

УДК:687.12+7.012:7.034.7

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ МЕТОДОМ СЮРРЕАЛІСТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ БАРОКО

КОКОРИНА Галина, КУДРЯВЦЕВА Надія, ТРАЧУК Діана,
МАКСИМЕЦЬ Павліна
Київський національний університет технологій та дизайну,
Київ, Україна
galinaramasanova@gmail.com

Надано результати дослідження методу трансформації об'єктів архітектури в процесі дизайн-проектування сучасного жіночого одягу. Визначено основні художньо-композиційні ознаки та характерні особливості напрямку «сюрреалізм». На основі проведених досліджень розроблено варіанти поєднання композиційних ідей сюрреалізму з трансформованими елементами архітектури бароко та сучасними модними тенденціями. Показано шляхи вдосконалення естетичних, конструктивних та технологічних рішень в проектуванні авторської колекції одягу засобами морфологічного аналізу. Результати дослідження використані в ескізній розробці колекції жіночого одягу.

Ключові слова: трансформація, сюрреалістичні форми, архітектурні об'єкти, авторська колекція, морфологічний аналіз.

ВСТУП

Художній напрям «сюрреалізм», його техніки та ідеї впливають на багатьох сучасних дизайнерів. Це простежується в різних сферах дизайну: ювелірному мистецтві (дизайнери часто орієнтуються на естетику Сальвадора Далі та Ельзи Ськьяпареллі), графічному дизайні (тренд 2021 року – сюрреалізм як повне протиставлення органічності та практичності), моушн-дизайні (нова тенденція – цифровий сюрреалізм), а також в проектуванні різноманітних видів одягу.

Процес розробки одягу передбачає аналіз сучасних тенденцій моди у світовій індустрії. Також важливим є дослідження прояву активності обраної тематики серед відомих дизайнерів за останнє десятиліття. Все це допомагає уникнути повторів, розробки власного методу представлення обраної концепції чи способу формоутворення, а дослідження актуальних тенденцій та модних кольорів дозволяє створити конкурентоспроможний продукт. Досліджуючи колекції одягу світових будинків моди, можливо простежити, як імениті дизайнери використовують у своїх моделях сюрреалістичні ідеї та принципи трансформації форм.

Сюрреалізм в якості основної концепції можна спостерігати у колекціях відомих брендів: Dior, Balmain та Louis Vuitton (осінь-зима, 2020/2021), Schiaparelli та Burberry (весна-літо, 2021), Hermes (весна-літо, 2021). Фантазійні прикраси в 2020–2021 році можна зустріти в колекціях таких дизайнерів як Valentino, Givenchy, Schiaparelli та Stella McCartney.

В наукових роботах останніх років дослідники мистецтва та моди часто звертаються до теми сюрреалізму. Зокрема, аналіз естетичної концепції сюрреалізму, його напрямів та методів представлений у працях Л. Андреевої та А. Білої [1–2]. Методи архітектурних трансформацій, особливості формування костюма, а також досвід використання ідей сюрреалізму в процесі моделювання та художнього оформлення одягу досліджено у роботах А. М. Малинської, Т. В. Ніколаєвої, Е. І. Рачинської [3–5]. Актуальною проблемою сучасного дизайну костюма є визначення найбільш ефективних художньо-композиційних методів із застосуванням креативних стилістичних поєднань та колірних рішень. Ці переддипломні дослідження спрямовані на вдосконалення естетичних характеристик одягу з урахуванням його функціональності та ергономічності, а результатом таких дій повинно стати задоволення вимог та потреб споживача.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Завданням даного дослідження є проектування колекції сучасного жіночого одягу з покращеними естетичними характеристиками на основі проведених наукових досліджень: системно-структурного аналізу архітектури бароко з подальшим застосуванням сюрреалістичних методів трансформації, морфологічного аналізу, методу візуально-асоціативного порівняльного аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Застосування трансформаційних ідей сюрреалізму не втрачає своєї актуальності на протязі багатьох років. Переглядаючи один і той самий об'єкт, можна виділити кардинально різні та неординарні складові, які потенційно можуть скласти основу нової концепції одягу, який проектується. Специфіка зорового сприйняття людини полягає в об'єктивній і суб'єктивній здатності аналізувати форму з метою подальшого застосування виявлених закономірностей в практиці дизайн-проекування. Для всіх об'єктів проектування існують єдині закони композиційного-структурного та тектонічного аналізу форм.

Для досягнення поставленої мети в даній роботі використано аналітичні та асоціативні методи дослідження художньо-композиційних ознак сюрреалізму та їх втілення шляхом системно-структурного аналізу архітектури бароко. Надалі виявлені характерні особливості та закономірності були трансформовані в нові сучасні форми костюма. Для аналізу обрано знакові архітектурні споруди стилю бароко, проаналізовані варіанти композиційного рішення фасадів та внутрішнього оформлення. Елементи архітектури з допомогою подальших маніпуляцій були трансформовані в деталі костюма згідно з мотивами художнього напрямку «сюрреалізм». В процесі отримання нових художньо-конструкторських рішень та їх поєднання з сучасними тенденціями були виокремлені найбільш актуальні форми костюма для

подальшої розробки авторської колекції жіночого одягу. Базові структурні елементи архітектури, елементи внутрішнього декорування інтер'єрів були трансформовані та втілені в декоративно-конструктивних членуваннях моделей одягу (табл. 1).

Таблиця 1 – Поетапна трансформація елементів архітектури в деталі костюма

Об'єкти архітектури та їх елементи	1 етап	2 етап	Результат

Відомо, що специфіка проектування костюма полягає в урахуванні фактору морфологічної залежності форми від фігури людини, характеру руху тіла та функціонального призначення одягу. Для того, щоб підібрати найбільш вдалі рішення поєднання окремих частин костюма, моделювання та декору в даній розробці застосовано метод морфологічного аналізу. В ході поетапного складання морфологічних матриць проаналізовано наступні складові частини форми одягу та їх комбінації: силуетна форма, покрій рукава, моделювання, тип горловини (коміра), вид застібки та декорування. Результати морфологічного аналізу представлені у кінцевому образі аналогових форм костюма на рис. 1.

Обрана колірна гама є результатом використання візуально-порівняльного аналізу кольорової гами картин художників-сюрреалістів, архітектурного декору бароко та колірних рішень актуальних трендів. На основі проведеного аналізу творчого джерела, сюрреалістичної трансформації об'єктів архітектури в форми та елементи костюма, морфологічного аналізу та візуально-порівняльного аналізу колірної гами розроблено сучасний жіночий одяг з покращеними естетичними характеристиками (рис. 2).

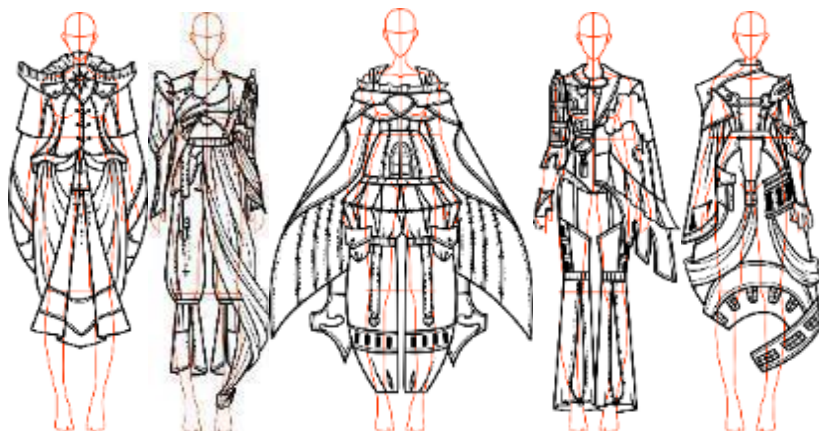

Рис. 1. Результат морфологічного аналізу костюма на основі творчого джерела

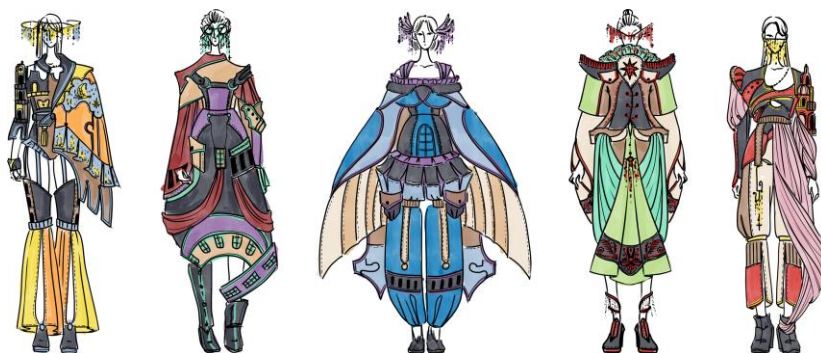

Рис. 2. Ескізи пропозиції моделей жіночої колекції

ВИСНОВКИ

Для проектування авторської колекції використані наукові методи дослідження художньо-композиційних ознак та сюрреалістичні принципи перетворень об'єктів джерела натхнення. За результатами проведеного аналізу розроблено ескізне рішення колекції жіночого одягу «Богема» та сформовано концепцію жіночої колекції одягу за мотивами художнього напрямку «сюрреалізм» та застосуванням естетики архітектури бароко.

ЛІТЕРАТУРА

1. Андреев Л.Г. Сюрреализм. Москва: Гелеос, 2004. 352 с.
2. Біла А.В. Сюрреалізм. Київ: Темпора, 2010. 208 с.
3. Розробка колекцій одягу: навчальний посібник / А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова, О.В. Колосніченко. К.: НВЦ ПРОФІ, 2018. 138 с.
4. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формування костюма. Київ: Арістей, 2008. 340с.
5. Рачинська Е. І., Сидоренко В. І. Моделювання та художнє оформлення одягу. Ростов н/Д: Фенікс, 2002. 608 с.

KOKORINA G., KUDRYAVTSEVA N., TRACHUK D, MAXIMETS P. DEVELOPMENT OF WOMEN'S CLOTHING DESIGN BY THE METHOD OF SURREAL TRANSFORMATION OF BAROQUE ARCHITECTURE OBJECTS

The results of the study of the method of transformation of architectural objects in design for the improvement of women's clothing granted by identifying the artistic and compositional features and characteristics of the direction of "surrealism". Based on the research, variants of combining compositional ideas of surrealism with transformed elements of Baroque architecture and modern fashion trends by morphological analysis have been developed to improve aesthetic, constructive and technological solutions in designing the author's clothing collection. The results of the study were used in the sketch development of a collection of women's clothing.

Keywords: *transformation, surreal forms, architectural objects, author's collection, morphological analysis.*