслідкувати, спостерігаючи за трансформаціями стилістики однієї з яскравих її представниць – Вів'єн Вествуд.

Вів'єн Вествуд – особа, яка розпочала свою кар'єру як вчителька початкових класів, але в 1970-х роках перейшла до дизайну одягу. Разом із тодішнім бізнес-партнером Малкольмом Маклареном вона відкрила магазин одягу під назвою Let it Rock, в якому продавався одяг у стилістиці байкерів та фетишистів. Згодом магазин змінив кілька назв, зокрема "Занадто швидко, щоб жити", "Занадто молодий, щоб померти" та "SEX", де продавався одяг у стилістиці панк. Дизайн Вествуд був унікальним, підривним і розширював межі того, що вважалось модним. Її робота в цей час допомогла сформувати панк-естетику та рух, який захопив Лондон у 1970-х роках. Колекції цього дизайнера стали "символом англійської моди, бунтарської, провокаційної, втім, як і сама Вів'єн Вествуд" [2, с. 96], перетворивши її ім'я на всесвітньо відомий однойменний бренд. Епатажна законодавиця моди створювала індивідуальні моделі одягу для учасників популярної у той час групи, чим диктувала моду цілій епохі. Окрім того, з плином часу за свій внесок у моду та культуру Вествуд тричі була названа дизайнером року, а також у 1992 році була удостоєна звання офіцера Ордену Британської імперії за внесок у англійську моду, а пізніше

отримала звання леді-командора [3]. Крім того, Вів'єн Вествуд зауважувала перетворення своєї творчої позиції: "Мене все ще цікавить молодіжний бунт, але тепер я перестала бути його жертвою" [2, с. 96]. Ці факти ілюструють трансформацію Вів'єн Вествуд з модної бунтарки в соціально-активного видатного дизайнера з індивідуальним поглядом на світ. Аналогічна зміна відбулася зі стилістикою панк: з характеристик вигляду представників контркультури він перетворився в унікальний стиль.

В.Вествуд використовувала речі, щоб гучно заявляти про свої переконання та транслювати послання толпи, тому спочатку її стиль був витиском з субкультури, вироблюваної з метою ідентифікації себе та інших однодумців у суспільстві. Зараз панк-стиль заявляє особистість, що можна відслідкувати в більш свіжих колекціях англійського дизайнера, наприклад, можна проаналізувати осінню колекцію 2022 року [4], в якій стиль панк розмитий, хоча зберігає свої впізнавальні елементи, а також транслює неявну відвертість, виражаючи характеристики особистості в деталях. Бунт зливається з іронічними нотами, епатаж змінюється гротеском, а у виклику традиційним цінностям присутній елемент гри.

Слід підкреслити, що в багатьох аспектах під впливом Вів'єн Вествуд панк-мода також зазнала змін. Мода – це соціальне явище, на яке впливають її лідери – знакові особистості свого часу, а в той же час вона представляє собою «фактор формування стилю життя» [5]. Насправді, одяг, створений у панк-стилі, спочатку був витягом з субкультури, а тепер він є способом вираження особистості. Більше того, панк як контркультура припинив існування: образ життя, поведінка панків не протистоять соціальній системі і не підривають моральні цінності. Зараз ті, хто використовує панк-стиль, вже не бунтарі, які організують перформанси, але представляють собою особистості, які використовують естетику цього стилю як спосіб самовираження, або модників, які віддають перевагу актуальним тенденціям. Даний стиль став скоріше сублимацією виклику, яка використовується в цілях зняття напруження та агресії, які виникають з-за рамок, створених суспільством або самим людиною.

У наші дні панк-естетика, спочатку з'явилася як протест, що дозволяє відкривати гостро соціальні проблеми, повністю поглинена та адаптована мейнстрімом, більше того, прийнята сама філософія панк-естетики. Те, що було бунтарством, стає його символом, переходячи в епатажну гру та сублімацію внутрішнього виклику за допомогою зовнішнього вигляду. На сьогоднішній день панк-мода стає поширеним явищем на сторінках глянцевих журналів, а також є частиною сучасної поп-культури.

1.3. Актуальні тенденції розробки костюма у панк-культурі

Чоловіки-панки зазвичай носять гучні, яскраві зачіски або стрижки "буз". Вони часто фарбують волосся в яскраві відтінки або виголюють на голові складні візерунки. Ірокез також являється значним атрибутом у стилі, чим він більший – тим краще, особливо якщо волосся пофарбоване у яскраві кольори.

Панків часто бачать у вузьких шкіряних штанах, шипованих куртках, жилетах і футболках з графічними принтами. Вони люблять футболки гуртів і латаний одяг. Вони також можуть носити рвані джинси або джинсові жилети з логотипами та ярликами.

Чоловіки носять "гамаші", чорні бойові черевики або великі кросівки зі сміливими логотипами, щоб завершити свій образ. Берци можуть бути особливо прикрашені шнурками, шпильками, шипами, значками у відповідність з політичними думками, угрупованнями.

Багато панків експериментують з макіяжем, наносячи підводку або помаду, щоб доповнити драматичні елементи свого вбрання. Вони також можуть вибрати фарбу для волосся або лак для нігтів. У пріоритеті чорний колір для нігтів, та хаотично мазаного макіяжу навколо очей.

Чоловічі панк-прикраси зазвичай складаються з шипованих шкіряних браслетів, великих ланцюгів на шиї та перснів, які виражають бунтарство їхнього стилю, взагалом аксесуари використовують без гендерного пріоритету.

Загалом, як чоловіки, так і жінки в панк-культурі, як правило, одягаються в гучній, нетрадиційній стилістиці, яка відрізняє їх від мейнстрімних модних норм.

Модні тенденції панк-культури покликані кинути виклик традиційним нормам, які диктують, як люди повинні виглядати та одягатися. Панк-мода часто має політичний, соціальний або культурний контекст, що робить її чимось більшим, ніж просто модне висловлювання. Відмінності у одязі жінок і чоловіків є незначними настільки, що панки готові носити одяг один одного і не задумуватись хто що про це скаже.

Жінки в панк-культурі часто мають короткі, часто нерівні стрижки, пофарбовані в яскраві кольори або укладені в драматичні зачіски. Серед панк-дівчат найпопулярнішою зачіскою є ірокез.

Одяг для дівчат-панків характеризується рваними футболками, ультракороткими спідницями, панчохами в сіточку та вузькими шкіряними штанами, куртками і жилетами зі шкіри або джинсу з вичурним декором, зробленим своїми руками. Вони люблять багат шаровий одяг, який поєднують з широкими або шипованими поясами. Багато жінок-панків надають перевагу аксесуарам у вигляді нашивок, значків, шпильок та шипів на одязі.

Однією з найпоширеніших особливостей жіночого взуття в панк-культурі є черевики Doc Marten, Rey Rock, Steel. Панки ніколи не виходять на вулицю, не доповнивши своє вбрання цим міцним взуттям. Вони також носять кріпери, туфлі на платформі або кросівки з графічними принтами, що пасують до їхнього вбрання.

Важкий макіяж є основною характеристикою панк-культури. Очі часто нафарбовані сміливою підводкою, яскравими тінями та густою тушшю. Губи прикрашають темною помадою, популярними кольорами якої є червоний і чорний. Неохайність, виразність на тому щоб зробити виклик нормам суспільства.

Жінки, що створюють свій образ в стилістиці панк, прикрашають себе манжетами, чокерами, великими сережками-обручами, нашивками, значками, шнурками, масивними металевими ремнями, шпильками і шипами, часто змішаними разом, щоб створити яскравий і неповторний образ. Все що можна знайти на вулиці – в один день стає аксесуаром – наприклад сережки з кришечок

в пива, або взагалі булавки замість сережок. Аксесуари з велосипедних приладь, галстуки, кольорові, сітчасті, рвані панчохи.

1.4. Особливості розробки вбрання класичного стилю

Батьківщиною класичного стилю заведено вважати Англію 17 століття. Він по праву вважається одним з найстаріших стильових напрямів. Спочатку класичний стиль був основою чоловічого одягу, який з часом перекочував у жіночий гардероб. Саме строгий англійський чоловічий костюм вважається прабатьком класичного стилю. Класичні речі не виходять з моди і застосовуються практично завжди. Варто зазначити, що класичний стиль створює про людину певне враження, і воно не повинно розходитися з поведінкою та манерами [3].

Чоловічий костюм. Підбір чоловічого костюма досить трепетна робота, тут потрібно чітко дотримуватися пропорції чоловіка, підбір колірної гами.

Струнким і високим чоловікам краще обирати приталені піджаки та завужені штани. Великим представникам сильної статі слід купувати однобортні піджаки і штани прямого крою.

- базовим чоловічим класичним образом прийнято вважати однобортний або двобортний піджак, штани і білу сорочку. Також такі костюми бувають двох видів – двійка або трійка. Жилетка має бути такого ж кольору, що й штани;
- сорочка – якщо неправильно підібрати сорочку під костюм, то можна вважати образ зіпсованим. Сорочка обов'язково має бути не такого кольору, як сам костюм, сорочка завжди має бути світлішою за піджак. Класичний стиль вимагає, щоб сорочки були однотонні (білого, сірого, блакитного, світло-бежевого тощо);
- чоловіче взуття – туфлі потрібно підбирати виходячи з фасону костюма. Якщо штани завужені, то якщо штани завужені, то і туфлі не мають бути широкими. Шнуроване взуття має особливо вишуканий вигляд;

- чоловічі аксесуари – як і в будь-якому стилі, завершенням образу є додавання аксесуарів. До чоловічого костюма підійдуть шкіряні ремені з простими і непомітними пряжками;
- годинники завжди підкреслюють фінансове становище чоловіка, тому в жодному разі не можна завершувати класичний образ дешевими годинниками. Якщо немає можливості використовувати "іменитий" годинник, краще зовсім від нього відмовитися. Колір ремня і ремінця годинника має бути одного кольору;
- що стосується запонки і затискачів для краватки, то вони обов'язково мають бути одного кольору. Так само не варто забувати, що запонки зі шляхетних матеріалів додадуть образу більшої статусності, та й виглядають більш елегантно;
- основним аксесуаром є краватка. Вибирати її варто виходячи з фасону костюма і комплектації чоловіка. Колір аксесуара має виділятися з образу, тому краще підбирати такий колір, який буде відповідати кольору сорочки.

"Справжній джентльмен – це чоловік, який нічого не залишає на волю випадку", ділиться тонкощами вибору костюма для роботи і дозвілля" [1].

Коріння класичного стилю сягає глибоко в англійський пуританізм, з його консервативними поглядами, суворістю і неприйняттям надмірностей у всьому. Тобто класика (як і будь-який інший стиль) – це, крім одягу, внутрішня складова, життєва філософія. Підтягнутість, акуратність, елегантність, внутрішній стрижень – це основні якості жінки, одягненої в класику (є вона такою насправді чи хоче здаватися).

Жіночий костюм. Варто зазначити, що сам процес "переселення" класичних елементів чоловічого гардеробу до жіночої шафи відбувався доволі повільно і зазнавав опору. З одного боку, жінки активно прагнули запозичувати елементи чоловічого костюма. Саме наприкінці 17, на початку 18 століття виник рух за рівні права з чоловіками, тому й одяг, як один із засобів досягнення мети, був слушною темою. З іншого боку, процес був дуже довгим і знайшов чимало противників.

На зміну розкутій жінці 1920-х прийшла владна, сильна та активна жінка 1930-х, яка звалила на свої плечі весь тягар кризової епохи. Тому саме «трикутник» прийнято вважати основною фігурою у стилі 1930-х років. Широкі плечі стали дуже популярними, для їх створення застосовувалися рюші, підплічники, волани, крильця на рукавах, а зорво плечі збільшували різноманітні шарфи та хустки. Завдяки активному поширенню танців, таких як танго і фокстрот, у моду увійшли довгі сукні з величезними вирізами на спині. Коктейльні сукні були підкреслено спокусливими – повна відповідність гангстерському стилю 1930-х. Ставка робилася на жіночу фігуру: в одязі намагалися виділити талію, груди та стегна. Ідеал – жінка з довгими ногами та стрункою фігурою [6].

Як говорила велика жінка у класичній моді Коко Шанель "слідувати моді смішно, а не слідувати – нерозумно" [2]. Саме Коко Шанель створила жіночий класичний стиль: маленьку чорну сукню, штанний костюм, пряму спідницю нижче коліна та багато іншого. Тільки їй вдалося остаточно заспокоїти світову спільноту, відкривши світу свої приголомшливі колекції класичного одягу.

Одяг у класичному стилі виявився не тільки дуже красивим, а й функціональним, зручним та елегантним.

Основні функції класичного стилю одягу – мінімалізм, якість, стриманість, суворість, гармонійність, елегантність у простоті, умілість: у кольорі, оздобленні, силуеті. Особливості класичного жіночого полягають в такому:

- сукня є головним елементом класичного стилю в жіночому одязі. Класична сукня може бути абсолютно різною за формою, все залежить від фігури жінки та її вподобань. Одним із класичних варіантів буде сукня-футляр довжиною трохи нижче коліна. Рекомендується підбирати більш стримані кольори: чорний, синій, білий (будь-який з пастельних відтінків). Візерунки допустимі, але вони мають бути максимально мінімалістичними – клітинка, тонка смужка, дрібний горошок буде оптимальним вибором;
- жіночий костюм: у виборі костюма, як і в усьому, що стосується класичного стилю, простота, мінімалізм – це друг і союзник, про який просто

протипоказано забувати. Завершений образ має складатися зі строго виконаного костюма, який ідеально сидить по фігурі. Не варто забувати і про матеріали – твід, тонка вовна чудовий вибір для прохолодної пори року, для літа ідеальним вибором буде льон. Довжина спідниці має бути трохи нижче колін;

- блузка може бути будь-якою за фасоном, як в міру строгою, так і в міру жіночною, як облягаючою, так і просторою (у такому разі блузка має бути зшита з легких матеріалів, таких як шовк). За кольором блузка має бути постільних кольорів;
- верхній одяг – найяскравіший представник верхнього одягу в класичному ключі – це однотонне пальто з англійським або круглим коміром;
- жіноче взуття: воно може мати каблук, але він не повинен бути надто високим – до 6-7 см. Туфлі-човники, акуратні чобітки або ботильйони, що не перевантажені великою кількістю помітного декору, також знадобиться для формування образу в класичному стилі.
- жіночі аксесуари: аксесуарів у класичному стилі не повинно бути багато. Як і все в класичному стилі, вони не повинні бути кричущими, а навпаки – максимально непомітними і мінімалістичними. Тонкий годинник, нитка перлів, витончений ремінець допоможуть доповнити повноцінний образ. Класика не терпить помітних і екстравагантних прикрас. За правилами класики вважається, що надягати більше трьох елементів прикрас – поганий смак. Але ці правила були умісно порушені і модернізовані на прикладі Коко Шанель.

Класичний стиль має ще одну корисну властивість – всі речі в класичному стилі відмінно поєднуються між собою. Це зручно і практично. Класичний стиль, будучи найбільш консервативним, зазнав дуже чималих змін за історію моди. Змінювалася колірна гамма, форма кишень, тип тканини, довжина рукавів і жакетів, деякі інші елементи, але в цілому класичний стиль залишався собою [4, 5]. Виходячи з вище сказаного, "класика" як стиль одягу пройшла довгий шлях від інструменту в справі боротьби за права жінок до модного віяння, зазнала

переродження, але й досі залишається ознакою впевненості та способом надати елегантності в образі. У табл. 1.1 надано характеристику особливостей жіночого гардеробу у стилі панк, на основі адаптації класичного стилю.

Таблиця 1.1

Характеристика особливості жіночого гардеробу у стилі панк, на основі адаптації класичного стилю

Жіночий гардероб	Панк	Класика
Одяг	<p>В пріоритеті були спідниці – частіше міні, з великою кількістю декору, головним текстильним рішенням була традиційна британська клітинка (традиційний костюм) іноді джинс і шкіра,</p> <p>Верхній одяг – куртки, жилетки з великою кількістю декору (нашивки, шипи, ланцюги і так далі), унісекс, оверсайз</p> <p>Сорочки, футболки – рвані, різані з печворком, різноманітний декор, мерч рок/панк груп, футболки перероблені у майки</p> <p>Принти – британська клітинка, принти з символікою музикальних угрупувань, пляна відбілювачами/фарбою, вільні малюнки/надписи уже на готових виробках.</p> <p>Матеріали – шкіра, джинс, латекс, сітка, бавовна</p> <p>Кольори – хаос кольорів. Основні з них : червоний, чорний, білий. Рідше – зелений, жовтий, синій</p>	<p>Сукні, спідниці – міді</p> <p>Костюм – строгий, зроблений якісно по фігурі (рідко жилет, піджак – з акцентом на талію, брюки – прямі, спідниця – міді)</p> <p>Верхній одяг – пальто, тренч.</p> <p>Блузки/сорочки – в основі постільних кольорів.</p> <p>Принти – клітинка, тонка смужка, дрібний горошок (більш різноманітні у блузках)</p> <p>Матеріали – твід, вовна, лін, шовк, бавовна, ситець, хутро, віскоза</p> <p>Кольори – строгі: чорний, синій, білий (будь-який з пастельних відтінків).</p>
Взуття	Унісекс масивне взуття з формами військових берців, грубі туфлі, кріпери, взуття на	Жіночні, акуратні чобітки або ботильйони. Туфлі – човники – без підборів або

Жіночий гардероб	Панк	Класика
	платформі, кросівки з графічним принтом. Максимальний декор	з підборами до 7 см. Стриманий стиль з мінімальними елементами декору.
Акcesуари	Манжети, чокери, великі сережки-обручі, нашивки, значки, шнурки, шпильки і шипи, галстуки. Кольорові, сітчасті, рвані панчохи. Ремені – масивні, з металевим декором та ланцюгами, іноді по декілька в одному костюмі	Годинники тонкі, капелюхи, брошки Намисто – перли (багатошарові) Підвіски – мінімалістичні взагалом приховані під одягом та часто меморіальні, Ремінь – тонкий, без екстравагантного декору

З точки зору асортиментного складу жіночого та чоловічого одягу можна виділити кілька ключових тенденцій. Одяг великих розмірів та вільного крою є популярним, особливо в жіночій моді. Часто використовуються такі тканини, як денім і шкіра, а також нейтральна кольорова палітра. Зростає також увага до екологічно чистих і стійких матеріалах, а також на текстурах, таких як подрібнений оксамит і штучне хутро.

Акcesуари є важливою частиною моди, і їх можна використовувати для додавання текстури, кольору і деталей до вбрання. Сміливі сережки, шарфи та пояси є одними з найпопулярніших акcesуарів. Існує також тенденція до використання екологічно чистих і стійких матеріалів у дизайні акcesуарів. Крім того, декоративні елементи, такі як блискітки, бісер і вишивка, можуть бути використані для посилення образного рішення костюма.

Індустрія моди постійно потребує інноваційних ідей для створення нових стилів та ліній одягу. Тенденція, яку можна спостерігати в цьому сезоні, – це синтез панку та класичного стилю одягу. Ця нова тенденція відкрила перед дизайнерами багато можливостей для експериментів з DIY-дизайном. Ці

саморобні дизайни можна застосовувати для створення унікальних і привабливих колекцій одягу.

Висновки до розділу 1

Панк-культура та класичний стиль одягу представляють дві різні естетики та підходи до моди. Панк-стиль характеризується бунтівністю, експресивністю та нонконформізмом, використовуючи яскраві кольори, грубі тканини та виразні аксесуари. З іншого боку, класичний стиль вважається елегантним, стильним та загальноприйнятним, використовуючи нейтральні кольори, ретельно вишукані форми та мінімум декору.

Синтез панку та класичного стилю в розробці колекції жіночого одягу відкриває нові можливості для модного дизайну. Цей синтез дозволяє поєднувати елементи розбещеної та революційної панк-культури з елегантністю та витонченістю класичного стилю. В результаті, можна створити унікальні образи, які поєднують в собі виразність та стильність, а також надають споживачам можливість виразити свою індивідуальність.

Такий синтез може бути актуальним у сучасному світі, де індивідуальність та самовираження через моду мають велике значення. Він відкриває нові перспективи для модних дизайнерів, створюючи простір для творчих експериментів та інновацій у модній індустрії.

Загалом, синтез панку та класичного стилю у розробці колекції жіночого одягу є цікавим та актуальним підходом, який дозволяє поєднати різноманітність та стиль в одному образі. Він відображає сучасні модні тенденції та сприяє індивідуальному самовираженню через моду.

РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

2.1. Аналіз попередніх досліджень і опис творчого джерела

У галасливому мегаполісі, серед височезних хмарочосів і безперервного потоку пішоходів, люди можуть відчувати себе маленькими і вразливими. Атмосфера пронизана духом споживацтва, а неонові плакати з рекламою новітніх продуктів, розкішних товарів і популярних напрямів розкидані по всьому міському ландшафту. Цей повсюдний технологічний прогрес, хоч і має величезні переваги у взаємозв'язку, може також призвести до відчуження від свого безпосереднього оточення. Архітектура мегаполісів з їхніми гладенькими металевими фасадами та величезними розмірами може викликати почуття відчуженості та дегуманізації. Постійна присутність грошових пріоритетів має відчутний вплив на життя мешканців міста. Дорогі ресторани та дизайнерські магазини слугують нагадуванням про розбіжності між тими, хто має, і тими, хто не має, створюючи враження, що рівновага може бути досягнута лише через набуття надмірного багатства. Як наслідок, атмосфера конкуренції, породжена капіталізмом, часто призводить до того, що люди не звертають уваги на важливі аспекти життя [16].

Незважаючи на вищезгадані заборони, надзвичайна стійкість людського духу в місті вражає. Хоча окремі люди часом можуть відчувати себе маргіналізованими, вони демонструють безпрецедентну адаптивність і винахідливість. Їхнє непохитне прагнення до відчуття спільноти і зв'язку залишається всепроникним, навіть серед цієї технологічно розвиненої і капіталістичної структури. Люди збираються в парках, кав'ярнях і громадських місцях, конструюючи свої власні особливі реальності в широких рамках мегаполісу.

На кожного індивідуума навалюються багато справ які «треба», якщо навіть не хочеться. Михайло Коцюбинський у своєму творі « Intermezzo » писав по це так: «...се було одно з тих незчисленних "треба", які мене так утомили і не давали

спати. Дарма, чи те "треба" мале, чи велике, – вагу те має, що кожен раз воно вимагає уваги, що не я їм, а воно мною уже керує».

Важливо визнати, що хоча міське життя може тимчасово породжувати у людей відчуття власної малості, потенційний вплив їхніх колективних зусиль може бути неймовірно потужним. Коли люди об'єднуються, вони здатні ініціювати гучні перетворення, які навіть можуть похитнути підвалини найвищих хмарочосів.

Одне з актуальних досліджень – "Урбанізація та психічне здоров'я в країнах, що розвиваються" П. Харфама та Ф. Урбана, опубліковане в Бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я. Дослідження показало, що швидка урбанізація може призвести до проблем з психічним здоров'ям, таких як тривога, депресія і самотність, особливо серед вразливих груп населення, таких як люди похилого віку, жінки і ті, хто живе в бідності. Інше дослідження, "Самотність у сучасному мегаполісі" Р. Олдса та К.Сіблі, опубліковане в Оксфордській дослідницькій енциклопедії комунікації, також висвітлює соціальні наслідки життя в місті та ризик самотності через соціальну ізоляцію.

З точки зору філософського дослідження, "Право на місто" А.Лефевра обговорює важливість міського простору як місця політичної та соціальної боротьби, стверджуючи, що люди повинні мати право формувати та контролювати своє міське середовище. Інша актуальна робота – "Смерть і життя великих американських міст" Л. Джейкобса, в якій критикуються принципи сучасного міського планування і підкреслюється важливість різноманітних і жвавих міських районів [25].

Наукові дослідження також проливають світло на вплив життя в місті на мозок. Наприклад, дослідження М. Дж. Бермана та ін. під назвою "Когнітивні переваги взаємодії з природою" виявило, що перебування в природному середовищі, такому як парки та зелені зони, може покращити когнітивні функції, пам'ять та увагу. Інше дослідження, проведене Гідлоу (Gidlow, S.J.) та ін., під назвою "Дослідницька записка: природне середовище та призначення ліків в

Англії", показало, що доступ до зелених зон може мати позитивний вплив на фізичне та психічне здоров'я.

Існує багата філософська традиція дослідження відносин між людьми та містом. Античні філософи, такі як Платон і Аристотель, розглядали місто як оптимальне середовище для процвітання людини, підкреслюючи важливість громадянських чеснот і соціальної відповідальності. У сучасну епоху філософи продовжують аналізувати вплив міста на індивідуальну ідентичність, спільноту та політичну владу. Однією з визначних філософських праць на цю тему є "Урбаністична революція" А. Лефевра. Лефевр стверджує, що урбанізація є фундаментальною зміною в людському суспільстві, яка надає нові можливості для індивідуальної та колективної автономії. Він визначає місто як місце боротьби, де індивіди повинні боротися з динамікою влади та нерівності, щоб формувати власні долі.

Ще одна впливова праця – "Місто і людина" Л. Штрауса. У цій книзі Штраус аналізує напругу між індивідуальною свободою та політичною владою в контексті міста. Він стверджує, що місто є необхідною умовою для повної реалізації людського потенціалу, але застерігає від небезпек неконтрольованої політичної влади.

Філософ Річард Сеннетт також зробив значний внесок у цей дискурс своєю книгою "Користь безладу: Особиста ідентичність і міське життя". Сеннетт досліджує роль міського середовища у формуванні індивідуальної ідентичності, підкреслюючи важливість безладу та спонтанності у формуванні почуття автентичності та індивідуальності.

Серед інших видатних філософів, які досліджували взаємовідносини між людьми та містом, – Г. Арндт, М. Фуко та В. Бенямін.

Загалом, філософи зробили неоціненний внесок у розуміння складних шляхів взаємодії людей і міст. Своїми працями вони поглибили наше розуміння філософських наслідків урбанізації, політичної влади, спільноти та індивідуальної ідентичності.

Експресіонізм – це мистецький рух, який виник на початку 20 століття, розквіт якого припадає на період між Першою та Другою світовими війнами. Експресіоністи вважали, що душа людини може виражатися тільки через максимально емоційну форму. У художній творчості експресіонізм проявився у відмові від стандартизації і геометризації форми, зміщенні фокуса з зовнішнього світу на внутрішні переживання, використанні яскравих кольорів, різних текстур та виражальних елементів. Експресіоністи стверджували, що об'єктивна реальність недостатньо виразна для передачі духовного стану людини, тож вони віддавали перевагу суб'єктивному враженню. У музиці експресіоністи використовували новаторські техніки та незвичні форми. У літературі вони виступали за індивідуальність і відмову від суспільного конформізму. Експресіоністи були розкритиковані за свою схильність до химерності та екзальтації, однак місце в їхньому мистецтві знайшли багато визначних творців, які сьогодні належать до класиків світової культури.

Так, твір Ф. Кафки "Перевтілення" – це сюрреалістична і моторошна історія про чоловіка, який одного ранку прокидається і виявляє, що перетворився на гігантську комаху.

Однією з головних тем оповідання є ізоляція та відчуження людського буття. Перетворення Грегора підкреслює ідею про те, що людина може відчувати себе відірваною від власного тіла та ідентичності, а також від суспільства в цілому. Реакція родичів на його перетворення також ілюструє жорстокість і байдужість, на які здатні люди по відношенню до тих, хто відрізняється від них або більше не вписується в суспільні норми.

Ще однією важливою темою оповідання є роль праці та дегуманізуючі наслідки капіталізму. Перетворення Грегора відбувається після довгих років роботи, щоб утримувати сім'ю, і його фізична трансформація символічно відображає шкоду, яку ця робота завдала його тілу та психіці. Перші реакції його сім'ї, які здебільшого зосереджені на тому, як його трансформація вплине на їхнє фінансове становище, демонструють дегуманізуючий вплив капіталізму на сімейну динаміку та стосунки [11].

Загалом, "Перевтілення" – це тривожний твір, що спонукає до роздумів і висвітлює боротьбу людини з ізоляцією, відчуженням і дегуманізацією. Використання Кафкою сюрреалізму та символізму створює потужний коментар до складності та часто жорстокої природи людського існування.

На основі оповідання Ф. Кафки "Перевтілення" автором розроблено костюм до перформансу, який нагадує жука своєю рухливістю/нерухомістю та зовнішнім виглядом, але не зображує його натуралістично, це грайлива алюзія. Іншою частиною є ліжко, розміщене в просторі. Назва перформансу - "in between" (поміж).

Сюжет. Актор, вже в костюмі, безшумно заходить і лягає на ліжко (після того, як навколо утворюється натовп, автор дає йому сигнал оплесками, що можна починати). Актор починає і грає, згідно з таким сюжетом: людина прокидається розгублена і повільно усвідомлює, що вона – жук, залишаючись у змішаних почуттях, намагається злізти з ліжка, деякий час намагається повзати по ньому. Трохи звикнувши до тіла, він підходить до глядачів, стає на дві ноги, обтрушується і звертається до когось із натовпу. І починає говорити щось на кшталт автоматичних дружніх завчених реплік, які люди використовують щодня, не замислюючись (привіт, як справи, яка сьогодні гарна погода) (веде «світську» бесіду).

Більша частина творчої свободи у вигляді імпровізації віддана акторові. Автор дає йому можливість розповісти історію по-своєму, слідуючи основній лінії. Актор сам вибирає потрібні репліки і рухи. Діалог не обов'язковий, краще його відсутність, але важливо, щоб глядачі отримали реальні реакції. Після кількох реплік актор залишає простір.

Теза перформансу: сам по собі ти жук, а у соціумі людина.

Перформанс був поділений на три частини і у кожній частині грала інша людина.

- жінка – професійна акторка імпровізації.
- чоловік №1 – людина яка ніколи не займалась чимось що опосередковано стосується перформансу.

– чоловік №2 – професійний хореограф альтернативного танцю.

Для автора це важливий аспект, який відсилає глядача до того сенсу, що люди мають однакові проблеми, просто висловлюють їх по іншому.

Теорія "люди як жуки у великому місті". В якості концепції, в роботі розглянута теорія "люди як жуки у великому місті", спираючись на наукові та філософські праці, які досліджують взаємовідносини між людьми та їхнім середовищем, а також соціальну динаміку, що виникає у великих міських центрах.

Однією з ключових наукових праць, на яких ґрунтується ця теорія, є дослідження поведінки тварин у міському середовищі. Як і багато видів, що пристосувалися до урбанізації, люди в місті часто поводяться так, що нагадують мурах чи жуків у колонії: швидко пересуваються переповненими вулицями, дотримуються ustalених моделей поведінки та соціальної взаємодії, ставлять на перше місце ефективність і продуктивність у повсякденному житті.

Водночас філософи, такі як Г. Зіммель та А. Лефевр, досліджували, як міське середовище формує сприйняття простору і часу та впливає на соціальні відносини. Ці мислителі стверджували, що місто характеризується складною мережею просторових і соціальних структур, які створюють моделі взаємодії та пересування його мешканців, а також розглядають стосунки між людьми та міським середовищем, соціальну динаміку, яка виникає у великих міських центрах. Вони висловлюються про те, що місто характеризується складною структурою простору і соціальних відносин, які створюють патерни взаємодії та руху між його жителями [32].

З наукової точки зору, і люди, і жуки є дуже пристосованими та винахідливими істотами. У великому місті їм доводиться постійно пристосовуватися до мінливого середовища, шукати їжу та притулок у складних умовах, а також орієнтуватися в складних соціальних структурах. І люди, і жуки еволюціонували, щоб процвітати в цих динамічних ландшафтах, використовуючи свій інтелект, спритність і навички вирішення проблем, щоб вижити і навіть процвітати.

З філософської точки зору, ця теорія також спирається на ідею про те, що люди – лише один вид серед багатьох у світі природи. Як такі, вони підпорядковуються тим самим законам природи і діють у тих самих екологічних системах, що й інші істоти. Як і жуки, люди керуються інстинктами, прагненням до виживання, а також до задоволення і щастя. Вони також стикаються з багатьма з тих самих викликів і небезпек, таких як хвороби, хижаки і конкуренція за ресурси [16].

В основі цієї теорії лежить ідея про те, що люди і жуки мають спільний зв'язок як створіння землі, і що вони обидва орієнтуються в складнощах міського життя з витонченістю і стійкістю. Незалежно від того, чи бігають вони тротуарами, чи літають у небі, всі вони є частиною однієї і тієї ж складної екосистеми, і кожен з них відіграє життєво важливу роль у павутинні життя. Визнаючи спільні риси та досвід людей і жуків, можна краще оцінити наше місце у світі природи і працювати над створенням стійкого, гармонійного середовища для всіх істот.

Взяті разом, ці наукові та філософські перспективи припускають, що люди у великому місті подібні до жуків у колонії: вони орієнтуються в складних структурах і соціальній динаміці, щоб вижити і досягти успіху в своєму середовищі.

2.2. Визначення типу та образу споживача

Визначення типу та образу споживача для колекції жіночого одягу, яка поєднує елементи панку та класичного стилю, залежить від конкретної мети та вподобань цільової аудиторії.

Цільова аудиторія даної колекції знаходиться у віковому діапазоні від 20 до 40 років. Це покриває широкий спектр творчих професій та вікових груп. Колекція призначена для жінок, яким подобається виражати свою індивідуальність через одяг та зовнішній вигляд. Вони не бояться експериментувати зі стилем та виходити за рамки традиційних модних вимог.

Споживачі колекції можуть займатися творчою роботою або працювати у творчих професіях, таких як: дизайнери, художники, музиканти тощо.

Вподобання:

- естетика еkleктики: вони насолоджуються комбінацією різних елементів панку та класичного стилю, створюючи унікальні образи;
- контраст і самовираження: вони цінують поєднання загострених панк-елементів (таких як металеві аксесуари, чорний колір) з елегантними та класичними деталями (наприклад, кроєм або використанням натуральних тканин);
- якість та деталі: вони вимагають високої якості матеріалів;
- індивідуальний підхід: типовий споживач цінує можливість створювати свій власний унікальний образ, змішуючи елементи панку та класичного стилю відповідно до свого особистого смаку та настрою.

Потенційні споживачі колекції проявляють інтерес до андеграундних та ресайкл-брендів, цінують унікальність та стилістику таких марок. Слідкують за тенденціями вуличного стилю та проявляють інтерес до субкультур. Їх цікавить мода 1930-х та 1970-х років, і вони можуть використовувати елементи з цих епох у своєму проектному образі; розглядають моду як показник свого соціального статусу та образу мислення. Спорт є важливою складовою їхнього життя, і вони займаються різними видами фізичної активності для підтримки гарної фізичної статури.

Вони відвідують вернісажі, офіційні мистецькі заходи та мають тісні контакти з людьми у сфері мистецтва та інфлюнсерами; часто мандрують, відвідують публічні місця та проводять час на вінтажних маркетах. Захоплюються новітніми ідеями та інноваціями і виявляють інтерес до експериментування зі стилістикою та концепціями.

Зовнішні дані та емоційно-фізіологічна характеристика:

- мають тонку статуру з підкресленою мускулатурою, зокрема у біцепсах та пресі;
- зріст споживачів становить близько 170 см;

- часто мають коротке волосся, яке відповідає їхньому стильному образу.

Темперамент споживачів може бути флегматичним або сангвінічним, а вони мають схильність до раціоналізації та аналізу. Вони володіють креативним та образним мисленням, що дозволяє їм створювати унікальні та виразні образи.

Загалом, потенційна цільова аудиторія – це творчі жінки, які цінують високу якість одягу та матеріалів, увагу до деталей і можливість створювати унікальні образи, які виражають їхню творчу сутність та професійні амбіції. Мають підкреслену фізичну статуру, високий рівень енергії та інтерес до мистецтва, моди та культурної сфери. Вони розуміють моду як засіб самовираження та проявляють інтерес до новаторських ідей і тенденцій.

2.3. Порівняльний аналіз панку та класичного стилю і його трансформація в модель та образ

Структурний аналіз панку та класичного стилю в контексті їх трансформації в моделях одягу та проектного образу споживача може бути важливим етапом при розробці колекції жіночого вбрання. Так, в структурному аналізі панку можна виділити ламані лінії, незвичайні крої та асиметричні силуети. Це може включати неправильні форми, додаткові розрізи, несподівані з'єднання деталей та незаконсервативні пропорції.

Панк-естетика часто пов'язана з використанням металу, шкіри, шипів, заклепок та інших елементів, які можуть додати структурну та текстурну складність до моделей.

В класичному стилі, структурний аналіз може орієнтуватися на симетричність, геометричні форми та ретельно виважені пропорції. Це може включати класичні силуети, такі як прямі лінії та витончені форми. Класичний стиль часто пов'язаний з використанням традиційних тканин, таких як шовк, вовна, бавовна, які можуть додати елегантності та розкоші до моделей.

При трансформації, комбінації та синтезу естетики панку та класичного стилю у проектний образ, можна поєднувати їх елементи, створюючи унікальні комбінації.

Використовуючи елементи панку, які передають його руйнівну та антиконформістську природу, в колекції додано відтінок бунтарства та незалежності до класичних моделей. Наприклад, декоративні заклепки, шипи, ремені, шкіра або розрізи, які надають одягу сучасний та експериментальний вигляд.

За допомогою класичних елементів, таких як елегантні силуети, витончені крої, у деяких моделях надано панк-стилістиці респектабельного та розкішного вигляду. Наприклад, використано класичні фасони суконь зі специфічними панк-еталями, такими як шипи, контрастні шви чи металеві акценти (рис. 2.1). Використання незвичайних пропорцій та силуетів додали структурної складності та виразності проєктному образу. Наприклад, експерименти проводились з непарними асиметричними розрізами, об'ємними рукавами або широкими поясами, що підкреслюють талію.

При виборі кольорів перевагу віддано поєднанню класичних тонів з більш яскравими або конфліктними панк-відтінками. Наприклад, класичні чорний, білий та сірий можна поєднувати з вибуховими кольорами або неоновими акцентами (рис. 2.2).

Деталі та аксесуари грають важливу роль у створенні образу. Вибір відповідних аксесуарів може підкреслити синтез панку та класичного стилю. Наприклад, можна використовувати металеві прикраси зі шпильками, браслети зі шипами або кільце зі складними формами.

На рис. 2.3 представлено поєднання класичного стилю з елементом панк у вигляді принту та з аксесуаром у вигляді шипів, а на рис. 2.4 надано приклад поєднання стилю панк з класичними бусами з перлів.

Класичні аксесуари, такі як шляпки, перчатки або сумки, також можна модифікувати, додаючи панк-деталі, наприклад, металеві заклепки або ланцюжки.

Рис. 2.1. Класичний крій сукні з елементом металевої вставки

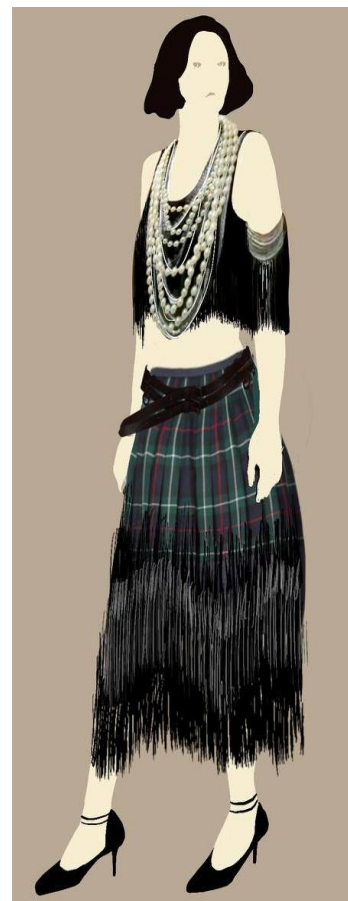
Рис. 2.2. Поєднання кольорів в моделях колекції

Рис. 2.3. Поєднання класичного стилю з елементом панк з аксесуаром у вигляді шипів

Рис. 2.4, а-б. Класичні буси в якості аксесуару до вбрання в стилістиці панку

Важливо також зазначити, що трансформація панку та класичного стилю в модель та проєктний образ є творчим процесом. Ключовим елементом є здатність поєднувати різні аспекти і створювати унікальні комбінації, які виражають індивідуальність та характер колекції. Можна експериментувати зі структурою, пропорціями, матеріалами та кольорами, дозволяючи панку та класичному стилю взаємодіяти та зберігати свою особливу естетику.

2.4. Розробка творчої концепції та ідеї для створення дизайн-проєкту

Назва творчої концепції колекції – "Елегантний панк". Ідея полягає у створенні дизайну жіночого одягу, який поєднує елементи панк-стилістики з класичними акцентами, створюючи унікальний та вишуканий образ для споживачів творчих професій.

Кольорова палітра. Використання комбінації класичних кольорів, таких як чорний, білий, сірий та нюдові відтінки, для створення основи. Яскраві панк-акценти, наприклад, інтенсивні червоні, сині деталі.

Форми та силуети. Комбінація структурованих та витончених форм для створення цікавого контрасту. Наприклад, можна поєднувати об'ємні пухнасті светри з вузькими класичними брюками або футболки з ніжними вінтажними спідницями.

Тканини. Використання шкіри, джинсу та коттону для панк-елементів. Для класичних елементів можна використовувати елегантні матеріали, такі як шовк, коттон, для створення додаткового контрасту.

Деталі та аксесуари. Панк-акценти до класичних предметів одягу, наприклад, гострі заклепки або цвяхи на комірах або манжетах блуз. Декорування одягу вишивками або графічними принтами, що натякають на панк-мотиви. Графічні принти відтворюють панк-металеві мотиви, наприклад, принти з черепами або емблеми музичних гуртів. Використання класичних візерунків, такі як горизонтальні смужки або геометричні форми, необхідні для створення балансу і гармонії.

Асортимент: жилетки, безрукавки підкреслюють панк-стилістику. Ці зовнішні шари можуть бути використані для створення різноманітних образів та зміни стилю залежно від настрою.

Ці ідеї можна адаптувати та комбінувати, щоб створити унікальну колекцію жіночого одягу, яка поєднає в собі елементи панку та класичного стилю. Важливо враховувати цільову аудиторію, тобто споживачів творчих професій, і надати їм можливість виразити свою індивідуальність та стиль через дизайн.

2.5. Призначення колекції

Призначення колекції жіночого одягу для споживачів творчих професій на основі синтезу панку та класичного стилю полягає в створенні модних, стильних та унікальних образів, які відповідають особливим потребам творчих професій та виражають їхню особистість і стиль.

До основних аспектів призначення розробленої колекції включено:

- **виразність стилістики.** Колекція візуально виразна та впізнавана. Синтез панку та класичного стилю дозволяє створити вражаючі комбінації, поєднуючи елементи розкішного та елегантного стилю з бунтарськими акцентами панку;
- **автентичність.** Колекція відображає дух панку та класичного стилю, але з власним творчим підходом, що досягнуто шляхом використання вишуканих матеріалів, деталей ручної роботи, неочікуваних комбінацій і додавання особистого штриху до кожного елемента колекції;
- **функціональність.** Одяг у колекції практичний, функціональний та враховує потреби творчих професій. Це можуть бути вільні силуети, зручні та практичні крої, додаткові кишені або деталі, які полегшують роботу або рух;
- **вираження особистості.** Колекція надає можливість споживачам творчих професій виразити свою індивідуальність та особистість через одяг. Це можна досягти за допомогою експериментів зі стилістичними рішеннями, використанням неочікуваних деталей або акцентів;

- **унікальність.** Колекція має унікальний характер та відрізняється від інших модних пропозицій, досягається за допомогою ексклюзивних дизайнів, нестандартних комбінацій кольорів та матеріалів, а також за допомогою використання незвичайних деталей та аксесуарів;
- **підтримка самовираження.** Колекція надає споживачам можливість самовираження та творчого вибору. Вона містить різноманітні елементи, які можна комбінувати між собою, створюючи індивідуальні образи, а також додаткові аксесуари, що доповнюють колекцію;
- **комфорт.** Незважаючи на творчий та виразний проєктний образ, колекція забезпечує комфорт та зручність під час носіння. Для цього було враховано вибір якісної тканин та матеріалів, забезпечення правильної посадки та функціональності одягу;
- **створення інтриги.** Колекція повинна викликати інтригу та зацікавленість серед споживачів. Це можна досягти шляхом створення несподіваних деталей, незвичайних комбінацій або ігри з пропорціями та формами.

Загальне призначення колекції жіночого одягу для споживачів творчих професій на основі синтезу панку та класичного стилю полягає в створенні унікальних, виразних та індивідуальних образів, які відповідають їхньому стилю життя, виражають творчий дух і допомагають самовираженню.

Колекція жіночого вбрання повинна бути стильною та експресивною. В ході роботи, було розроблено індивідуальний гардероб споживача, який складається з 5 блоків, а саме: повсякденний (рис. 2.5), вечірній пляжний (рис. 2.6), світський (рис. 2.7), піжами та одяг для відпочинку (рис. 2.8), а також одяг для виходу на роботу (рис. 2.9). Повсякденний блок представлено на рис. 2.5. У даному блоці представлено 4 моделі повсякденного одягу, у якому дівчина творчої професії може вийти у бар, випити каву у кав'ярні, сходити у магазин або на вечірню прогулянку. П'ятий блок – вбрання для роботи в галереї (куратор виставок) (рис. 2.9).

Рис. 2.5. Повсякденний одяг на основі синтезу панку та класичного стилю

Рис. 2.6. Вечірній пляжний одяг на основі синтезу панку та класичного стилю

Рис. 2.7. Світський одяг на основі синтезу панку та класичного стилю

Рис. 2.8. Піжами та одяг для відпочинку на основі синтезу панку та класичного стилю

Рис. 2.9. Одяг для виходу на роботу, в основі якого лежить синтез панку та класичного стилю

Для проектування колекції жіночого одягу для споживачів творчих професій на основі синтезу панку та класичного стилю, було використано комплект як основну систему художнього проектування одягу:

Гарнітур (одяг для різних частин тіла). В цьому випадку було розроблено окремі компоненти гардеробу, такі як спідниці, брюки, блузи, жакети тощо, які можна комбінувати між собою. Наприклад, майку у панк-стилістиці з класичними рюшами, можна поєднувати з класичними платтями, блузками або лосинами чи брюками, створюючи цікавий контраст (рис. 2.10). Цей підхід дозволяє створити більше варіацій в одязі, де кожен елемент може бути поєднаний з іншими.

Також, в роботі використано автономну систему (різні вироби, не зв'язані між собою жорсткими вимогами щодо форми, кольору, пропорцій тощо). Цей підхід надає більшу свободу і творчість в процесі створення колекції. Можна використовувати різні елементи одягу, які не мають жорстких обмежень щодо стилю, кольору або форми. Наприклад, комбінування класичних піджаків з панк-

акцентами, спідниць зі стилізованими принтами та аксесуарами, що виражають ідеологію панку.

Рис. 2.10. Застосування комплектної організації моделей одягу в колекції

В процесі розробки колекції ми враховували потреби та вподобання різних типів споживачів творчих професій. Розуміння їхнього стилю та потреб допомогло нам створити вдалі моделі.

Вибір моделей для проектування одягу включає різні силуети, деталі та оздоблення, що враховують функціональність та естетичні вимоги кожного виду одягу.

2.6. Художній та композиційний аналіз ескізів виробів дизайн-проекту

Художній та композиційний аналіз ескізів виробів колекції жіночого одягу є важливим етапом у процесі дизайн-проектування. Цей аналіз допоможе оцінити естетичну цінність ескізів, їх композиційну збалансованість та ефективність передачі задуманого стилю.

Художній та композиційний аналіз проектного образу представлено на прикладі одного з ескізів колекції (рис. 2.11).

1. Спідниця

Колір: чорний колір котнової спідниці додає класичний елемент до дизайну. Цей колір може створювати відчуття теплоти та елегантності.

Багатоярусна конструкція: Багаторівнева спідниця додає об'єму та рухливості до виробу. Вона може мати нерівні або нерівномірні ряди, що додає варіативності до дизайну.

2. Жакет. Матеріали: використання шкіри в сірому, коричневому та біжовому кольорах додає панк-стилю до жакету. Квадратні та прямокутні шматки шкіри можуть створювати цікаві геометричні композиції та конструктивні деталі. Колірна гармонія: Кольорова гамма шкіри може доповнювати темно-коричневий колір спідниці, створюючи збалансований і єдність образ.

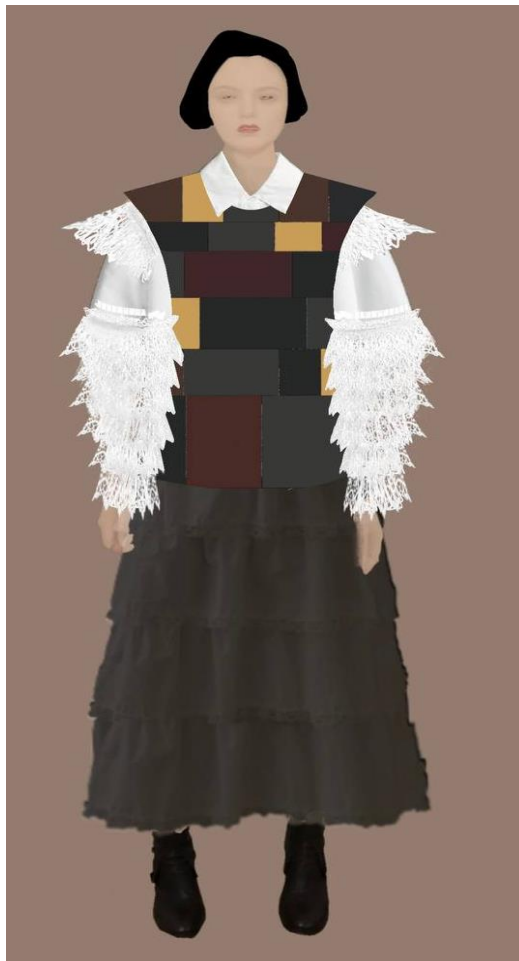

Рис. 2.11. Ескіз спідниці, сорочки та жакету

3. Сорочка. Коттон та мереживо. Використання білого коттону та білого мережива на рукавах створює елегантний та класичний вигляд. Мереживо додає жіночності та розкіші до блузки. Комір Button-down: Використання коміра Button-down додає класичного елемента до блузки. Цей варіант коміра є традиційним та додає формальності до образу.

Композиційно ці предмети одягу мають потенціал створити стильний образ, що поєднує панк-елементи з класичним стилем. Важливо врахувати пропорції, баланс і виразність деталей, щоб досягти бажаного ефекту. Особливої уваги заслуговує використання матеріалів і їх текстур, які можуть додати додаткової глибини та візуального інтересу до виробів.

Висновки до розділу 2

Визначення типу та образу споживача, дозволяє зорієнтуватись на цільову аудиторію та її потреби. Структурний аналіз панку та класичного стилю, та їх подальша трансформація була використана для створення моделей та образів колекції.

Процес розробки дизайн-проєкту базувався на творчій концепції та ідеї, яка визначає загальну направленість та характер колекції. Призначення колекції сформульовано як індивідуальний гардероб споживача, визначено основні цілі та функції виробів.

Особлива увага приділена художньому та композиційному аналізу ескізів виробів колекції жіночого одягу. Цей аналіз дозволяє оцінити естетичні якості та візуальний вигляд виробів, що є важливим етапом у процесі створення колекції, забезпечуючи основу для подальшого розроблення та втілення дизайн-проєкту.

РОЗДІЛ 3

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

Стилістичні тенденції в моді постійно розвиваються, а нові ідеї та натхнення стимулюють інновації та творчість. За останні роки з'явилася ціла низка тенденцій, що відображають мінливі споживчі вподобання, культурні впливи, технологічний прогрес і соціальні рухи.

Серед інших помітних тенденцій – ретро-відродження, коли повертається мода 1990-х, а також новий фокус на комфорті та функціональності, коли набирає популярності мода на спортивний відпочинок та роботу з дому.

Загалом, сучасні стилістичні тенденції в моді відображають різноманітний і динамічний ландшафт, в якому дизайнери та бренди реагують на мінливі запити споживачів, культурні впливи та суспільні цінності [51].

3.1 Вибір моделей для проєктування

Таблиця 3.1

Формування вихідних даних для одержання конструкції моделі 1

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Спідниця
2	Поло-вікова ознака	Жіночий мол. вікова група 20-40 років
3	Силует	вільний, прямий
4	Розмірно-повнотна ознака	Зріст 166. ОБ – 88. ОТ – 60
5	Матеріал	Котон

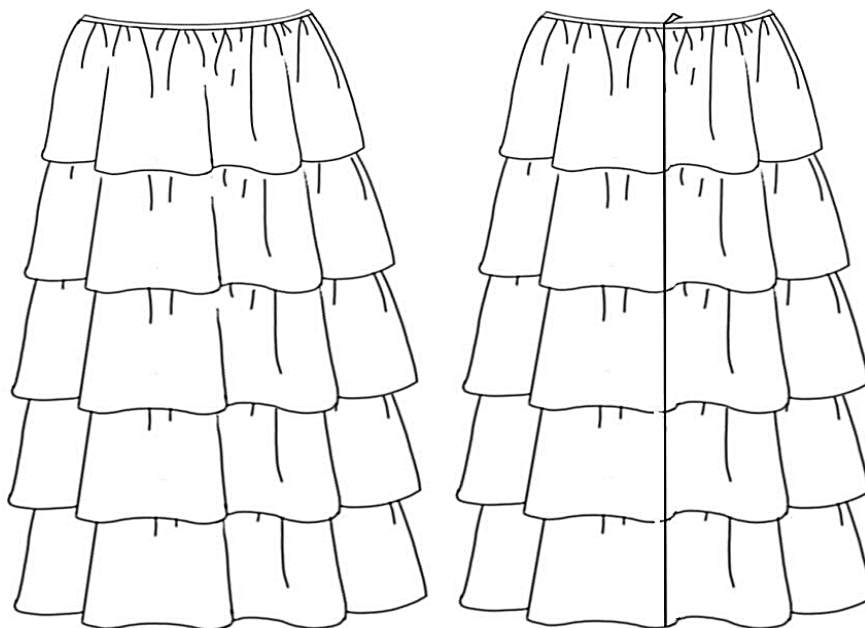

Рис. 3.1. Технічний малюнок моделі 1. Вигляд спереду і ззаду

Опис художньо-технічного рішення моделі 1

Жіноча спідниця класичного прямого крою, призначена для повсякденного носіння та на урочисті події в залежності від стилізації образу. Призначена для перехідної пори року (осінь-весна). Для жінок молодшої та середньої вікової категорії, та I – II типорозмірно-зростових груп. Для пошиву спідниці використовується котон. Спідниця оснащена рюшами.

Спідниця прямого силуету з потайною блискавкою довжиною по щиколотку. Рекомендовано для 3-5 зростів, 82-88 розмірів, I-II повнотних груп.

Таблиця 3.2

Формування вихідних даних для одержання конструкції моделі 2

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Сорочка
2	Поло-вікова ознака	Жіночий мол. вік. група 20-40 років
3	Силует	Прямий
4	Покрій	вшивний
5	Розмірно-повнотна ознака	P – 166. ОГ – 82. ОТ – 60.
6	Матеріал	Котон; мереживо

Опис художньо-технічного рішення моделі 2.

Сорочка вільного крою призначена для повсякденного носіння та на урочисті події в залежності від стилізації образу. Для жінок молодшої та середньої вікової категорії, та I – II типорозмірно-зростових груп. Для сорочки використовуються котон та мереживо.

Сорочка має класичний крій без виточок. Спинка з горизонтальною лінією членування під проймою. По середній лінії спинки нашиті гудзики. Рукав вшивний довгий з використанням мережива.

Сорочка рекомендована для 3-5 зростів, 82-88 розмірів, I-II повнотних груп.

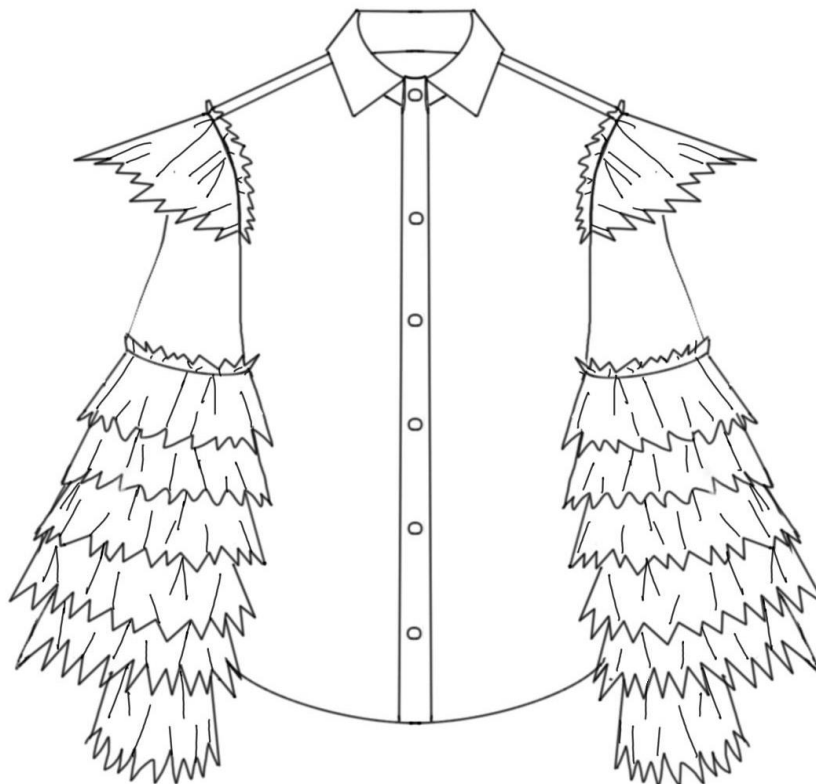

Рис. 3.2. Технічний малюнок моделі 2. Вигляд спереду

Таблиця 3.3

Формування вихідних даних для одержання конструкції моделі 3

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	2	3
1	Асортимент (вид виробу)	Желет
2	Статеві-вікова характеристика	Жіночий мол. вік. група 20-40 років
3	Силует	Класичний, прямий
4	Покрій	Без рукавів зі збільшенням плеча
5	Розміро-зростова і повнота ознака	166. ОГ – 82. ОТ – 60. (1 повнотна група)
6	Прибавка лінії плеча	2 см
7	Матеріал	Екошкіра

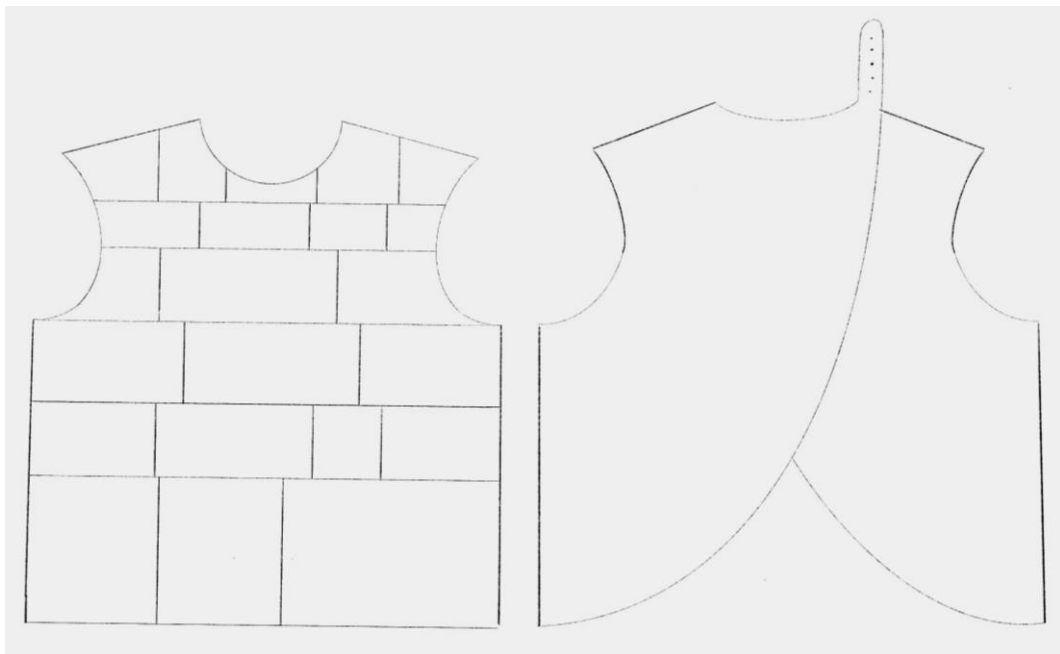

Рис. 3.3. Технічний малюнок моделі 3. Вигляд спереду і ззаду

Опис художньо-технічного рішення моделі 3

Жакет жіночий напівприлеглого силуету без рукавів зі збільшенням плеча. Призначений для жінок молодшої вікової групи. Для виготовлення жакету використовуються шматки екошкіри у формі прямокутників та квадратів різного розміру. Печворк методом колажування. Спинка складається з двох частин з фігурною лінією низу, що накладаються одна на одну. Спереду на плечі пряжка.

Жакет рекомендовано для 3-5 зростів, 82-88 розмірів, I-II повнотних груп.

3.2 Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції

Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції залежить від концепції та стилю. Основний принцип – використовувати матеріали, які підкреслюють синтез панку та класичного стилю, створюють цікавий контраст і відповідають потребам творчих професій. Розглянемо основні матеріали, які було використано:

Шкіра чи екошкіра – це популярний матеріал, який додає вишуканості і стильності. Ви можете використовувати шкіряні деталі або акценти, такі як спідниці, жакети або аксесуари, щоб надати колекції панк-впливу.

Мереживо – це жіночний і елегантний матеріал, який може підкреслити класичний стиль. Воно використовувалося для виготовлення блузок, суконь або деталей, що додають жіночність та романтику (напр. браслет).

Коттон – універсальний матеріал, який може використовуватися для створення повсякденного одягу, такого як сорочки, спідниці або штани. Ми використовували як чисто котон, так і котон зі спеціальними принтами або в поєднанні з іншими матеріалами (тим же мереживом), щоб створити цікаві контрастні ефекти.

Рюши – це декоративний елемент, який може додати об'єму та жіночності до моделей. Ви можете використовувати рюши на комірах, манжетах а бортах сорочок або спідницях, щоб надати їм романтичного та жіночного вигляду.

Джинс – це практичний та універсальний матеріал, який добре поєднується з обома стилями – панком і класикою. Джинс було використано для створення штанів, спідниць або курток, що надають колекції спонтанності та сучасного вигляду.

Вовна – натуральне волокно, яке виготовляється з вовни овець або інших тварин.

Біфлекс – синтетична тканина, яка зазвичай використовується для спортивного одягу, фітнес-одягу та купальників. Вона виготовляється з поліестеру або спандексу і має високу еластичність.

Тканина костюмна – використовується для виготовлення костюмів, таких як піджаки, спідниці або брюки. Такі тканини можуть бути виготовлені з різних матеріалів, включаючи вовну, шовк, бавовну або синтетичні волокна. Вони можуть мати різні текстури, фактури і колірні варіації.

У табл. 3.4 надано детальну характеристику вибору матеріалів для створення колекції.

Таблиця 3.4

Структурні параметри текстильного матеріалу

№ п/п	Призначення	Оформлення поверхні	Переплетення ниток	Сировинний склад, %
Мереживо	Використовується переважно для декорації одягу, аксесуарів та предметів внутрішнього декору.	Рельєфна поверхня	Витончені візерунки, що видаються трохи вищими на поверхні тканини через використання особливих технік вишивання.	Поліестер 100%
Еко шкіра	Пошив одягу	Блискуча та зерниста.	Трикотажне перетично	20% Нейлон (поліамід) 20% Нейлон (поліамід) 60% Поліестер.
Котон	Використовується у текстильній промисловості для виробництва різних видів одягу, взуття, постільної білизни та інших текстильних виробів.	Гладка поверхня	Простий переплет	100% коттон
Рюши	Зазвичай застосовуються для прикрашання	Фактурна поверхня з вираженими деталями	Витончені візерунки,	Поліестер 100%

№ п/п	Призначення	Оформленн я поверхні	Переплетенн я ниток	Сировинний склад, %
	одягу, аксесуарів та декоративних виробів. Вони додають жіночності, легкості і романтичності до виробів.			
Джинс	Для пошиву штанів, спідниці, сорочки та інших виробів.	Гладка поверхня	Нитки перекривають прослойки на кожному ряду, створюючи характерні смуги.	Хлопок 96%, Еластан 4%
Вовна	Для виготовлення різних видів одягу, таких як светри, кардигани, пальто, шарфи та шапки.	Пухнаста текстура	-	100% Вовна
Біфлекс	Біфлекс є популярним матеріалом для виробництва купальників. Вона добре підтримує форму, швидко сохне і не втрачає свою еластичність навіть після контакту з водою або плавання в морській воді.	Біфлекс має гладку поверхню з еластичними властивостями.	Двостороннє переплетення	90% Поліестер, 10% Лайкра

№ п/п	Призначення	Оформлення поверхні	Переплетення ниток	Сировинний склад, %
Тканина костюмна	Застосовується для пошиття костюмів, суконь, сарафанів, легких пальт на підкладці, головних уборів та аксесуарів.	Поверхня м'яка, приємна на дотик і візуально має легкий відблиск.	Костюмна рогожка полотняного плетіння, з оксамитової, крученої нитки.	75% Поліестер, 25% Віскоза

При виборі матеріалів для виготовлення моделей колекції важливо було враховувати їхні характеристики, які відповідають необхідним вимогам стилю, функціональності і комфорту одягу. Кожен з перерахованих матеріалів має свої унікальні особливості і може бути використаний для різних типів моделей, залежно від концепції і дизайнерського рішення.

Згідно ДСТУ 2122-93 «Матеріали для одягу. Символи та вимоги для одягу», на етикетці, яка пришивається до лівого бокового шва з виворотної сторони швейного виробу необхідно позначити:

- сировинний склад тканини верху та підкладки швейного виробу,
- можливість прання,
- можливість вибілювання,
- можливості прасування и пресування під дією тепла,
- спосіб відновлення форми та зовнішнього вигляду за допомогою відповідного приладу,
- сушіння після прання в машинці або іншим відповідним способом.

Більша частина виробів виготовлена з кotonу.

Котон можна прати в машинці-автомат або вручну. При цьому температура води не повинна перевищувати 40 градусів.

У табл. 3.5 надано символи та вимоги догляду за одягом.

Таблиця 3.5

Символи та вимоги догляду за одягом

Символи по догляду	Значення символів
	<p>Машинне прання, нормальний режим</p> <p>Дозволене прання, замочування, полоскання, нагрівання, механічний вплив</p>
	<p>Ручне прання</p> <p>Прати тільки руками при температурі води до 40°C. Не терти, віджимати акуратно, не перекручуватись</p>
	<p>Прасувати при низькій температурі</p> <p>Дозволено прасувати при максимальній температурі 110 ° C (відповідає символу у вигляді однієї точки на терморегуляторі праски), допустимо для синтетики, нейлону, акрилу, поліестера, поліаміду, ацетату; використовувати тканинну прокладку, не користуватися паром</p>
	<p>Не прасувати</p> <p>Виріб не повинен піддаватися прасуванню, пропарювання та обробку паром не застосовувати</p>

Для пошиву виробів використовувалась штапельна нитка. У якості фурнітури та прикладних матеріалів було застосовано пряжку та гудзики. Детальний аналіз представлено у табл. 3.6.

Таблиця 3.6

Характеристика ниток, фурнітури та прикладних матеріалів

Назва	Призначення	Характеристика
Штапельна нитка	Використовується для шиття одягу та взуття.	Виготовляється зі спеціальних високоміцних матеріалів, таких як нейлон або поліестер. Вона дозволяє створювати міцні шви, які витримують навантаження і забезпечують довговічність виробу.
Гудзики	Використовується для застібання або розтібання одягу без видимих зовнішніх замків або швів.	Виготовлені з пластику, мають 2 та 4 отвори.
Бряшка	Використовується для прикрашання одягу	Виготовлена з металу.
Потайна блискавка	Використовується для застібання або розтібання одягу без видимих зовнішніх замків або швів.	Потайна блискавка зазвичай має дві планки, які розташовані по обидва боки від відкриття. Кожна планка має спеціальні зубці або гачки, які можна з'єднати між собою, створюючи замок. Коли блискавка застібнута, її зубці або гачки стають непомітними, так що вони не видно зовні.

Надалі, було розроблено конфекційну карту, яка представлена у додатку А. Ми розглянули модель образу, яка складається з трьох елементів: сорочки, жалету та спідниці.

3.3. Вибір способу розробки об'ємно-просторової форми моделей колекції

При розробці колекції костюму було визначено структуру форми костюму та їх складові елементи базового та модифікаційного просторів. Це формує незмінний простір, який об'єднує моделі за допомогою базової конструкції, довжини виробів, силуету, кольорової гами, матеріалів та оздоблення.

Різноманітність кожної моделі досягається за допомогою змінного простору та модифікації основних конструктивних та конструктивно-декоративних деталей, використанням прийомів моделювання, додаванням декору та зміною його розташування.

У формуванні базового простору моделей колекції враховуються базова конструкція, довжина виробу, кольорова гамма використаних матеріалів, силует, крій та спосіб декорування поверхонь виробів.

Для створення унікальних виробів вводяться модифікації. Наприклад, для пошиву спідниці було використано класичний прямий крій, який було модифіковано рюшами (коефіцієнт збір рюш складає 1:5). При розробці сорочки також використовувався класичний крій без виточок з модифікованим рукавом. Жилет – класичний, прямий зі збільшеним плечем. Спинка класична, модифікована конструювання методом розділу її на дві деталі.

Таким чином, визначаючи складові колекції, обирається спосіб формоутворення одягу на основі криволінійного крою, що дозволяє створювати конструкції, відповідні до творчого задуму дизайнера, з можливістю створювати вироби будь-якої форми, з високою точністю відтворення та використання уніфікованих деталей у проектуванні.

Для розробки просторової форми моделі 1 використано метод типових конструкцій (ТК). Для цього підібрана конструкція спідниці жіночого класичного прямого силуету, модернізована рюшами (1:5).

Використовувана конструкція має такі характеристики:

- розмір 166-88-60;
- Виточка на передній та задній деталі;

- Бічні шви прямі.

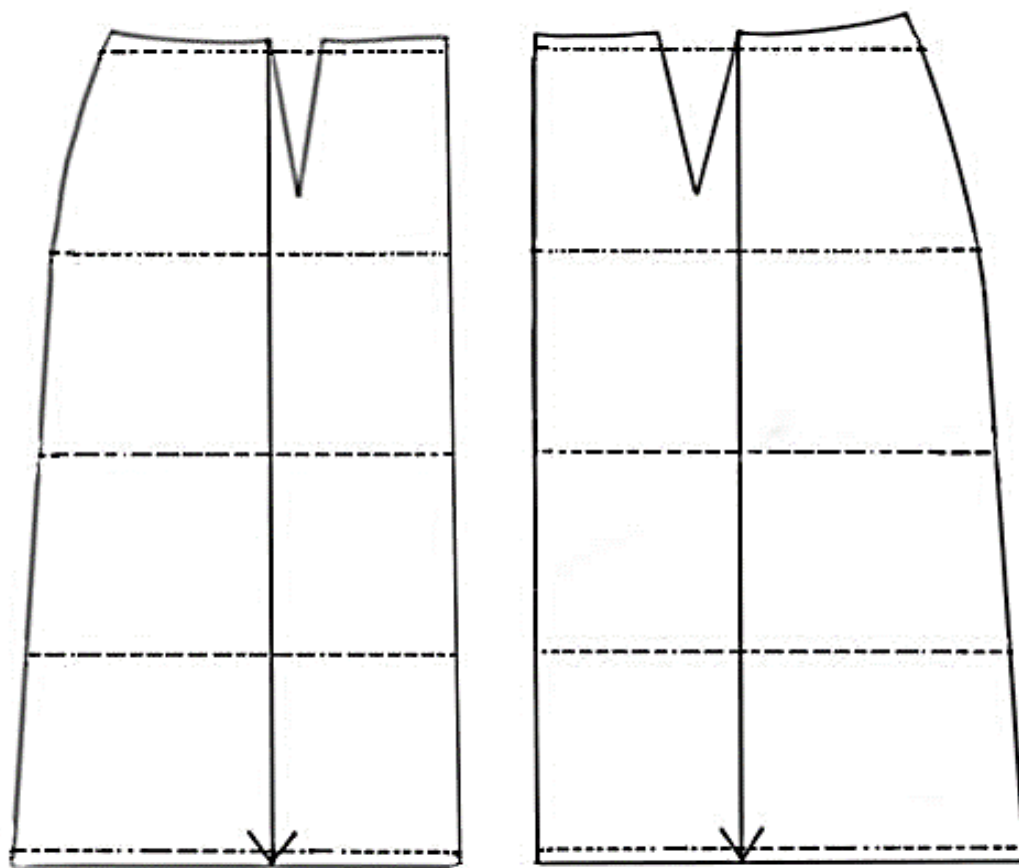

Рис. 3.4. Схема типової конструкції жіночої спідниці

Для розробки конструкції моделі 2 було обрано метод типових конструкцій (ТК). У якості типової конструкції було застосовано конструкцію з наступними характеристиками:

- Конструкція сорочки 166-82-60;
- Прямого класичного силуету;
- З вшивним рукавом;
- Конструкція без плечової виточки;
- Конструкція з виточками на нижній частині рукава.

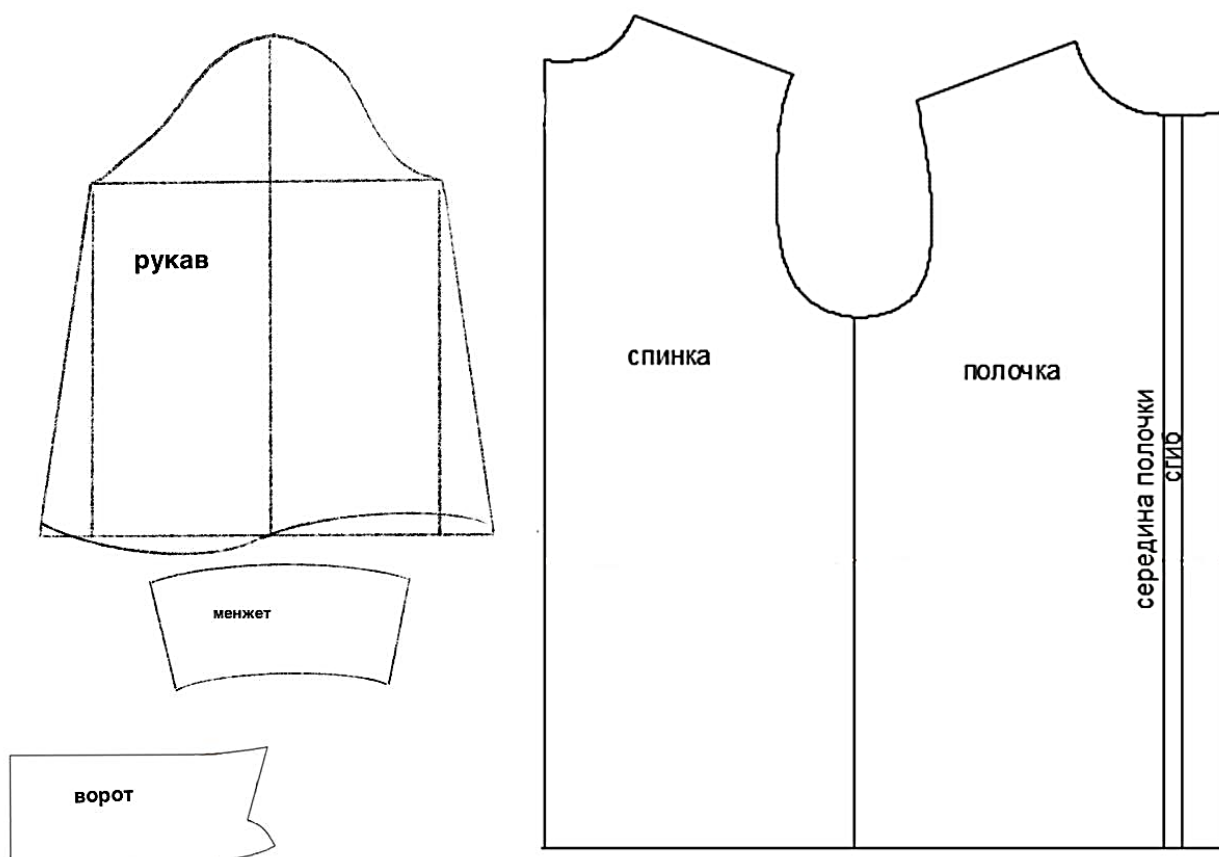

Рис. 3.5. Схема типової конструкції сорочки

Для розробки конструкції моделі 3 було обрано метод застосування типових конструкцій (ТК). У якості типової конструкції було застосовано конструкцію з наступними характеристиками:

- Конструкція жакету 166-82-60;
- Прямий силует;
- Конструкція з прибавкою лінії плеча=2 см;
- Конструкція без рукавів;
- Конструкція без виточок;
- Модернізована спинка.

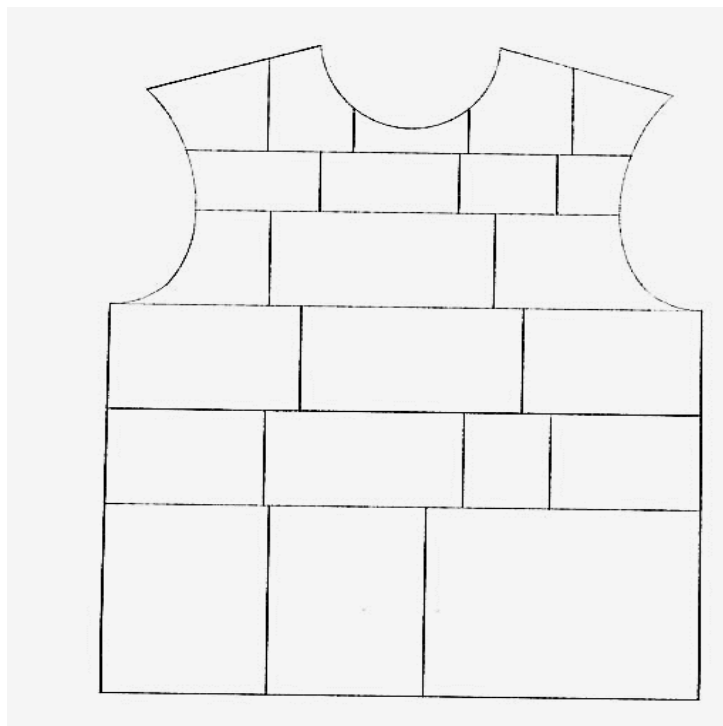

Рис. 3.6. Схема типової конструкції жакету

3.4 Розробка конструкції моделей колекції

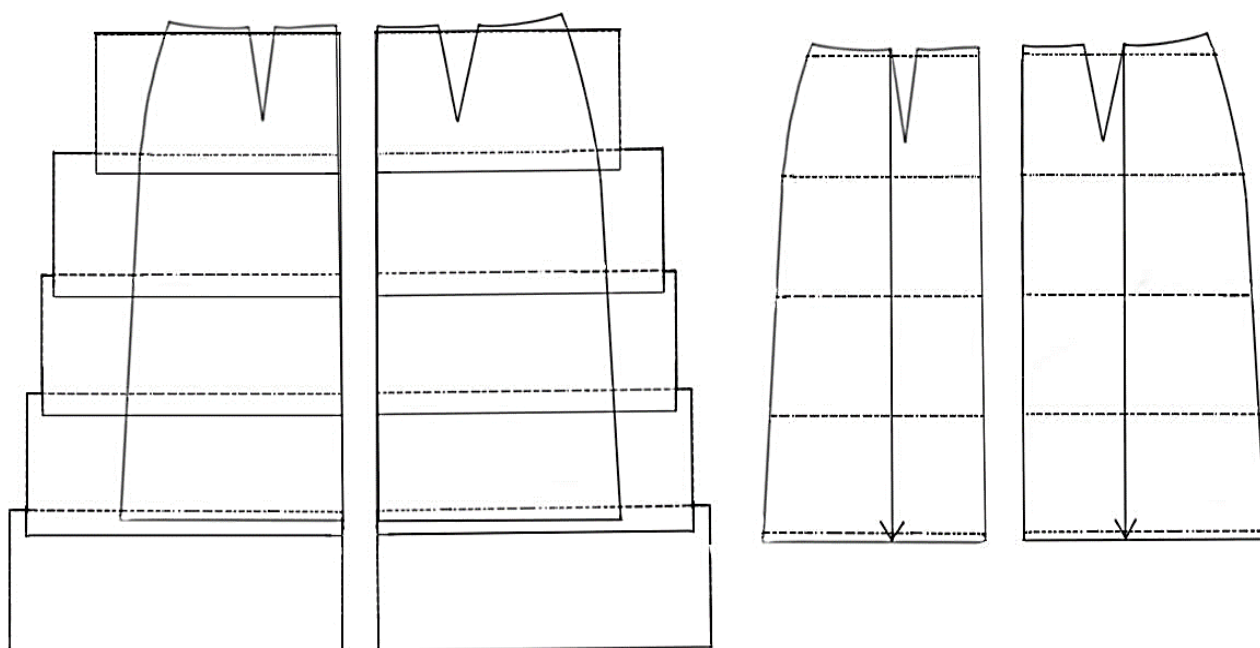

Рис. 3.7. Розробка конструкції спідниці

Таблиця 3.4

Специфікація деталей спідниці

Код деталі	Найменування деталі	Кількість лекал	Кількість деталей крою
1	2	3	4
1	Переднє полотнище	1	1
2	Заднє полотнище	1	2
3	Рюши	5	5

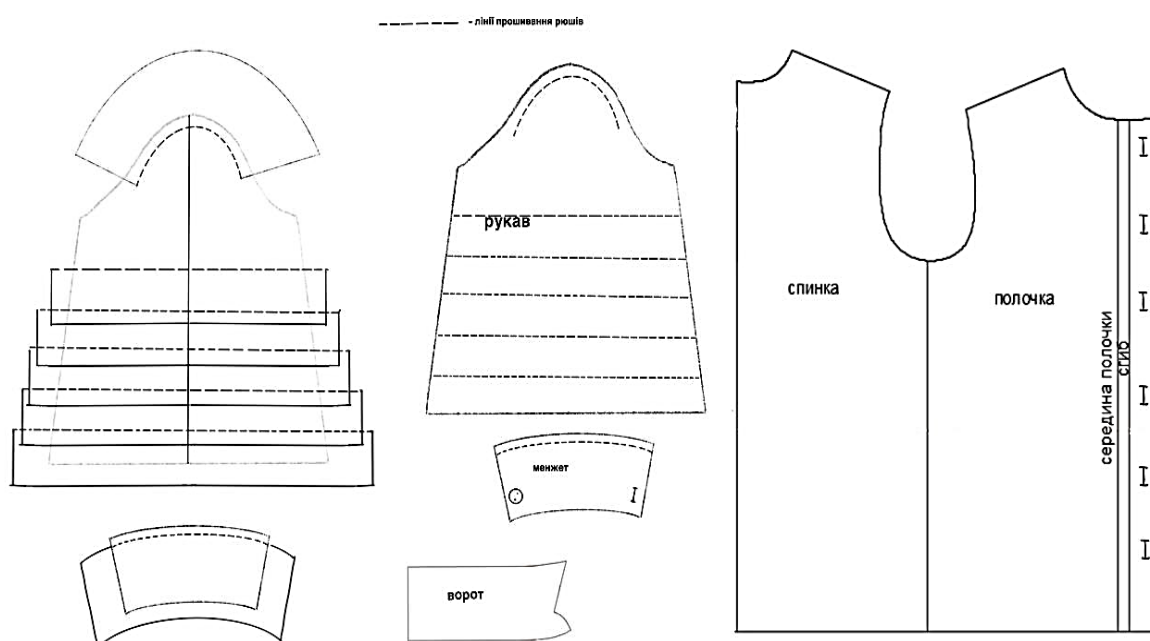

Рис. 3.8. Розробка конструкції сорочки

Таблиця 3.5

Специфікація деталей сорочки

Код деталі	Найменування деталі	Кількість лекал	Кількість деталей крою
1	2	3	4
1	Пілочка	1	2
2	Спинка	1	1
3	Манжет	1	2

Код деталі	Найменування деталі	Кількість лекал	Кількість деталей крою
4	Комір	1	1
5	Мереживо	7	14

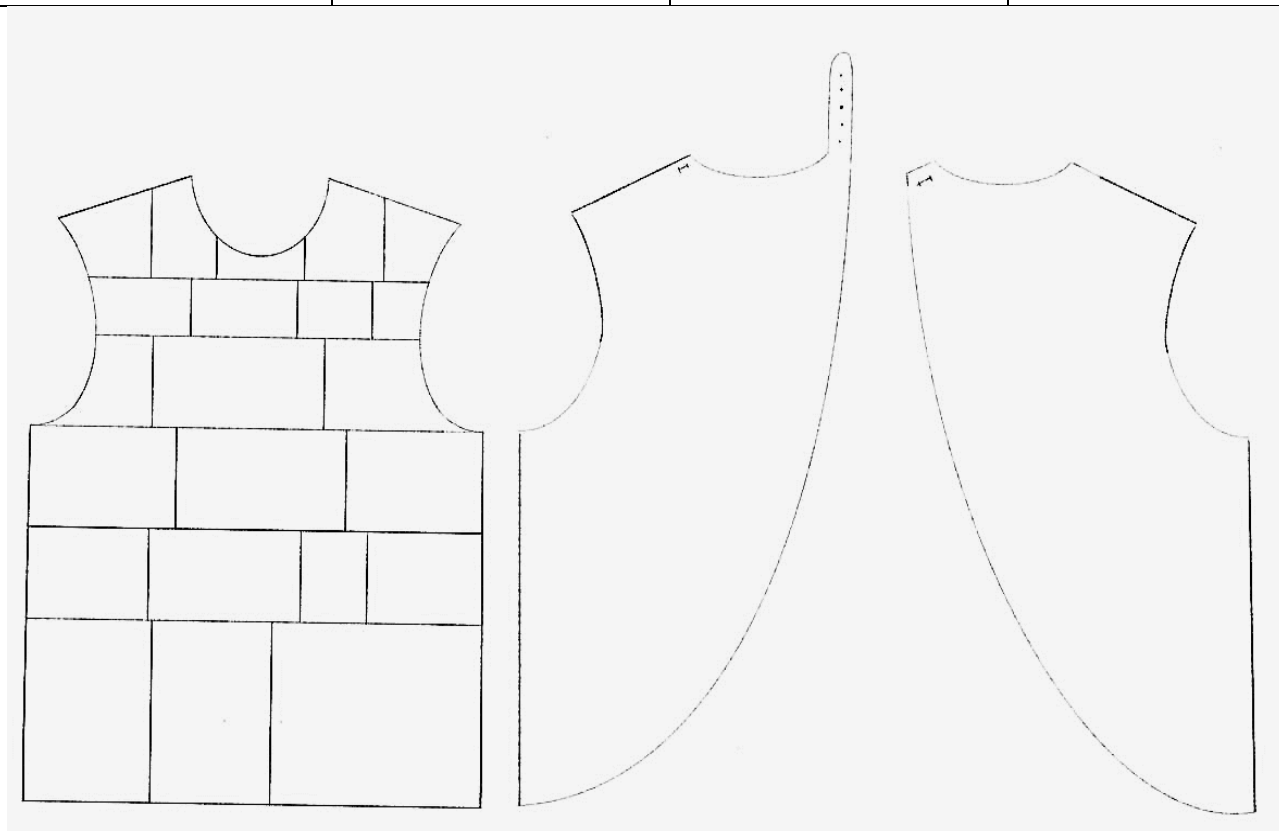

Рис. 3.9. Розробка конструкції жилету

Таблиця 3.6

Специфікація деталей жилета

Код деталі	Найменування деталі	Кількість лекал	Кількість деталей крою
1	2	3	4
1	Пілочка	1	22
2	Спинка верхня	1	1
3	Спинка нижня	1	1

Рис. 3.10. Готовий костюм на основі синтезу панку та класичного стилю

Надалі, було розроблено конфекційну карту, яка представлена у таблиці 3.7: модель образу, яка складається з трьох елементів: сорочки, жилету та спідниці.

Таблиця 3.7

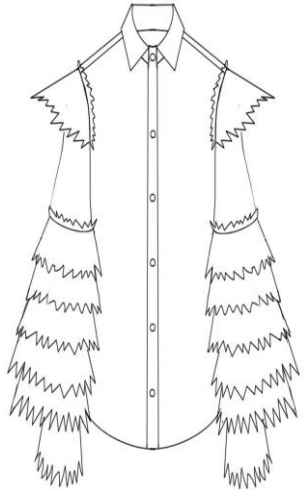

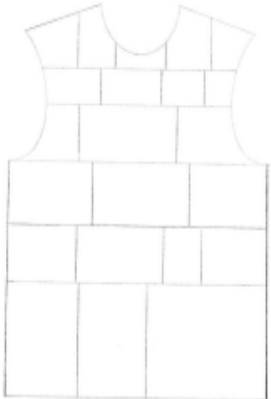

Конфекційна карта

Розробник: Федотова С. С.

Розмір, що рекомендується: 42-44

Зріст, що рекомендується: 164-167 см.

Замальовка моделі	Основні матеріали	Підкладочні матеріали	Прикладні матеріали	Фурнітура
 	<p>Котон</p> 	-	-	 <p>Потайна блискавка</p>

Замальовка моделі	Основні матеріали	Підкладочні матеріали	Прикладні матеріали	Фурнітура
<p data-bbox="272 259 413 293">Сорочка</p> 	 <p data-bbox="525 589 628 622">Котон</p> <p data-bbox="525 884 695 918">Мереживо</p>	-	-	 <p data-bbox="1286 555 1425 589">Гудзики</p>
<p data-bbox="288 1010 395 1043">Жилет</p> 	 <p data-bbox="557 1671 711 1704">Екошкіра</p>	-	 <p data-bbox="1086 1308 1209 1341">Бряшка</p>	 <p data-bbox="1295 1308 1418 1341">Гудзик</p>

У процесі розробки колекції жіночого одягу для споживачів творчих професій на основі синтезу панку та класичного стилю були виконані наступні кроки. В результаті виконання цих кроків була розроблена колекція жіночого одягу, яка поєднує елементи панк-стилю та класичного стилю.

Висновки до розділу 3

У процесі реалізації в матеріалі дизайн-проєкту творчої колекції, були обрані моделі, які відповідають концепції колекції та враховують вплив панк-стилю та класичного стилю. Це дозволяє створити виразний та унікальний образ для споживачів, які працюють у творчих сферах. Були обрані матеріали, які відповідають якісним та естетичним вимогам. Враховувалась текстура, фактура та кольорова гамма матеріалів, щоб створити відповідний образ кожної моделі колекції. Було визначено спосіб розробки об'ємно-просторової форми моделей, який доповнює концепцію колекції. Використання драпірування, складного крою та додаткових матеріалів дозволяє створити об'ємність та текстурні ефекти на моделях.

У ході роботи була проведена розробка конструкції моделей колекції, включаючи базову конструкцію, довжину виробів, силует, крій та спосіб декорування поверхонь. Застосування модифікацій та деталей дозволяє створити унікальність кожної моделі в колекції.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Панк-культура та класичний стиль одягу представляють дві різні естетики та підходи до моди. Панк-стиль характеризується бунтівністю, експресивністю та нонконформізмом, використовуючи яскраві кольори, грубі тканини та виразні аксесуари. З іншого боку, класичний стиль вважається елегантним, стильним та загальноприйнятним, використовуючи нейтральні кольори, ретельно вишукані форми та мінімум декору.

Синтез панку та класичного стилю в розробці колекції жіночого одягу відкриває нові можливості для модного дизайну. Цей синтез дозволяє поєднувати елементи розбещеної та революційної панк-культури з елегантністю та витонченістю класичного стилю. В результаті, можна створити унікальні образи, які поєднують в собі виразність та стильність, а також надають споживачам можливість виразити свою індивідуальність.

Такий синтез може бути актуальним у сучасному світі, де індивідуальність та самовираження через моду мають велике значення. Він відкриває нові перспективи для модних дизайнерів, створюючи простір для творчих експериментів та інновацій у модній індустрії.

Загалом, синтез панку та класичного стилю у розробці колекції жіночого одягу є цікавим та актуальним підходом, який дозволяє поєднати різноманітність та стиль в одному образі. Він відображає сучасні модні тенденції та сприяє індивідуальному самовираженню через моду.

Визначення типу та образу споживача, дозволяє зорієнтуватись на цільову аудиторію та її потреби. Структурний аналіз панку та класичного стилю, та їх подальша трансформація була використана для створення моделей та образів колекції.

Процес розробки дизайн-проєкту базувався на творчій концепції та ідеї, яка визначає загальну направленість та характер колекції. Призначення колекції було також розглянуто, визначаючи основні цілі та функції виробів.

Особлива увага була приділена художньому та композиційному аналізу ескізів виробів дизайн-проєкту. Цей аналіз дозволяє оцінити естетичні якості та візуальний вигляд виробів, що є важливим етапом у процесі створення колекції, забезпечуючи основу для подальшого розроблення та втілення дизайн-проєкту.

У процесі розробки колекції жіночого одягу для споживачів творчих професій на основі синтезу панку та класичного стилю були виконані наступні кроки.

Були обрані моделі, які відповідають концепції колекції та враховують вплив панк-стилю та класичного стилю. Це дозволяє створити виразний та унікальний образ для споживачів, які працюють у творчих сферах. Були обрані матеріали, які відповідають якісним та естетичним вимогам. Враховувалась текстура, фактура та кольорова гамма матеріалів, щоб створити відповідний образ кожної моделі колекції. Було визначено спосіб розробки об'ємно-просторової форми моделей, який доповнює концепцію колекції. Використання драпірування, складного крою та додаткових матеріалів дозволяє створити об'ємність та текстурні ефекти на моделях.

У ході роботи була проведена розробка конструкції моделей колекції, включаючи базову конструкцію, довжину виробів, силует, крій та спосіб декорування поверхонь. Застосування модифікацій та деталей дозволяє створити унікальність кожної моделі в колекції.

В результаті виконання цих кроків була розроблена колекція жіночого одягу, яка поєднує елементи панк-стилю та класичного стилю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антофійчук В. Культурологія: термінол. словник. Чернівці, 2007. 159 с.
2. Базилюк Е.В., Баннова І.М. Порівняльний аналіз методик градації лекал. Вісник ХНУ. 2006. № 4 . С.91-96.
3. Васіна З. Еволюція українського вбрання. Сторінки історії. Ів.-Франківськ: Vivat, 2021. 560 с.
4. Герчанівська П. Культурологія: Навч. посіб. Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». Київ, 2003. 323 с.
5. Гідель А. Коко Шанель. Біографія століття. Харків: Фабула, 2018. 320 с.
6. Гречанко В.А, Чорний В.І., Кушнерук В.А. Історія світової та української культури. Київ: Літера ЛТД, 2002. 464 с.
7. Домашній блог. Класичний стиль одягу для жінок – елегантність поза часом. URL: <https://kirpi4ik.com.ua/klasicnij-stil-odyagu-dlya-zhinok-elegantnist-poza-chasom/> (дата звернення: 10.06.2023).
8. Донн К. Твій щасливий одяг. Як психологія моди допоможе покращити стиль і життя. Yakaboo Publishing, 2021. 312 с.
9. ДСТУ 2027-92. Вироби швейні й трикотажні. Терміни та визначення. Київ, 1993. 22 с.
10. Енциклопедія сучасної України. Молодіжні субкультури. URL: <https://esu.com.ua/article-69037> (дата звернення: 09.06.2023).
11. Єжова О.В. Конструювання одягу. Курс лекцій. Кіровоград, 2014. 172 с.
12. Ємельова А. П. Особливості формування іміджу в сучасному дизайні костюма. Особистість митця в культурі. Херсон: 2016. С.163-164.
13. Ємельова А.П. Методика дизайн-проектування колекцій одягу. Розвиток промисловості та суспільства. Кривий Ріг: КНУ, 2016. С. 167-169.
14. Заграй Л.Д. Молодіжна субкультура: гендерний досвід. Ів.-Франківськ: Нова Зоря, 2012. 376 с.

15. Закович М. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. Київ: Знання, 2004. 567 с.
16. Залкінд В.В. Проектування одягу засобами інформаційних технологій: монографія. Харків, 2014. 152 с.
17. Корженівський А.С. Смолінський В.І. Культурологія. Кам'янець-Подільський, 2001. 236 с.
18. Кравець М.С., Семашко О.М. Культурологія: навч. посіб. Львів, 2003. С.21-58.
19. Лосева М. Теорія моди. Концепції та практики. Харків: Талант, 2021. 176 с.
20. О'Ши К. Феномен Zara. Київ: BookChef, 2017. 216 с.
21. Орнаерт Л. Грандіозна та дивовижна історія костюма, тканин, нарядів, ганчірок та шмоток! Махаон, 2021. 88 с.
22. Офіційний сайт дому моди Армани. URL: <https://www.armani.com/en-wx> (дата звернення: 08.06.2023).
23. Офіційний сайт дому моди Бальман. URL: <https://us.balmain.com> (дата звернення: 05.06.2023).
24. Офіційний сайт дому моди Вів'єн Вествуд. URL: <https://www.viviennewestwood.com/en/> (дата звернення: 06.06.2023).
25. Офіційний сайт дому моди Гуччі. URL: <https://www.gucci.com> (дата звернення: 06.06.2023).
26. Офіційний сайт дому моди Діор. URL: <https://www.dior.com> (дата звернення: 09.06.2023).
27. Офіційний сайт дому моди Живанші. URL: <https://www.givenchy.com/> (дата звернення: 07.06.2023).
28. Офіційний сайт дому моди Ів Сен-Лоран. URL: <https://www.ysl.com/en-en> (дата звернення: 07.06.2023).
29. Офіційний сайт дому моди Скіапареллі. URL: <https://www.schiaparelli.com/en> (дата звернення: 09.06.2023).
30. Офіційний сайт дому моди Шанель. URL: <https://www.chanel.com/> (дата звернення: 09.06.2023).

31. Подольська Є. А., Лихвар В. Д., Іванова К. А. Культурологія: навч. посіб. Київ, 2003.
32. Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 359 с.
33. Шор О. Український журнал. Панк як стиль чи стиль як панк? URL: <http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/667/> (дата звернення: 09.06.2023).
34. Форден С. Г. Книга Дім Гуччі. Харків: Фабула, 2021. 384 с.
35. Фролов І. В., Гарбуза Ю. О., Пашкевич К. Л., Колосніченко М. В. Дослідження факторів формування успішного бренду модного одягу на прикладі бренду FROLOV. Легка промисловість. 2016. №4. С.19-26.
36. Фролов І. В., Колосніченко М. В., Пашкевич К. Л. Особливості розробки бренду в умовах сучасної української fashion-індустрії. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. 2015. №3 С.100-105.
37. Чупріна Н. В. Сегментація суб'єктів індустрії моди як учасників модного процесу. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2015. № 2. С.73-80.
38. Шульман О. Одяг та інші важливі речі. Київ: ArtHuss, 2021. 264 с.
39. Berest A., De Maigret C., Diwan A., Mas I. How to Be Parisian Wherever You Are: Love, Style, and Bad Habits. Ebury Press, 2014. 272 p.
40. Coddington G. Grace. A Memoir. Vintage, 2016. 416 p.
41. Cosgrave B. BooksVogue on Coco Chanel. Quadrille, 2012. 160 p.
42. Cult Fashion Group. Які бувають стилі одягу: повний гід від стилістів Cult Boutique. Дата оновлення: 20.07.2021. URL: https://cultboutique.com.ua/ua/tendentsii/kakie-bivayut-stili-odezhdi?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax_Balenciaga&gclid=CjwKCAjwvpCkBhB4EiwAujULMqjk1JTs8N12ycuJ2857AjRQLWkZ6QP9rdCXYWQQGz1ibCkMkRDdbBoCm04QAvD_BwE (дата звернення: 09.06.2023).
43. Diane von Furstenberg. The Woman I Wanted to Be. Simon & Schuster Audio, 2014. 256 p.

44. Fashionista. Бунтарський дух: стиль панк у трендах 2022-го. Дата оновлення: 11.09.2022. URL: <https://fashionista.ua/blog/buntarskij-duk-stil-pank-u-trendakh-2022-go-b159.html> (дата звернення: 09.06.2023).
45. Forbes. Walia R. Following Digital Asset Trends In Fashion. Дата оновлення: 12.04.2023. URL: <https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2023/04/12/following-digital-asset-trends-in-fashion/?sh=4fe71b315c18> (дата звернення: 11.05.2023).
46. Forbes. Wang J. Revolve And Maison Meta Bring AI Fashion Week To Physical Runways. Дата оновлення: 11.05.2023. URL: <https://www.forbes.com/sites/jennywang/2023/05/11/revolve-and-maison-meta-bring-ai-fashion-week-to-physical-runways/?sh=49998923392e> (дата звернення: 15.05.2023).
47. Mari. Glamour. Мода 30-х років. Дата оновлення: 13.07.2013. URL: <https://fitness-life/uk/moda-30-h-godov/> (дата звернення: 10.06.2023).
48. News Daily. Класичний стиль одягу. URL: <https://newsdaily.com.ua/garderob/stili-odyagu/5050-klasichnij-stil-odyagu.html> (дата звернення: 09.06.2023).
49. News Daily. Стиль панк у одязі. URL: <https://newsdaily.com.ua/garderob/stili-odyagu/5063-stil-pank-v-odyazi.html> (дата звернення: 07.06.2023).
50. Oliva A. In Vogue: An Illustrated History of the World's Most Famous Fashion Magazine. New York: Rizzoli International Publications, 2016. 444 p.
51. Vogue. Vivienne Westwood весна-літо 2022. URL: <https://newsdaily.com.ua/garderob/stili-odyagu/5063-stil-pank-v-odyazi.html> (дата звернення: 09.06.2023).
52. Vovk блог. Ненудна класика: стильні ділові образи. Дата звернення: 03.03.2022. URL: <https://vovk.com/magazine/ua/neskuchnaya-klassika-stilnye-delovye-obrazy/> (дата звернення: 10.06.2023).
53. Vreeland D. Memos: The Vogue Years, 1962-1971, New York: Rizzoli International Publications, 2013. 288 p.