

УДК 7.05:687.016

СЮРРЕАЛІСТИЧНІ МОТИВИ У РОЗРОБЦІ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

НОВІКОВА Вікторія, КРОТОВА Тетяна

Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна
vika22300204@gmail.com

Дослідження присвячене вивченню принципів творчості сюрреалістів, а також вивчення можливостей застосування мотивів даного художнього напрямку в розробці сучасного жіночого одягу. Представлено розроблену модель жіночої сукні з колекції, натхненою творчістю художників сюрреалізму. Композиційне і формотворче рішення відтворюють прагнення передати в образі стан надреальності у поєднанні з елегантними лініями та структурами костюма.

Ключові слова: сюрреалізм, сучасна мода, елегантність, креатив, жіночий одяг.

ВСТУП

Сюрреалістичні мотиви у моді надають дизайнерам можливість змінювати традиційні уявлення про одяг та відкривати нові шляхи для нестандартних рішень. Цей художній напрям спонукає до пошуку творчих концепцій, що активізують виявлення суб'єктивних і прихованих рис особистості, вираження думок і почуттів, підкреслення індивідуальності носія костюма. Відомими сюрреалістами були художники Сальвадор Далі, Рене Магрітт, письменник і поет Андре Бретон, дизайнери Ельза Скіапареллі та Франко Москіно. Їх творчість об'єднують принципи звільнення від контролю розуму, спонтанності підсвідомості, несвідомого вираження духу осягнення нескінченного й вічного.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є аналіз ключових особливостей напрямку сюрреалізм у моді та вивчення можливостей застосування його мотивів у розробці сучасного жіночого одягу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Елегантність у сюрреалістичному одязі не обмежується традиційними уявленнями про красу та стиль, але розширює їх до меж неможливого. Одна з цікавих історій про жіночий одяг напрямку сюрреалізм пов'язана з Ельзою Скіапареллі, яка співпрацювала із Сальвадором Далі. Створені нею моделі були непередбачуваними і фантастичними, наприклад, її корсет з блискучими «шипамми», який нагадував кітці, чи «парасолька-готель», з якою можна було виглядати в образі «хмари». Ці інноваційні підходи виявили креативність та

експериментальність сюрреалістичного руху, вплинувши на моду свого часу та залишивши відбиток на подальшу творчість дизайнерів.

Аналіз творів художників-сюрреалістів надихнув на розробку колекції жіночого одягу, що поєднує в собі елегантність і мотиви сюрреалізму. Сюрреалізм активізував віддзеркалення власного світогляду через призму надзвичайних образів та нескінченні можливості експерименту. Колекція має передавати не лише риси сюрреалістичного мистецтва, але й надихати глядачів дивитися на моду як на форму виразу, що може перетворити реальність. Трансформація творчих джерел включала використання неочікуваних форм, нелогічних поєднань та нестандартних матеріалів. Можливість поєднання абстрактних образів із звичайними рисами одягу розширює можливості створення унікальних образів. Один із принципів – ігнорування звичайних ліній та створення відчуття нереальності через використання несподіваних кольорних рішень, втілено у розробці сукні святкового призначення (рис.1). Верхня частина сукні є корсетною, рукави є різними за формотворенням і за кольором; нижня частина сукні складається з двох шарів.

Рис. 1. Ескіз і модель, виконана в матеріалі з колекції суконь святкового призначення SUrREAL ELEGANCE, 2024 р.

Наведем основні прийоми сюрреалізму, які використовують у сучасній моді: неочікувані комбінації різних текстур, кольорів та форм в одному образі, які вражають уяву; використання формотворчих елементів, що натякають на сюрреалістичні образи і впроваджуються в модні колекції, створюючи

враження нереальності та магічності; експерименти з кроєм та матеріалами: застосування матеріалів, нехарактерних для одягу; арт-інсталяції замість модних показів, що поєднують елементи мистецтва і моди, створюючи певну атмосферу та вражаючі образи. Дані особливості дозволяють сюрреалістичному впливу зберігати актуальність у сучасній моді, додавати унікальності та інтриги жіночим образам.

ВИСНОВКИ

У результаті дослідження можна зробити висновок, що сюрреалізм в моді надає дизайнерам можливості порушувати традиційні стандарти та створювати унікальні образи. Цей напрям впливає на сучасну моду, спонукаючи до експериментів, творчого пошуку та відкритості до новаторських ідей. Виявлено, що кольори в сюрреалістичному одязі відіграють ключову роль у створенні яскравого враження та емоційної інтенсивності. Використання несподіваних поєднань кольорів дозволяє створювати образи, які виходять за рамки звичного і виражати невловимі стани свідомості. Принципи сюрреалізму сприяють розвитку моди як прояву мистецтва та відображенню сучасних тенденцій у культурному контексті.

ЛІТЕРАТУРА

1. Островська Ю. Сукня з лобстерами і хустка з черепом. Як художники змінюють світ моди. URL: <https://life.nv.ua/ukr/blogs/suknja-z-lobsterami-i-khustku-z-cherepom-jak-khudozhniki-zminjijut-svit-modi-2514758.html>
2. Ельза Скіапареллі — одна з найвидатніших кутюр'є, яка співпрацювала з Сальвадором Далі. URL: <https://harpersbazaar.com.ua/fashion/collections/elza-skiaparelli-odna-z-nayvydatnishykh-kutyurye-yaka-spivpratsyuvala-z-salvadorom-dali-odyahala-marlen-ditrikh-i-vorohuvala-z-koko-shanel/>
3. Дизайн одягу в полікультурному просторі : монографія / М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова та ін. Київ : КНУТД, 2020. 268 с.
4. Чупріна Н. В. Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти): монографія. К.: КНУТД, 2019. 476 с.

NOVIKOVA V., KROTOVA T. SURREALISTIC MOTIFS IN THE DEVELOPMENT OF WOMEN'S CLOTHING COLLECTION

The research is devoted to the study of the principles of surrealist creativity, as well as the study of the possibilities of applying the motives of this artistic direction in the development of modern women's clothing. The article presents the developed model of a women's dress from the collection inspired by the works of Surrealist artists. The compositional and formative solutions reflect the desire to convey the state of superreality in the image in combination with the elegant lines and structures of the costume.

Keywords: *surrealism, modern fashion, elegance, creativity, women's clothing.*