

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

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему

**«Розробка колекції одягу унісекс з адаптацією характеристик
японського футуризму»**

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

Виконала: студентка групи БДо1-20

Гончаренко В. В.

Науковий керівник д.філ., доц. Герасименко О.Д.

Рецензент д-р техн. наук, проф. Пашкевич К.Л.

Київ 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Факультет дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Спеціальність 022 Дизайн
Освітня програма Дизайн одягу

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри
мистецтва та дизайну костюма

д.т.н., проф. Наталія ЧУПРІНА
« _____ » _____ 2024р.

ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Гончаренко Вікторії Володимирівни

1. Тема кваліфікаційної роботи «Розробка колекції одягу унісекс з адаптацією характеристик японського футуризму»

Науковий керівник роботи Герасименко Олена Дмитрівна, доктор філософії, доцент

затверджені наказом КНУТД від «01» березня 2024 року № 49-уч

2. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи: наукові публікації, навчальна та наукова література з дизайну прикрас, ілюстрації картин художників, фото моделей прикрас українських та світових дизайнерів.

3. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань, які потрібно розробити)

Вступ, Розділ 1 Аналітичний, Розділ 2 Проектно-композиційний, Розділ 3 Реалізація дизайн-проекту, Загальні висновки, Список використаних джерел, Додатки

4. Дата видачі завдання лютий 2024 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Терміни виконання етапів	Примітка про виконання
1	Вступ	лютий 2024	
2	Розділ 1 Аналітичний	лютий 2024	
3	Розділ 2 Проектно-композиційний	березень 2024	
4	Розділ 3 Реалізація дизайн-проекту	квітень 2024	
5	Загальні висновки	травень 2024	
6	Оформлення кваліфікаційної роботи (чистовий варіант)	травень 2024	
7	Здача кваліфікаційної роботи на кафедрі для рецензування(за 14 днів до захисту)	червень 2024	
8	Перевірка кваліфікаційної роботи на наявність текстових співпадінь та помилок (за 10 днів до захисту)	червень 2024	
9	Подання кваліфікаційної роботи на затвердження завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)		

З завданням ознайомлений:

Студент _____ Вікторія ГОНЧАРЕНКО

Науковий керівник _____ Олена ГЕРАСИМЕНКО

АНОТАЦІЯ

Гончаренко В.В. Розробка колекції одягу унісекс з адаптацією характеристик японського футуризму – Рукопис.

Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2024 рік.

У кваліфікаційній бакалаврській роботі представлено результати дослідження та розробки колекції одягу унісекс, натхненного футуризмом японської архітектури, яка відповідає сучасним модним тенденціям та відображає глибокий зв'язок з футуризмом японської архітектури.

Проаналізовано історичний контекст розвитку футуризму в японській архітектурі, де розглянуто ключові етапи та визначні архітектурні споруди, що стали джерелом натхнення для сучасних дизайнерів. Досліджено основні характеристики унісекс одягу, його історичні трансформації та сучасні тренди. В роботі розроблено концепцію колекції, що поєднує елементи футуризму японської архітектури з сучасним модним дизайном. Підготовлено детальні ескізи та конструкції моделей, які відображають основні ідеї та принципи колекції, що забезпечило створення функціональних, комфортних та естетично привабливих моделей.

Ключові слова: *дизайн одягу, футуризм, японська архітектура, унісекс, колекції одягу, конструкції моделей.*

SUMMARY

Honcharenko V. V. Development of unisex clothing collections with adaptation of characteristics of Japanese architectural futurism – Manuscript.

Qualification work of a higher education applicant of the first (bachelor) level in the specialty 022 Design – Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, 2024.

The qualifying bachelor's thesis presents the results of research and development of a collection of unisex clothing inspired by the futurism of Japanese architecture, which corresponds to current fashion trends and reflects a deep connection with the futurism of Japanese architecture.

The historical context of the development of futurism in Japanese architecture is analyzed, where the key stages and notable architectural structures that became a source of inspiration for modern designers are considered. The main characteristics of unisex clothing, its historical transformations and modern trends have been studied. The work developed a collection concept that combines elements of futurism of Japanese architecture with modern fashion design. Detailed sketches and designs of models were prepared, reflecting the main ideas and principles of the collection, which ensured the creation of functional, comfortable and aesthetically attractive models.

Key words: *clothing design, futurism, Japanese architecture, unisex, clothing collections, model constructions.*

ЗМІСТ

ВСТУП	6
РОЗДІЛ I АНАЛІТИЧНИЙ	8
1.1. Історичний контекст розвитку футуризму в японській архітектурі	8
1.2. Аналіз основних рис футуризму в японській архітектурі	12
1.3. Унісекс одяг: історичні трансформації та сучасні тренди	16
1.4. Основні характеристики унісекс одягу	17
1.5. Відомі дизайнери та їх внесок у розвиток унісекс моди	21
1.6. Використання мотивів японської архітектури у сфері моди	23
Висновки до першого розділу	26
РОЗДІЛ 2 ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ	27
2.1. Аналіз сучасного напрямку моди	27
2.2. Вплив сучасної моди на унісекс дизайн	32
2.3. Визначення типу та образу споживача	34
2.4. Трансформація творчого джерела в модель-образ	36
2.5. Композиційна побудова та формоутворення колекції	40
2.6. Розробка сценарного образу творчої колекції	44
Висновки до другого розділу	46
РОЗДІЛ 3 КОНСТРУКТОРСЬКИЙ	47
3.1. Впровадження концепції у виготовлення моделей одягу	47
3.2. Опис зовнішнього вигляду моделей колекції	49
3.3. Добір тканин і матеріалів для моделей колекції	53
3.4. Моделювання виробів обраної колекції	56
3.5. Розробка лекал для всіх моделей колекції	59
Висновки до третього розділу	61
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	64
ДОДАТКИ	70

ВСТУП

Сучасна мода перебуває у стані постійних змін і пошуків нових форм вираження, що відображає глобальні тенденції у суспільстві, культурі та технологіях. Однією з таких тенденцій є зростаюча популярність унісекс одягу, який втілює ідеї гендерної рівності та інклюзивності. Унісекс мода розширює межі традиційних уявлень про чоловічий та жіночий одяг, надаючи свободу самовираження та сприяючи подоланню гендерних стереотипів.

Актуальність теми дослідження полягає у комплексному підході до створення інноваційного одягу, який поєднує в собі елементи гендерної рівності, сучасного дизайну та культурної спадщини. Розробка таких колекцій дозволяє задовольнити зростаючий попит на гендерно-нейтральний одяг, що підходить для широкої аудиторії.

Розробка колекцій унісекс одягу з адаптацією характеристик футуризму японської архітектури є надзвичайно актуальною в сучасному контексті. Інтеграція естетики футуризму, з його інноваційними підходами та технологічними рішеннями, дозволяє створювати сучасні, функціональні та естетично привабливі колекції одягу. Японська архітектура футуризму, з її мінімалізмом, чистими лініями та органічними формами, надає унікальне джерело натхнення для нових дизайнерських рішень унісекс моди, що відповідає тенденціям сучасного суспільства. Крім того, впровадження футуристичних елементів в унісекс моду допомагає розвивати креативність і сприяти культурному діалогу між різними традиціями та інноваціями. Для молоді, яка активно підтримує рухи за стійкий розвиток і соціальну справедливість, такі колекції стають символом нової ери моди, де етика та естетика йдуть пліч-о-пліч.

Метою дослідження є розробка колекції одягу унісекс з адаптацією елементів японського футуризму для створення естетично привабливої модної колекції.

Завдання дослідження:

1. Дослідити історію розвитку футуризму в японській архітектурі

2. Розглянути основні характеристики унісекс одягу відповідно історичній трансформації та сучасним трендам.
3. Проаналізувати сучасні напрямки моди та їх вплив на дизайн одягу унісекс.
4. Визначити джерело натхнення для створення колекції одягу.
4. Розробити ескізи та конструкції творчої колекції.
5. Підібрати всі необхідні матеріали для виготовлення моделей одягу.

Об'єкт дослідження: дизайн колекцій одягу унісекс в стилі японської архітектури.

Предмет дослідження: є розробка молодіжної колекції одягу унісекс з адаптацією характеристик футуризму японської архітектури.

Методи дослідження: дослідницький, порівняння, художньо-композиційний, системний аналіз, узагальнення отриманих даних, історичний метод.

Елементи наукової новизни одержаних результатів – є розробка молодіжної колекції одягу унісекс з покращеною функціональністю і дизайном, включаючи новаторські рішення, пошуки нових форм та силуетів, поєднання між собою елементів різних характеристик футуризму японської архітектури

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці сучасної молодіжної колекції одягу унісекс з поєднанням футуризму японської архітектури.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження обговорювалися на VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 25 квітня 2024р.

Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота викладена на 66 сторінках комп'ютерного тексту (без додатків), складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, включає 3 таблиці, 25 рисунків, список використаних джерел містить 57 найменувань.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІТИЧНИЙ

Аналіз футуризму в японській архітектурі та його взаємозв'язок із сучасною модою дозволяє глибше зрозуміти, як архітектурні форми та принципи можуть бути інтегровані в дизайн одягу. Футуризм, що виник як мистецький рух на початку XX століття, прагнув відобразити динамічність та інноваційність сучасного світу. В Японії цей напрямок набув особливого розвитку завдяки поєднанню західних впливів із глибокими традиційними цінностями. Одяг унісекс, який став популярним у другій половині XX століття, також відображає сучасні тенденції до стирання гендерних кордонів і прагнення до універсальності та зручності. Поєднання цих двох напрямків – футуристичних елементів японської архітектури та концепції унісекс одягу – дозволяє створити нові дизайнерські рішення, які будуть відповідати потребам сучасного суспільства.

1.1. Історичний контекст розвитку футуризму в японській архітектурі

Футуризм мав значний вплив на світову архітектуру, включаючи японську. Заснований в Італії на рубежі століть, футуризм прагнув відобразити дух нової епохи, динамічність, швидкість та технологічний прогрес. Футуристи бачили світ через призму інновацій і технічних досягнень, прагнучи створювати архітектурні проєкти, які б відображали постійний рух і розвиток.

У своїх проєктах футуристи акцентували увагу на використанні новітніх матеріалів і технологій, таких як сталь, скло та бетон. Вони мріяли про міста, які були б організовані за принципами ефективності та функціональності. Їхні проєкти включали великі транспортні вузли, висотні будівлі та інфраструктуру, яка б сприяла швидкому пересуванню та комунікації [1].

Футуристи були натхнені машинами та індустріальним прогресом, що відображалось у їхньому підході до дизайну будівель, які часто нагадували

механізми або заводи. Також вони прагнули створити нову естетику, яка відображала б дух часу, що змінюється, і майбутнє, сповнене технологічних досягнень і нових можливостей.

Японія, з її унікальною культурою та історичними особливостями, змогла адаптувати цей рух, створюючи своєрідний синтез традицій та новаторства. Модернізація включала запозичення та адаптацію західних архітектурних стилів та технологій. Після століть ізоляції, Японія відкрила свої кордони для західних технологій, ідей та культурних впливів. Це призвело до масштабної модернізації всіх аспектів життя, включаючи архітектуру. Японські архітектори почали активно запозичувати західні архітектурні стилі та технології, що призвело до появи будівель у стилі неокласицизму, готики та інших європейських стилів. Попри західні впливи, японські архітектори продовжували використовувати традиційні елементи та мотиви у своїх проєктах. Це включало використання деревини, традиційних дахів та гармонійних пропорцій. Японські архітектори навчилися інтегрувати сучасні технології з традиційними будівельними техніками. Цей синтез традицій та новаторства призвів до появи унікального японського стилю модернізму. Одним із найвідоміших представників цього стилю є Кензо Танге, який поєднував елементи традиційної японської архітектури з сучасними формами та матеріалами.

Після Другої світової війни Японія стала одним із центрів архітектурного експериментування. В 1960-х роках з'явився рух метаболізму, який пропонував радикальні концепції міського планування та архітектури, зосереджені на органічному розвитку міст, модульних структурах та гнучкості дизайну. Яскравими прикладами є будівлі Капсул-Тауер в Токіо, спроектовані Кішо Курокавою.

Кішо Курокава, ще один провідний японський архітектор, був одним із засновників руху метаболізму, який запропонував концепцію архітектури, що може змінюватись та рости, як живий організм. Його роботи, такі як Капсульна вежа Накагін (1972 р.), демонструють вплив футуристичних ідей і прагнення до створення архітектури, яка є гнучкою та адаптивною до змін.

Сучасні японські архітектори продовжують досліджувати можливості синтезу традиційних та сучасних елементів. Тойо Іто, Шигеру Бан та Кенго Кума відомі своїми інноваційними підходами до дизайну, які поєднують мінімалізм, екологічність та традиційні японські принципи.

Кензо Танге, один з найвпливовіших архітекторів свого часу, відомий своїм прагненням поєднати сучасні західні ідеї з традиційними японськими архітектурними принципами. Його роботи, такі як Будівля телебачення Yoyogi (1964) та Меморіальний парк Хіросіми (1954), стали символами післявоєнної відбудови та модернізації Японії. Вони відображають футуристичне бачення майбутнього, засноване на використанні новітніх технологій та матеріалів, а також на мінімалістичному дизайні, що є характерним для японської культури.

Таким чином, Японія змогла адаптувати та інтегрувати футуристичні ідеї, створюючи унікальні архітектурні проекти, що відображають як багату культурну спадщину країни, так і її прагнення до новаторства та технологічного прогресу.

У 1960-ті роки виникає архітектурний рух метаболізм, який став виразним проявом футуристичних ідей у сучасному архітектурному контексті. Цей рух акцентував увагу на концепціях модульності, гнучкості та органічного розвитку архітектури, відображаючи динамічність і постійний розвиток сучасного світу. Метаболізм виник у повоєнній Японії, в часи швидкого економічного та соціального відродження. Архітектори цього руху шукали нові способи організації міського простору, які б відповідали потребам сучасного суспільства та технологічним можливостям [27].

Метаболісти бачать міста як живі організми, що постійно змінюються і розвиваються. Вони пропонували концепції міст, які могли б органічно розширюватися та еволюціонувати. Архітектурні структури повинні бути гнучкими та мобільними, щоб адаптуватися до змінних потреб суспільства. Це включало ідеї рухомих і модульних житлових блоків, які можна було б легко переміщувати та переналаштовувати.

Один із найвідоміших прикладів метаболізму – Капсульна вежа «Накагін» в Токіо, спроектована Кіші Курокавою в 1972 році. Така будівля складається з окремих модульних капсул, які можна замінювати та оновлювати, що відображає ідею гнучкості та модульності. Наступним є проєкт «Плаваючого міста». Саме Кікутаке пропонував створення міст на воді, які могли б розширюватися і змінюватися, залежно від потреб населення. Ця ідея також відображала концепцію органічного розвитку та адаптації до зовнішніх умов. Проєкт «Небесне місто» Кендзо Танге, який розробив концепцію міста, що включала багаторівневі структури, розташовані вертикально, з метою ефективного використання простору в умовах урбанізації.

З початку 1970-х років футуристичні ідеї продовжували розвиватися і розширюватися, набуваючи нових форм і змісту під впливом високих технологій та зростаючої екологічної свідомості. Архітектори, такі як Тойо Іто та бюро SANAA, зіграли важливу роль у цьому процесі, досліджуючи нові можливості для архітектури та дизайну. Вони почали активно використовувати новітні технології для створення будівель з розширеними функціональними можливостями. Це включало використання комп'ютерного моделювання, передових матеріалів та систем автоматизації.

В 1970-х роках зароджуються концепції «розумних» будівель, які можуть адаптуватися до змінних умов, керувати енергоспоживанням і забезпечувати комфортні умови для мешканців за допомогою автоматизованих систем. Зростаюча екологічна свідомість стимулювала розвиток стійкої архітектури [54].

Тойо Іто – один із провідних японських архітекторів, відомий своїм новаторським підходом до дизайну будівель, які відображають динаміку сучасного життя і технологічний прогрес. Розроблена Т. Іто Медійна бібліотека Сендай (2001 р.) є одним із найвідоміших проєктів, що поєднує футуристичні концепції з високими технологіями. Будівля має прозорий фасад, що символізує відкритість та інформаційну прозорість, а її внутрішній простір організовано для забезпечення максимальної гнучкості та функціональності.

Проект Тауер Белл Лайт демонструє використання сучасних матеріалів і технологій для створення легких, ефірних конструкцій, які одночасно є функціональними і естетичними. Архітектурне бюро SANAA, засноване Кадзуо Седзіма та Рює Нішідзава, відоме своїми мінімалістичними та інноваційними проєктами, які відображають ідеї футуризму. Новий музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку, відображає концепцію модульності та гнучкості, характерну для футуристичних ідей. Будівля складається з декількох зміщених блоків, що створює враження динамічності та руху. Культурний центр Лувру в Лансі демонструє використання сучасних матеріалів і технологій для створення прозорих, відкритих просторів, що гармонійно поєднуються з навколишнім середовищем.

Японська культура з її увагою до природи, простоти та функціональності суттєво вплинула на формування унікального стилю футуристичної архітектури. Відмова від зайвих деталей, чисті лінії та використання природних матеріалів стали ключовими характеристиками японського футуризму. Ці елементи, поєднані з сучасними технологіями та інноваціями, створили архітектурні рішення, які гармонійно вписуються в природне середовище та задовольняють потреби сучасного суспільства.

1.2. Аналіз основних рис футуризму в японській архітектурі

Футуристична архітектура Японії вирізняється своїм унікальним поєднанням традиційних естетичних принципів та сучасних технологій. Основні характеристики футуристичної архітектури Японії можна розглянути через призму форм, матеріалів і технологій, які застосовуються для створення цих унікальних споруд. Використання чистих ліній, простих геометричних форм і органічних структур є основоположними аспектами, що створюють гармонійні та інноваційні архітектурні об'єкти.

Чисті лінії є центральною характеристикою японської футуристичної архітектури, що відображає традиційний підхід до мінімалізму та спрощення.

Цей принцип походить з японського поняття «сібуї», яке передбачає естетичну простоту та витонченість. Чисті лінії забезпечують чіткість і логічну структуру будівель, роблячи їх легкими для сприйняття та надаючи їм елегантний вигляд. Прості геометричні форми, такі як квадрати, прямокутники і кола, часто використовуються в японській футуристичній архітектурі. Геометрична ясність дозволяє створювати простори, відкриті інтер'єри, які можуть бути легко адаптовані до різних потреб.

Органічні структури, які черпають натхнення з природних явищ, є ще однією важливою характеристикою японської футуристичної архітектури. Цей підхід відображає традиційне японське поняття «симбіозу» з природою, де архітектура гармонійно інтегрується в природний ландшафт. Органічні форми дозволяють створювати будівлі, що адаптуються до природних умов і водночас забезпечують високий рівень комфорту для мешканців [36].

Футуристична архітектура Японії відзначається майстерним поєднанням традиційних японських матеріалів з сучасними, що дозволяє створювати унікальні, стійкі та естетично привабливі будівлі. Це поєднання забезпечує гармонію між сучасними конструкціями і природним середовищем, підкреслюючи важливість екологічної стійкості та культурної спадщини. До основних матеріалів у сучасній японській архітектурі можна віднести деревину, бамбук, сталь, скло, бетон.

Деревина використовується як для конструкційних елементів, так і для оздоблення інтер'єрів. Дерев'яні будівлі характеризуються теплим, природним виглядом і високою екологічністю. У сучасній японській архітектурі деревина часто поєднується з іншими матеріалами, такими як скло та сталь, щоб створити новаторські дизайни. Наприклад, роботи Кенго Куми демонструють, як деревина може бути використана в сучасних архітектурних проєктах для створення унікальних і стійких конструкцій.

Бамбук також широко використовується в японській архітектурі. Він є екологічно чистим і швидко відновлюваним ресурсом. Його гнучкість і міцність дозволяють створювати різноманітні форми та структури, що відповідають як

традиційним, так і сучасним архітектурним вимогам. Сталь є важливим матеріалом, оскільки вона забезпечує високу міцність і гнучкість конструкцій та дозволяє створювати складні архітектурні форми та великі прольоти без використання додаткових підтримувальних елементів..

Скло є ключовим матеріалом, що дозволяє забезпечити прозорість і легкість конструкцій, створювати світлі, відкриті простори, що сприяють інтеграції внутрішніх та зовнішніх середовищ. Скляні фасади часто використовуються для забезпечення природного освітлення і створення візуальної зв'язки з навколишнім ландшафтом.

Бетон є іншим важливим матеріалом у футуристичній архітектурі Японії. Його універсальність дозволяє створювати різноманітні форми та текстури, від гладких поверхонь до складних скульптурних елементів. Бетон забезпечує високу міцність і довговічність будівель, а також дозволяє реалізувати інноваційні архітектурні рішення. Тадао Андо є одним з архітекторів, відомих своїм майстерним використанням бетону для створення простих, але виразних просторів.

Будівлі Кенго Куми демонструють, як традиційні японські матеріали можуть бути використані у сучасному контексті для створення екологічно стійких і естетично привабливих конструкцій. Використання природних матеріалів допомагає зменшити екологічний вплив будівель і забезпечує комфортне середовище для їхніх мешканців [2].

Сучасні технології відіграють ключову роль у футуристичній архітектурі Японії. Архітектори активно використовують технології збору та використання природних ресурсів, таких як сонячна енергія та дощова вода, для підтримки екологічної стійкості своїх проєктів. Використання інноваційних конструктивних систем дозволяють створювати складні форми та великі прольоти без додаткових підтримувальних елементів. Наприклад, висотні будівлі, такі як Токійська вежа, використовують сучасні інженерні рішення для забезпечення стійкості під час землетрусів, що є критично важливим у сейсмічно активній зоні, якою є Японія.

Енергоефективні технології є важливим аспектом футуристичної архітектури Японії. Вони включають використання вискоєфективних ізоляційних матеріалів, систем рекуперації тепла і енергоефективних освітлювальних приладів. Сонячні панелі широко використовуються у футуристичних будівлях для генерації електроенергії. Деякі будівлі використовують інтегровані фотоелектричні системи, де сонячні панелі є частиною конструкції даху або фасаду, що забезпечує ефективне використання площі і покращує естетичний вигляд будівлі. Системи збору та використання дощової води є важливою частиною екологічно стійких архітектурних проектів [8, 9].

Таким чином, футуристична архітектура Японії є відображенням глибокої поваги до традиційних естетичних принципів, поєднаної з прагненням до інновацій та технологічного прогресу. Чисті лінії, прості геометричні форми і органічні структури створюють гармонійні та функціональні архітектурні об'єкти, які відповідають потребам сучасного суспільства і водночас зберігають культурну ідентичність.

1.3. Унісекс одяг: історичні трансформації та сучасні тренди

Унісекс одяг, що означає одяг, призначений для носіння як чоловіками, так і жінками, є важливим явищем у модній індустрії. Він символізує еволюцію суспільних уявлень про гендер і моду. Від своїх витоків у середині 20-го століття до сучасних тенденцій, унісекс одяг відображає значні зміни в культурі та суспільстві.

Унісекс одяг як концепція почала формуватися в середині XX-го століття. Рухи за права жінок і гендерну рівність, які набрали обертів у 1960-х роках, стали каталізаторами для змін у модній індустрії. До цього часу одяг був чітко розділений за гендерною ознакою, і існували строгі правила щодо того, що можуть носити чоловіки і жінки [39].

У 1960-х роках ці ідеї почали знаходити своє відображення в моді. Один із найвідоміших прикладів цього – костюм «Le Smoking» від Yves Saint Laurent. Цей костюм, інспірований чоловічим смокінгом, адаптувався для жінок, надаючи їм можливість виражати свою індивідуальність та вибирати стиль, який вони вважали відповідним. «Le Smoking» став символом змін у світі моди, відображаючи суспільні зміни та боротьбу за гендерну рівність. Він став елементом стилю, що не обмежується жодними стереотипами, і відзначив початок переосмислення гендерних ролей у модній індустрії. Такі спроби розширення кордонів та впровадження унісекс одягу відіграли важливу роль у формуванні сучасної модної ідентичності та підтримці рівності у суспільстві.

Інший важливий крок у розвитку унісекс моди стався в 1970-х роках, коли модні дизайнери почали експериментувати з андрогінним стилем. Такі дизайнери, як Рей Кавакубо та Йоджі Ямамото, активно розмивали межі між чоловічим і жіночим одягом у своїх колекціях. Вони використовували нейтральні кольори, прості форми та функціональні елементи, що підходили для обох статей [3].

У сучасному світі унісекс одяг став надзвичайно популярним, що відображає загальну тенденцію до розуміння гендерної рівності та боротьби зі стереотипами в модній індустрії. Багато відомих брендів та дизайнерів, таких як Gucci, Zara, Raf Simons та інші, активно випускають унісекс колекції, які призначені для носіння як жінками, так і чоловіками. Ці колекції зазвичай включають одяг, що не має чітко виражених гендерних характеристик, зокрема, футболки, світшоти, джинси, куртки та аксесуари, які підходять для обох статей [40].

Сучасні тренди у моді свідчать про розширення ролі унісекс одягу як способу вираження особистої ідентичності та стилю. Відмова від строго визначених гендерних меж дозволяє кожній людині вибирати одяг відповідно до своїх власних уподобань та почуттів, не обмежуючись стереотипами. Це створює більш інклюзивне середовище, де кожен може вільно виражати себе.

Унісекс мода також відображає зміни в суспільстві та сприяє впровадженню принципів інклюзивності та рівності у модну індустрію. Нові бренди, спеціалізовані саме на унісекс одязі, з'являються на ринку, віддзеркалюючи попит споживачів на більш різноманітний та гнучкий підхід до моди. Зростаюча популярність гендерно-інклюзивної моди в сучасному світі свідчить про вплив соціальних рухів на модний дизайн та відображає сучасні цінності суспільства. Популяризація унісекс одягу відкриває діалог про гендерну рівність та стимулює прийняття різноманітності у модній індустрії [4].

Соціальні рухи, такі як фемінізм, LGBTQ+ права та рух за рівність гендерних прав, активно пропагують ідею інклюзивності та боротьби з гендерними стереотипами. Ці рухи викликають потребу у суспільстві переосмислити традиційні гендерні ролі та сприяють розвитку гендерно-інклюзивної моди як способу вираження підтримки гендерної рівності.

Таким чином, сучасні тренди унісекс одягу свідчать про перехід від традиційних гендерних ролей у моді до більш інклюзивного та рівноправного підходу, який відображає сучасні цінності суспільства. Унісекс мода відображає важливий соціокультурний контекст сучасного світу, де різноманітність, відкритість та гендерна рівність стають ключовими цінностями.

1.4. Основні характеристики унісекс одягу

Унісекс одяг є значущим явищем у сучасній модній індустрії, яке відображає зміни в суспільних уявленнях про гендер і моду. Він є результатом стрімкого розвитку та поширення гендерно-нейтральних або універсальних стилів одягу, що призначені для носіння як чоловіками, так і жінками. Унісекс одяг став важливим аспектом модної індустрії, відображаючи сучасні тенденції до рівності, інклюзії та розмаїття.

Основною характеристикою унісекс одягу є його гендерна нейтральність. Це означає, що такий одяг не має чітко виражених ознак, що традиційно асоціюються з чоловічим або жіночим гардеробом. Унісекс одяг створюється

таким чином, щоб підходити для носіння як чоловіками, так і жінками, не наголошуючи на жодному з гендерів. Це дозволяє людям вільно вибирати одяг, виходячи зі своїх особистих уподобань, а не з культурних або соціальних норм.

Гендерна нейтральність унісекс одягу є ключовою характеристикою, яка робить його значущим явищем у сучасній модній індустрії. Гендерна нейтральність унісекс одягу досягається завдяки відсутності деталей, що зазвичай асоціюються з певним гендером. Наприклад, унісекс футболки не мають характерного приталеного крою, що зазвичай використовується у жіночих моделях, або широких плечей, властивих чоловічим сорочкам. Вони мають універсальний крій, який підходить для будь-якої статури. Соціальні та культурні аспекти гендерної нейтральності сприяють підтримці рівності та інклюзії, дозволяючи людям вільно виражати свою ідентичність і вибирати стиль одягу, що відповідає їхнім особистим уподобанням [5].

Колірна палітра унісекс одягу також є нейтральною. Використовуються базові кольори, такі як білий, чорний, сірий, бежевий та інші нейтральні відтінки. Відмова від яскравих і «гендерних» кольорів, таких як рожевий або блакитний, дозволяє створити одяг, який не асоціюється з конкретним гендером і може бути прийнятним для всіх.

Матеріали, що використовуються для виготовлення унісекс одягу, також мають значення. Найчастіше використовуються натуральні та зручні тканини, такі як бавовна, льон, вовна або трикотаж. Важливим є те, що ці матеріали підходять для будь-якої статури та забезпечують комфорт при носінні. Використання універсальних матеріалів сприяє створенню одягу, який є практичним і зручним для всіх [51, 52].

Покрій унісекс одягу зазвичай простий і мінімалістичний. Відсутність складних конструкцій і декоративних елементів робить його універсальним. Силуети унісекс одягу, як правило, вільні, що дозволяє адаптуватися до різних типів фігур. Такий підхід забезпечує комфорт і свободу руху, незалежно від гендерних особливостей тіла.

Унісекс одяг підтримує ідеї інклюзії та рівності, забезпечуючи доступність моди для всіх, незалежно від гендерної ідентичності. Відсутність гендерної специфікації в одязі сприяє створенню більш відкритого та приймаючого суспільства, де кожна людина має право вибирати, що носити, без обмежень і стереотипів.

Простий дизайн унісекс одягу часто базується на мінімалізмі, який акцентує увагу на суті речей, відкидаючи все зайве. Це означає, що одяг має чисті лінії, прості форми та нейтральні кольори. Мінімалістичний підхід дозволяє створювати одяг, який підходить для різних ситуацій та легко комбінується з іншими елементами гардеробу.

Однією з ключових особливостей унісекс одягу є відсутність надмірних прикрас. Жодних зайвих деталей, таких як рюші, банти або складні вишивки, які зазвичай асоціюються з жіночим одягом, або великі кишені і підсилювачі плечей, характерні для чоловічого одягу. Такий підхід дозволяє створювати стримані та елегантні речі, які підходять для будь-якої статі. Вільні або злегка приталені силуети забезпечують комфорт і не обмежують рухів. Вибір матеріалів, таких як бавовна, льон, трикотаж та денім, забезпечує м'якість та довговічність виробів. Завдяки простоті дизайну, такий одяг підходить для різних активностей та подій – від повсякденного носіння до офіційних заходів.

Один із великих плюсів простого дизайну – легкість у комбінуванні з іншими елементами гардеробу. Унісекс одяг можна легко поєднувати з різними стилями та аксесуарами, що дозволяє створювати безліч різноманітних образів. Наприклад, проста біла футболка або чорні джинси можуть бути основою як для кежуал стилю, так і для більш формальних або екстравагантних комбінацій. Простий дизайн унісекс одягу також сприяє розвитку сталої моди. Оскільки такі речі не прив'язані до короткострокових модних трендів, вони можуть використовуватися протягом тривалого часу, що зменшує споживання та знижує негативний вплив на навколишнє середовище [50].

Однією з важливих характеристик унісекс одягу є його комфорт і функціональність [46]. Ці якості роблять такий одяг не лише популярним серед

різних груп споживачів, але й надзвичайно практичним для повсякденного носіння. Унісекс одяг створюється з урахуванням потреб та вподобань різних людей, забезпечуючи зручність та універсальність.

Унісекс одяг часто виготовляється з натуральних матеріалів, таких як бавовна, льон, шерсть та бамбук. Натуральні тканини мають ряд переваг: вони є дихаючими, гіпоалергенними та приємними на дотик. Бавовна, наприклад, добре вбирає вологу і забезпечує комфорт під час носіння, навіть у спекотну погоду. Льон, завдяки своїм природним властивостям, створює відчуття прохолоди та комфорту. Використання натуральних матеріалів також сприяє довговічності одягу, що робить його вигідним інвестиційним вибором. Використання натуральних матеріалів у виробництві унісекс одягу сприяє зменшенню негативного впливу на довкілля. Натуральні тканини, такі як бавовна і льон, є біорозкладними та менш шкідливими для природи у порівнянні з синтетичними матеріалами. Багато брендів, що спеціалізуються на унісекс одязі, також підтримують екологічні стандарти у виробництві, використовуючи органічні матеріали та екологічно чисті технології.

Практичність у догляді унісекс одягу, який виготовлений з натуральних матеріалів, зазвичай легко доглядати. Більшість таких речей можна прати в машинці, вони швидко сохнуть і не потребують складного догляду. Це робить їх особливо зручними для повсякденного носіння, коли важливо мати одяг, який легко підтримувати в гарному стані. Практичність у догляді також означає, що такий одяг довго зберігає свій привабливий вигляд і функціональні властивості.

Одяг унісекс є надзвичайно різноманітним, що робить його привабливим для широкого кола споживачів. Він доступний у широкому асортименті кольорів, дизайнів та матеріалів, що дозволяє кожній людині знайти відповідний варіант, який відповідає її особистим вподобанням та стилю життя.

Відповідно кольорової гамми одяг унісекс часто асоціюється з нейтральними кольорами, такими як білий, чорний, сірий та бежевий, його асортимент не обмежується цими відтінками. Багато брендів пропонують унісекс одяг у яскравих кольорах і принтах, що дозволяє кожному знайти щось до душі.

Від класичних монохромних моделей до сміливих та яскравих варіантів – унісекс одяг забезпечує широкий вибір для вираження індивідуальності.

Різноманітність унісекс одягу також проявляється у його сезонності та функціональності. Бренди пропонують одяг, який підходить для будь-якого часу року: від легких літніх суконь та шортів до теплих осінніх пальт і зимових курток. Це дозволяє споживачам вибирати одяг, що відповідає їхнім потребам в залежності від погоди та активностей [47].

Унісекс одяг активно реагує на модні тренди, відображаючи сучасні тенденції у своїх колекціях. Бренди постійно оновлюють асортимент, враховуючи нові віяння та вподобання споживачів. Це дозволяє унісекс одягу залишатися актуальним і привабливим для різних вікових груп та соціальних категорій.

Отже, комфорт і функціональність є ключовими характеристиками унісекс одягу, що роблять його популярним і практичним вибором для повсякденного носіння. Використання натуральних матеріалів, вільний крій, універсальність, легкість догляду та відповідність екологічним стандартам роблять такий одяг зручним та привабливим для широкого кола споживачів. Унісекс одяг забезпечує комфорт і свободу рухів, дозволяючи людям відчувати себе зручно і впевнено у будь-якій ситуації, відображаючи сучасні тенденції до інклюзії та рівності.

1.5. Відомі дизайнери та їх внесок у розвиток унісекс моди

Розвиток унісекс моди значною мірою залежав від креативності та новаторства відомих дизайнерів, які своїми роботами пропагували гендерну нейтральність та універсальність одягу. Їхній внесок допоміг сформувати сучасні уявлення про моду, де межі між чоловічим та жіночим одягом є менш вираженими.

Одним із найвпливовіших дизайнерів є Ів Сен-Лоран, який активно пропагував ідею унісекс моди. В 1966 році він створив культовий костюм «Le Smoking» для жінок, який був адаптацією чоловічого смокінга. Цей костюм став

символом емансипації жінок і показав, що одяг не повинен мати гендерних обмежень. «Le Smoking» відзначився своїм строгим дизайном і елегантністю, надавши жінкам можливість виражати свою силу і незалежність через моду. Сен-Лоран продовжив експериментувати з гендерними ролями у своїх колекціях, створюючи одяг, який одночасно був елегантним і доступним для обох статей.

Рей Кавакубо, засновниця бренду *Comme des Garçons*, є однією з провідних фігур унісекс моди. Вона створює одяг, який часто не піддається традиційній гендерній класифікації, використовуючи авангардні дизайни та нестандартні форми. Кавакубо порушує традиційні уявлення про красу і функціональність, створюючи одяг, що є своєрідним викликом для суспільних норм. Її колекції відзначаються використанням різних текстур, асиметричних ліній та багатошарових конструкцій, що робить її одяг універсальним і підходящим для всіх.

Йоджі Ямамото, ще один японський дизайнер, відомий своїми андрогінними колекціями, які зневажають традиційні гендерні ролі. Його одяг відзначається простими лініями, широкими силуетами та нейтральними кольорами, що робить його ідеальним прикладом унісекс моди. Ямамото створює речі, які можуть носити як чоловіки, так і жінки, підкреслюючи важливість індивідуального стилю над гендером. Він активно використовує чорний колір як основу своїх колекцій, що додає їм універсальності та елегантності.

Жан-Поль Готьє завжди був відомий своїм революційним підходом до моди. Його колекції часто включали елементи, що руйнували гендерні стереотипи. Наприклад, у 1980-х він ввів у моду чоловічі спідниці, кидаючи виклик традиційним уявленням про чоловічу моду. Готьє активно досліджував ідею гендерної флюїдності у своїх роботах, сприяючи популяризації унісекс одягу. Його шоу завжди були яскравими і провокативними, відзначаючись інноваційними підходами до дизайну і стилю.

Фібі Філо, колишня креативна директорка бренду *Céline*, відома своїм мінімалістичним підходом до дизайну. Вона створювала колекції, які були

одночасно елегантними та комфортними, підходячи для будь-якої статі. Її робота сприяла розвитку унісекс моди завдяки використанню простих ліній та нейтральних кольорів, що підходили для будь-кого. Філо фокусувалася на створенні одягу, який був би практичним і стильним, незалежно від гендерних обмежень.

Грейс Вельс Боннер, британська дизайнерка, відома своїми інноваційними підходами до гендерної нейтральності. Вона створює колекції, що досліджують і розмивають межі між чоловічою та жіночою модою, поєднуючи традиційні африканські мотиви з сучасними елементами. Її роботи підкреслюють важливість культурного та гендерного розмаїття в моді. Вельс Боннер використовує різні текстури, кольори і силуети для створення одягу, що підходить для будь-якої статі, сприяючи інклюзії та рівності у модній індустрії.

Відомі дизайнери відіграли ключову роль у розвитку унісекс моди, пропагуючи ідеї гендерної нейтральності та універсальності у своїх роботах. Ів Сен-Лоран, Рей Кавакубо, Йоджі Ямамото, Жан-Поль Готьє, Фібі Філо та Грейс Вельс Боннер внесли значний внесок у модну індустрію, кидаючи виклик традиційним уявленням про одяг та створюючи колекції, що підходять для всіх, незалежно від гендеру [6, 7]. Їхні роботи продовжують впливати на сучасну моду, сприяючи розвитку більш інклюзивного та різноманітного підходу до дизайну одягу.

1.6. Використання мотивів японської архітектури у сфері моди

Використання мотивів японської архітектури у сфері моди стало популярним напрямком серед дизайнерів, які шукають нові джерела натхнення. Японська архітектура відома своїми унікальними рисами, такими як мінімалізм, гармонія з природою, використання традиційних матеріалів і сучасних технологій. Ці елементи стали джерелом творчих ідей для багатьох дизайнерів, що прагнуть створювати інноваційні та естетично привабливі колекції.

Мінімалізм у японській архітектурі характеризується чистими лініями, простими формами та акцентом на функціональність. У моді цей підхід виражається через створення одягу з мінімальною кількістю деталей та декору. Дизайнери, такі як Йоджі Ямамото і Рей Кавакубо, використовують мінімалістичні принципи у своїх колекціях, створюючи одяг, який є одночасно стильним та універсальним. Монохромні кольорові схеми, відсутність зайвих прикрас та прості силуети роблять цей одяг привабливим для широкої аудиторії.

Інтеграція природи у дизайн є ключовим елементом японської архітектури. Це досягається через використання природних матеріалів, таких як дерево, бамбук, камінь, і через планування, що враховує природний ландшафт та навколишнє середовище. У моді це відображається у використанні екологічно чистих матеріалів, таких як органічна бавовна, льон та шовк, а також у кольорових схемах, що імітують природні відтінки. Дизайнери також використовують принти та візерунки, натхненні природою, щоб створити гармонійні та екологічно свідомі колекції.

Традиційні матеріали та техніки є важливою частиною японської культурної спадщини. У моді це виражається через використання традиційних текстильних технік, таких як шиборі (фарбування тканини шляхом зав'язування) та сашико (техніка вишивки для зміцнення тканини). Дизайнери, такі як Іссей Міяке, відомі своєю майстерністю у використанні традиційних технік для створення сучасного одягу. Це не тільки зберігає культурну спадщину, але й додає одягу унікальності та автентичності.

Японська архітектура відома своєю здатністю поєднувати традиції з інноваціями. Це відображається у використанні передових технологій та матеріалів у будівництві. У моді це означає використання високотехнологічних тканин, таких як водонепроникні мембрани, матеріали, що дихають, та текстиль з інтегрованими технологіями. Такі матеріали забезпечують не тільки комфорт, але й функціональність, роблячи одяг придатним для різних умов та активностей.

Концепція ваби-сабі, що цінує простоту, природність та недосконалість, є важливим елементом японської естетики. У моді це виражається через

використання природних текстур, нерівномірного фарбування, ручної роботи та інших елементів, що підкреслюють унікальність кожного виробу. Дизайнери, натхненні ваби-сабі, створюють одяг, який відображає природну красу та індивідуальність кожного виробу, приймаючи недосконалості як частину його шарму [11].

Просторове мислення в японській архітектурі включає планування відкритих просторів, світлових рішень та інтеграцію внутрішнього та зовнішнього середовищ. У моді це відображається в дизайні одягу, який враховує рух і динаміку тіла. Дизайнери створюють крій та об'ємні форми, що реагують на рух людини, забезпечуючи комфорт та функціональність. Це робить одяг не тільки стильним, але й зручним для носіння у різних умовах.

Мотиви японської архітектури широко використовуються у сфері моди, надихаючи дизайнерів на створення інноваційних та естетично привабливих колекцій. Мінімалізм, гармонія з природою, використання традиційних матеріалів та технік, сучасні технології, естетика ваби-сабі та просторове мислення – ці елементи стають важливими джерелами натхнення, що дозволяють створювати одяг, який відображає сучасні тенденції та відповідає потребам сучасного споживача. Інтеграція японських архітектурних мотивів у моду сприяє розвитку інклюзивності, екологічної свідомості та унікальності у сучасній модній індустрії.

Висновки до першого розділу

1. Проаналізовано історичний контекст розвитку футуризму в японській архітектурі. Дослідження показало, що футуризм у японській архітектурі відображав величезні технологічні та культурні зміни, що відбувалися в країні на протязі століть. Визначено основні риси футуризму, такі як використання сучасних матеріалів, мінімалістичний дизайн і прагнення до інновацій.

2. Розглянуто еволюцію унісекс одягу, зосередившись на історичних трансформаціях та сучасних трендах. Результати аналізу показали, що унісекс мода стала значимим елементом сучасного модного світу, відображаючи тенденції до рівності та розмаїття. Також зазначили основні характеристики унісекс одягу, які включають у себе не лише стиль, а й комфорт та практичність, відповідно до потреб сучасного споживача.

3. Проаналізовано внесок відомих дизайнерів у розвиток унісекс моди та їх вплив на модну індустрію. Нами було розглянуто приклади видатних творчих особистостей, які вплинули на формування унісекс стилю та популяризацію цього напрямку. Нами було досліджено використання мотивів японської архітектури у сучасній моді, вказавши на їхню роль у творенні інноваційних концепцій та стилів у модному дизайні.

4. Досліджено, що все більше модних дизайнерів та брендів звертаються до японської архітектури як джерела натхнення для своїх колекцій. Вони бачать у японських мотивах і формах не лише естетичну привабливість, але й можливість втілення сміливих концепцій та ідей у своїх роботах. Це свідчить про широкий вплив японської культури на світовий модний ринок і підкреслює значення вивчення зв'язку між архітектурою та модою.

РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

2.1. Аналіз сучасного напрямку моди

Сучасна модна індустрія постійно еволюціонує, відображаючи суспільні та культурні зміни, які відбуваються у світі. Подорожуючи через різноманітні тенденції та впливи, мода не лише відтворює, але й активно формує культурний ландшафт та відображає сучасні цінності. Деякі з найактуальніших тенденцій у моді наразі включають в себе такі як: гендерно-нейтральний одяг, сталеві тони та мінімалізм, екологічна стійкість, етнічні мотиви, технологічні інновації.

Гендерно-нейтральний одяг відображає сучасний рух у суспільстві до більшого розуміння та прийняття різноманітності гендерних ідентичностей. Цей тип одягу стає символом рівності та відкритості, сприяючи створенню простору для виразу особистої ідентичності, незалежно від стереотипів, пов'язаних зі статевою приналежністю. Сприйняття гендерно-нейтрального одягу відображає зміну уявлень про гендерну ідентичність та вираження особистості. Це створює можливості для кожного індивідууму вибирати стиль одягу, який відповідає його чи її уявленням про себе, незалежно від традиційних стереотипів (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Гендерно-нейтральний одяг

Сучасна модна індустрія виявляє схильність до приглушених кольорів та мінімалістичних силуетів, що стає ключовими рисами багатьох колекцій. Сталеві тони, такі як бежевий, сірий, чорний та білий, вважаються основою мінімалістичного стилю, оскільки вони дозволяють зосередитися на формі, текстурі та деталях одягу [10].

Тенденція до мінімалізму відображає прагнення до простоти та елегантності в одязі. Силуети стають більш простими та збалансованими, з уникненням зайвих деталей та прикрас. Чисті лінії та геометричні форми набувають пріоритету, створюючи зосереджений та вишуканий вигляд.

Мінімалістичний підхід до дизайну дозволяє підкреслити елегантність та класичність одягу, забезпечуючи його універсальність та носійність в різних ситуаціях. Такий підхід може бути особливо привабливим для тих, хто цінує простоту, стиль та функціональність у своєму образі (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Одяг з мінімалістичним та класичним підходом

Зростаюча увага до екологічних питань стала важливим фактором у модній індустрії, що призводить до значних змін у способі виробництва та споживання модного одягу. Відчуття відповідальності за природу та середовище спонукає бренди до розробки та впровадження екологічно стійких матеріалів та методів виробництва [18, 30].

З одного боку, це означає збільшення виробництва матеріалів з відновлюваних джерел, таких як органічний бавовна, бамбук, конопля та інші матеріали, що є біорозкладними. Ці матеріали мають менший негативний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини порівняно з традиційними синтетичними тканинами [32].

З іншого боку, багато брендів зосереджуються на зменшенні відходів та використанні більш екологічних методів виробництва, таких як використання відходів та відновлення матеріалів для нових продуктів, ефективне використання води та енергії, а також зменшення викидів CO₂ під час транспорту та виробництва [58]. Ці практики сприяють створенню більш стійкої та екологічно збалансованої модної індустрії, яка враховує потреби сучасного споживача та дбайливо ставиться до навколишнього середовища (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Одяг з екологічно стійких матеріалів

Етнічні мотиви в моді – це глибоке та багатогранне явище, яке відображає інтерес дизайнерів і споживачів до культурного розмаїття та традицій. Етнічні мотиви надають одягу унікальності та ідентичності. Вони включають різноманітні принти та вишивки, які є характерними для конкретних культур та регіонів. Наприклад, африканські воскові принти, індійська вишивка зі складними візерунками або українська вишиванка з геометричними орнаментами є відображенням багатовікових традицій (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Етнічні мотиви в колекціях одягу

Через використання етнічних елементів у сучасних колекціях дизайнери сприяють збереженню та популяризації культурної спадщини. Етнічні мотиви часто мають глибокий символічний зміст. Кожен візерунок або орнамент може розповідати історію, передавати певні ідеї чи вірування. Наприклад, традиційні японські орнаменти кандзасі часто містять символіку природи і сезонів, а кельтські вузли відображають ідеї безкінечності та духовного зв'язку.

Сучасні дизайнери часто переосмислюють традиційні етнічні елементи, адаптуючи їх до сучасних тенденцій [37]. Це включає використання нових матеріалів, технік та стилізацій, що дозволяє створювати новаторські та трендові колекції. Наприклад, традиційні орнаменти можуть бути виконані в сучасних кольорових схемах або з використанням високотехнологічних тканин.

У глобалізованому світі модні колекції все частіше включають елементи з різних культур, створюючи унікальні та еkleктичні поєднання. Це сприяє взаємному збагаченню та розумінню між різними культурами. Наприклад, поєднання мексиканських вишивок з африканськими принтами або індійських орнаментів з японськими мотивами може створити новий, багатий на сенси дизайн.

Зростаючий інтерес до етичної моди також сприяє використанню етнічних елементів. Багато дизайнерів співпрацюють з місцевими майстрами, забезпечуючи чесну оплату праці та підтримуючи екологічні методи виробництва [12]. Це дозволяє не тільки створювати якісні та автентичні вироби, але й сприяти сталому розвитку спільнот. Тому етнічні мотиви в моді є потужним інструментом для вираження культурного багатства та творчості. Вони не тільки прикрашають сучасні колекції, але й несуть важливі культурні та соціальні меседжі, сприяючи збереженню та розвитку традицій.

Розглянувши технологічні інновації, які значно трансформують модну індустрію та відкриваючи нові можливості для дизайнерів і виробників, бачимо, декілька ключових технологічних досягнень, які вже зараз впливають на виробництво одягу та аксесуарів. Наприклад 3D-друкування або адитивне виробництво революціонізує процес створення одягу та аксесуарів. Така технологія дозволяє виготовляти складні та детальні предмети без потреби в традиційних інструментах та формах [45, 48].

Дизайнери можуть створювати одяг та аксесуари, які ідеально підходять до анатомії конкретної людини. 3D-друкування дозволяє використовувати лише необхідну кількість матеріалів, зменшуючи відходи. Можливість створення складних геометричних форм і текстур, які важко досягти традиційними методами. Прикладом може бути компанія Iris van Herpen, яка використовує 3D-друк для створення авангардного та футуристичного одягу.

Також важливими є інтелектуальні тканини (Smart Fabrics). Інтелектуальні тканини мають інтегровані технологічні властивості, які дозволяють їм реагувати на зовнішні умови або взаємодіяти з користувачем. Одяг, який змінює колір в залежності від температури чи освітлення. Тканини, що можуть відстежувати біометричні дані, такі як частота серцевих скорочень, температура тіла або рівень активності. Одяг з вбудованими нагрівальними елементами для забезпечення комфорту в холодну погоду.

Клієнти можуть приміряти одяг віртуально, використовуючи додатки з технологією AR, що підвищує зручність покупок онлайн. Дизайнери

використовують VR для створення та візуалізації своїх колекцій в тривимірному просторі, що спрощує процес розробки та тестування.

На сьогодні в сучасності також використовують машинне навчання, штучного інтелекту, яке відкриває нові горизонти в аналізі тенденцій та персоналізації модних пропозицій. AI аналізує великі обсяги даних із соціальних мереж та інших джерел для передбачення майбутніх модних тенденцій. В свою чергу, інтернет-магазини використовують AI для рекомендацій товарів на основі уподобань та поведінки користувачів.

Технологічні досягнення сприяють розвитку сталих практик у модній індустрії. Наприклад використання біорозкладних матеріалів, таких як тканини з грибів або водоростей, знижує екологічний вплив виробництва одягу. Технології переробки старих текстильних виробів у нові матеріали допомагають зменшити кількість текстильних відходів [13].

Таким чином, технологічні інновації не лише змінюють процес створення модного одягу, але й відкривають нові можливості для вираження індивідуальності, підвищення комфорту та зменшення екологічного впливу.

2.2. Вплив сучасної моди на унісекс дизайн

Розвиток унісекс дизайну у моді відбувся під впливом різних мистецьких напрямків та культурних явищ. Деконструктивізм, мінімалізм, концептуалізм, масова та поп-культура, а також фетишизація певних зразків та символів сприяли створенню одягу, який підходить для обох статей. В результаті, унісекс мода стала популярною як у повсякденному одязі (*prêt-a-porter*), так і у високій моді (*haute couture*).

Вплив сучасної моди на унісекс дизайн можна розглянути через кілька ключових аспектів [14].

1. Популярні стилі. Сучасна мода активно включає в себе стилі, які легко адаптуються до унісекс дизайну [28, 44]:

- спортивний шик – це одяг у спортивному стилі, як-от худі, тренувальні штани, кросівки та футболки, часто є унісекс завдяки своїй простоті та зручності;
- мінімалізм – це чисті лінії, прості силуети та нейтральні кольори роблять мінімалістичний одяг популярним серед усіх статей;
- стрітстайл – це молодіжний вуличний стиль, що включає широкі штани, куртки оверсайз та футболки з принтами, легко адаптується до унісекс тенденцій.

2. Колірна палітра. Кольори грають важливу роль в унісекс дизайні, і сучасні тенденції відображають зсув до більш універсальних відтінків:

- нейтральні кольори, а саме відтінки білого, чорного, сірого, бежевого та оливкового є основними для унісекс одягу;
- яскраві акценти, які використовуються – це найчастіше яскраві кольори, такі як червоний, синій, жовтий, які також можуть бути універсальними та підходити всім;
- пастельні відтінки – це м'які пастельні кольори, такі як ніжно-рожевий або м'ятний, стають популярними у унісекс дизайні завдяки їхній нейтральності.

3. Фактури та матеріали. Матеріали та текстури в унісекс моді також грають важливу роль. Джинсові вироби, такі як джинси, куртки та сорочки, є універсальними та популярними серед усіх статей. Натуральна бавовна забезпечує комфорт і практичність, що робить її ідеальною для унісекс одягу. Вовна та трикотаж часто використовуються для створення светрів, шарфів та іншого одягу, який підходить для всіх.

4. Конструкція та крої. Дизайн та крій одягу також адаптуються до унісекс підходу, наприклад:

- оверсайз – цей одяг є популярним завдяки своїй універсальності та комфорту. Куртки, светри та футболки оверсайз підходять для всіх, незалежно від статі;

- прямий крій, який є без акценту на талії або інших гендерних характеристиках робить одяг універсальним;
- симетрія та багат шаровість, конструкцій додає цікавості та підходить для всіх.

5. Тенденції у використанні матеріалів та конструкцій. Сучасні тенденції також включають нові підходи до матеріалів та конструкцій, що впливають на унісекс дизайн такі як:

- екологічні матеріали, які вироблені з екологічно чистих та перероблених матеріалів, таких як органічна бавовна або перероблений поліестер, стає важливим трендом у унісекс моді;
- інноваційні тканини, що забезпечують комфорт та функціональність, як-от тканини, що дихають або швидко сохнуть, популярні у унісекс одязі;
- функціональні деталі, які включають в себе функціональні елементи, такі як великі кишені, знімні капюшони або регульовані елементи, що додають універсальності та практичності.

Унісекс дизайн в сучасній моді відображає зміни у суспільстві та прагнення до більшої гендерної рівності та індивідуальності. Популярні стилі, кольори, фактури та матеріали разом із інноваційними конструкціями створюють одяг, який підходить для всіх, незалежно від статі. Цей тренд не тільки робить моду більш інклюзивною, але й сприяє розвитку нових креативних рішень у дизайні.

2.3. Визначення типу та образу споживача

Профіль споживача грає важливу роль у створенні унісекс одягу, визначаючи його характеристики, стиль та функціональність. Унісекс одяг орієнтується на широкий спектр споживачів різних вікових груп та соціальних страт, але часто звертається до молодіжного та молодіжно-орієнтованого сегменту. Відповідно віку, гнучкість унісекс одягу дозволяє привертати споживачів різних вікових категорій, але особливу увагу зазвичай приділяють

молодіжжі та молодим дорослим віком від 18 до 35 років. Залежно від стилю життя, унісекс одяг приваблює тих, хто веде активний спосіб життя, цінує комфорт та практичність у гардеробі. Це можуть бути молоді люди, творчі особистості, які шукають універсальні рішення для різних сфер життя.

Профіль споживача унісекс одягу відображає сучасні модні тенденції, а також інтерес до експериментів зі стилем та самовираження через одяг. Вплив профілю споживача на створення унісекс одягу полягає в тому, що він диктує вимоги до дизайну, матеріалів та функціональності. Розуміння потреб та вподобань цільової аудиторії дозволяє дизайнерам створити колекцію, яка відповідає їхнім очікуванням та вимогам, що робить її більш привабливою для споживачів. Фокусуючись на конкретній віковій групі, дизайнер може краще розуміти їхні потреби, прагнення та стильові вподобання, що в свою чергу дозволить створити колекцію, яка буде відповідати їхнім очікуванням та зацікавленості. Такий підхід також сприятиме формуванню більш спрямованої маркетингової стратегії та забезпечить ефективну комунікацію з метою залучення цільової аудиторії до колекції.

Одяг унісекс став особливо популярним серед різних соціальних груп, але особливою популярністю користується в молодіжному сегменті. Молоді люди, включаючи студентів, молодих професіоналів та творчих особистостей, активно обирають цей стиль одягу для самовираження та вираження своєї унікальності. Загальний попит на унісекс одяг свідчить про суспільний тренд до більшої відкритості та толерантності в питаннях гендерної рівності та ідентичності. Цей стиль одягу сприяє формуванню інклюзивного та рівноправного середовища, де кожна особистість може вільно виражати себе через моду. Таким чином, унісекс одяг стає не лише модним явищем, але й символом соціальних змін та прогресивного підходу до гендерних питань у суспільстві [19, 20].

Для данної колекції цільовою аудиторією будуть як жінки так і чоловіки віком від 18 до 25 років. Це молода та енергійна аудиторія, яка веде активний спосіб життя та пов'язана з творчою сферою. Одяг з цієї колекції призначений для тих, хто шукає стильні та сучасні рішення в гардеробі, що дозволять вільно

виражати свою індивідуальність та стиль. Така колекція розрахована на шанувальників сучасних тенденцій моди та культурного життя. Розроблений одяг включає в себе атрибутику, яка відображає естетику та енергію молодіжного середовища. Він поєднує в собі елементи футуризму та сучасного стилю, що робить його привабливим для активних та креативних особистостей.

Одяг з цієї колекції також відповідає вимогам сучасного життя, де люди постійно знаходяться в русі та беруть участь у різних подіях та заходах. Він поєднує в собі стильність з комфортом та зручністю, що робить його ідеальним вибором для відвідування вечірок, концертів, виставок чи інших заходів, де важливо виглядати стильно та відчувати себе комфортно.

2.4. Трансформація творчого джерела в модель-образ

У процесі створення авторської колекції одягу важливим етапом є перетворення творчих ідей у конкретні модель-образи. Цей процес передбачає глибоке дослідження джерел натхнення, які можуть включати культурні, історичні, мистецькі та соціальні аспекти, і їх подальшу інтерпретацію в дизайні одягу. Творче натхнення служить основою для розвитку оригінальних концепцій, які згодом перетворюються на конкретні моделі. Кожна модель повинна втілювати основні ідеї та стилістичні особливості, закладені на початковому етапі розробки. Цей процес не лише додає унікальності колекції, але й забезпечує її цілісність та гармонійність [15, 38].

Аналізуючи джерела натхнення футуризму в японській архітектурі післявоєнних років, можна побачити течію метаболізму, яка відповідала потребам тогочасного та навіть сучасного суспільства Японії. На сьогодні найвідомішим реалізованим проєктом руху метаболізму є вежа-капсула «Накагін» у Токіо. Ця споруда, спланована архітектором Курокава Кісьо, який вважається одним із засновників метаболізму, демонструє принципи руху через свою модульну структуру та здатність до адаптації (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Вежа-капсула «Накагін», Курокава Кісьо, 1972 р.

Архітектор Курокава Кісьо називав свою концепцію «Кочівний будинок», конструкція якого, складалася з бетону та металевих стрижнів, до яких прикріплені металеві капсули, що нагадують транспортні контейнери. Оскільки ці капсули не були нерозривно пов'язані з основною конструкцією, їх можна було знімати та переміщувати без руйнування будівлі. Це дозволяло власникам капсул переїжджати з місця на місце разом зі своїм житлом. У результаті капсули стали своєрідним «готелем» для туристів та поціновувачів архітектури, адже їхній внутрішній дизайн такий же незвичний, як і зовнішній вигляд (рис. 2.2., 2.3).

Рис. 2.2. Вежа-капсула «Накагін», Курокава Кісьо, вид зсередини

Рис. 2.3. Вежа-капсула «Накагін», Курокава Кісьо, вид зсередини.

Отже, виходячи з вищезазначених аспектів архітектури, які нас зацікавили, ми отримали натхнення для створення чогось нового і сучасного. Це вплинуло на наш підхід до розробки власної колекції одягу, де архітектурні елементи були використані для додання інноваційності та унікальності нашій продукції.

Дизайнерка одягу Болор Амгалан у 2015 році створила колекцію одягу, яка вражає своєю трансформаційною природою, нагадуючи про ті самі капсули-квартири. В одязі Болор А. виявляється дух інноваційності та гнучкості, які характеризували рух метаболізму в архітектурі. Її моделі дозволяють людям виражати себе та адаптуватися до змін оточуючого середовища, створюючи відчуття мобільності та пристосованості, подібно до концепцій метаболічного міста. Такий підхід до дизайну одягу відкриває нові можливості для вираження індивідуальності та адаптації до швидкозмінного світу (рис. 2.4) [21].

Рис. 2.4. Metabolism SS15, Look 3,
Bolor Amgalan

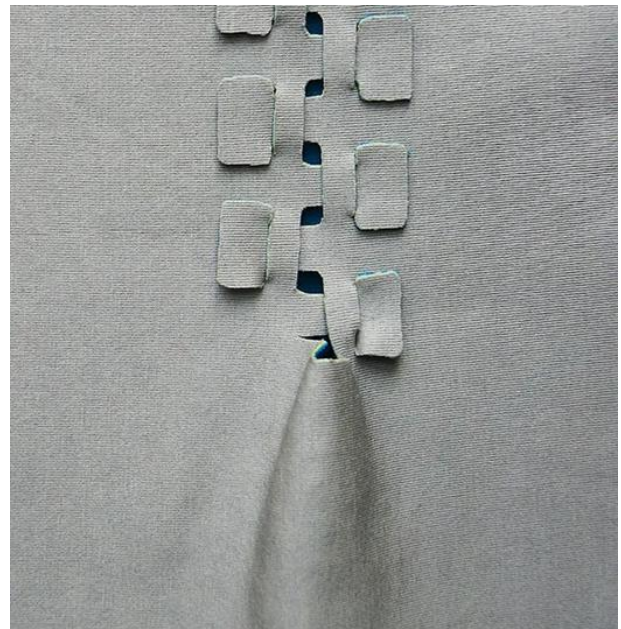

Рис. 2.5. Metabolism SS15, Sample swatch ,
Bolor Amgalan.

Перш за все, створюючи свою колекцію, вона дотримувалася принципів безвідходного виробництва, оскільки одна з головних цілей метаболізму полягає у збереженні гармонії з природою. За її словами, цей задум потребував тривалого

експериментування з тканинами та створення нових форм шляхом склеювання та скріплення різних за складом, властивостями та товщиною тканин (рис. 2.5).

У процесі розробки своєї колекції вона створила власний текстильний «пазл» («box textile»), де кожна так звана «коробка» була створена за допомогою оригінальної теселяційної системи. Ця система дозволяла уникнути утворення зайвих відходів, адже кожна деталь точно вписувалася в загальну структуру, подібно до складання пазлу. Такий підхід не лише сприяв збереженню ресурсів, а й створював унікальний та естетично привабливий вигляд одягу, що відповідав ідеалам екологічності та інноваційності (рис. 2.6) [22].

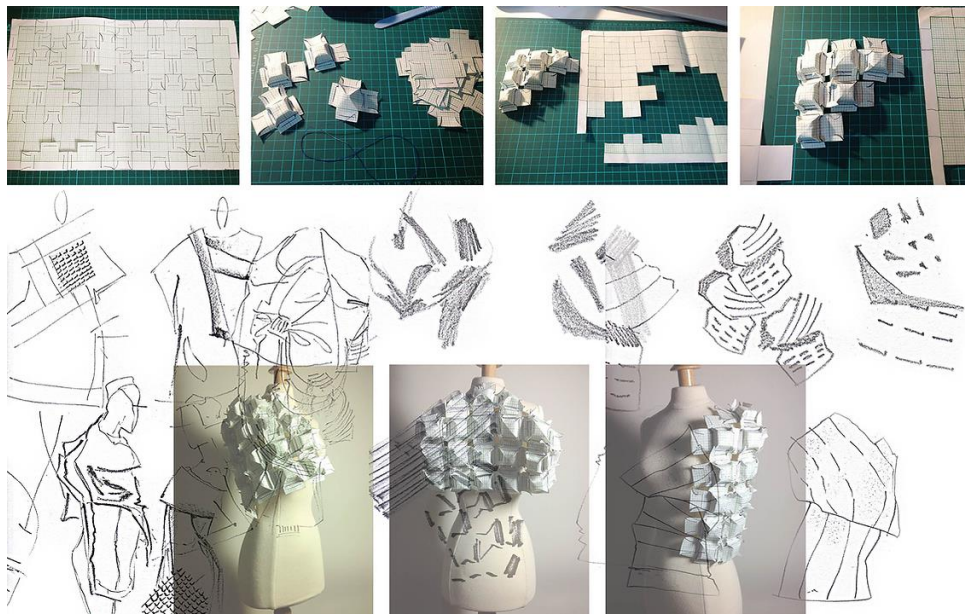

Рис. 2.6. Metabolism SS15, Sample swatch , Bolor Amgalan.

Надихнута вежею «Накагін», дизайнерка використовувала її як відправну точку для розробки унікальних дизайнів тканин. Вона використовувала лазерне різання для створення тканин без відходів, що дозволило їй ефективно використовувати матеріали та зменшити вплив на навколишнє середовище. Таким чином, вона поєднала концепції метаболізму в архітектурі з принципами екологічного дизайну в одязі, створюючи унікальні та ефективні рішення для своїх творінь (рис. 2.7) [23].

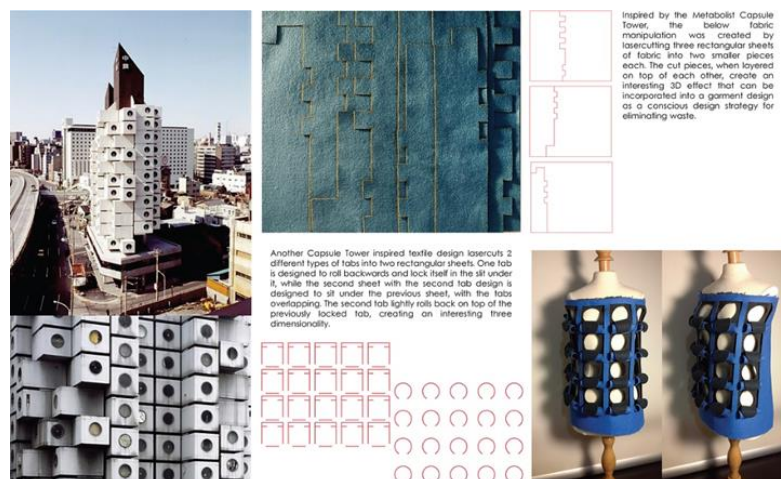

Рис. 2.7. Metabolism SS15, Bolor Amgalan.

Ще одним цікавим методом, який вона використовувала у своїй роботі, був метод «розріз і вкладка» («slit & tab»). З його допомогою вона створювала фігурні розрізи на тканині, що дозволяли формувати різні об'єми та трансформувати одяг відповідно до різних смаків і потреб. (рис. 2.8) [16, 17].

Рис. 2.8. Metabolism SS15, Bolor Amgalan.

Отже проаналізовано шляхи трансформації творчого джерела в модель-образ на прикладі робіт сучасних дизайнерів.

2.5. Композиційна побудова та формоутворення колекції

Структура та візуальні елементи формоутворення колекції є ключовими аспектами, які визначають її загальний вигляд, стиль та естетичну привабливість. Ці елементи включають в себе не лише вибір тканин та кольорів, а й геометрію

форм, деталізацію, лінії та текстури. Вони працюють разом, щоб створити гармонійну композицію, яка відображає концепцію та ідею за колекцією.

Важливо розглядати структуру колекції як цілісний образ, де кожен предмет одягу взаємодіє з іншими, доповнюючи та підкреслюючи загальний стиль. Візуальні елементи, такі як лінії та форми, можуть бути використані для створення певного настрою або емоційної реакції у глядачів. Кольори та текстури завжди додають глибини та виразності, визначаючи відчуття ідентичності та унікальності кожного виробу [42, 53].

Структура колекції одягу визначає, як саме побудовані та організовані окремі елементи одягу. До основних аспектів структури включають такі як: модульність, трансформаційність, функціональність. Модульність – це можливість поєднання різних частин колекції між собою. Модульні елементи дозволяють створювати різні образи з одних і тих самих речей шляхом зміни їх конфігурації або доповнення новими деталями. Трансформаційність – це здатність одягу змінювати форму або функціональність в залежності від потреб користувача. Функціональність проявляється в практичності та зручності носіння одягу, включаючи розташування кишень, застібок, ременів та інших деталей, які роблять одяг більш зручним та придатним для щоденного використання.

Розглядаючи візуальні елементи можна висловити, що вони визначають естетичну привабливість та унікальність колекції [57]. Основні візуальні елементи включають: форми та силуети, текстури та матеріали, кольорову гамму. В свою чергу кольорова гамма, що використовуються в колекції визначає настрій та емоційний вплив одягу. Кольори та текстури завжди додають глибини та виразності, визначаючи відчуття ідентичності та унікальності кожного виробу.

Формоутворення колекції – це процес створення та розробки форм і силуетів одягу, що визначають загальний вигляд і стиль колекції. Воно включає в себе кілька ключових аспектів, які взаємодіють між собою для досягнення

гармонійного і оригінального результату. Основними аспектами формоутворення є:

- силует, що включає огляд форм та визначення загальних контурів одягу, таких як облягаючий, вільний, асиметричний або геометричний, а також пропорції, які важливо зберігати між різними частинами одягу (наприклад, довжина рукава, ширина плеча, об'єм талії) для досягнення естетично привабливого вигляду;
- деталі конструкції такі як, шви і складки та інші конструктивні елементи, які додають одягу текстурності та об'єму, такі як, застібки та декоративні елементи, гудзики, блискавки, стрічки та інших декоративні деталі, які підкреслюють дизайн і функціональність виробу [56];
- матеріали та текстури відіграють ключову роль у формоутворенні, оскільки різні матеріали можуть надавати виробу різні властивості, такі як жорсткість, еластичність, легкість та відповідно різноманітних текстур які використовують для створення цікавих візуальних і тактильних ефектів [35];
- кольорова гамма, яка використовується в колекції, впливає на загальний настрій і стиль. Важливо враховувати гармонію кольорів та їх відповідність концепції колекції [55];
- функціональність та практичність одягу має бути не лише естетично привабливим, але й зручним у носінні та мати функціональні елементи, такі як кишень, капюшони, регульовані елементи, додають практичності виробам⁴
- модульність та трансформаційність – це те, що надає можливість змінювати форму та вигляд одягу для створення різних образів.

Формоутворення колекції – це комплексний процес, який включає визначення силуетів, конструкторських деталей, вибір матеріалів та кольорів, а також забезпечення функціональності виробів. Це мистецтво гармонійно поєднувати всі ці елементи, створюючи унікальні, стильні та практичні предмети одягу, що відповідають концепції та задуму колекції.

Дана колекція одягу представляє собою ансамбль модних виробів, об'єднаних спільною стилістичною концепцією, яка базується на футуристичних

тенденціях та елементах японської архітектури. Вона створена з метою використання у різноманітних культурних подіях, таких як міжнародні виставки, ярмарки, нічні клуби, презентації та участь у творчих конкурсах. Така колекція пропонує інноваційні рішення в області унісекс-одягу, відтінені відомими якостями японського футуризму та спрямовані на створення унікального стилю, що може еволюціонувати в майбутньому.

Колекція відзначається унікальною концепцією, яка виявляється у використанні футуристичних елементів японської архітектури та сучасних тенденцій моди. Кожен елемент колекції пропонує унікальне поєднання силуетних форм, що відображається у геометричних лініях та асиметричних деталях, що підкреслюють індивідуальний стиль та експериментальний підхід до дизайну. При розробці ескізів цієї колекції було враховано обраний стиль та джерела натхнення, якими є футуризм японської архітектури та вуличний стиль. Колекція призначена для сезону весна-літо, що дає можливість споживачам плавно перейти від утеплених варіантів до більш легкого та літнього одягу.

Дана колекція об'єднує кілька виробів гардероба загальною стилістичною ідеєю, кольоровою гамою та метою. Вона є авторською, оскільки відображає унікальну концепцію одягу, яка може еволюціонувати в майбутньому. Основна структура колекції розроблена за принципом гардероба, де всі елементи доповнюють один одного, створюючи єдину гармонійну композицію. Всі вироби в колекції, будь то верхній або нижній одяг, об'єднані спільною стилістичною ідеєю та концепцією.

Колекція створена таким чином, щоб кожен предмет гардероба був універсальним і взаємозамінним, що дозволяє легко комбінувати різні речі між собою. Це включає як повсякденний одяг, так і елементи верхнього одягу, що можуть бути використані в різних стилістичних комбінаціях. Це забезпечує можливість для споживачів легко адаптувати свій гардероб до різних ситуацій та умов, комбінуючи верхній та нижній одяг відповідно до власних потреб та настрою. Основна структура колекції створює цілісний та взаємодоповнюваний

гардероб, який відповідає сучасним модним тенденціям та потребам цільової аудиторії (рис. В.1).

2.6. Розробка сценарного образу творчої колекції

Процес формування образів для колекції є одним із найважливіших аспектів у створенні успішного модного показу. Він включає в себе не лише розробку одягу, а й створення цілісного образу, що передає ідеї, настрої та емоції, закладені в колекцію. Цей етап потребує ретельної підготовки та креативного підходу, щоб кожен елемент гармонійно поєднувався і сприяв досягненню загальної концепції. Від макіяжу та зачісок до манери поведінки моделей, від музики до освітлення – все це формує єдиний образ, який впливає на сприйняття колекції глядачами та критиками.

Показ колекцій – це важливий етап у житті кожного дизайнера, оскільки він відіграє значну роль у просуванні бренду та майбутньому успіху. Успіх показу залежить не лише від самих моделей одягу, а й від загального сценарного образу, що створює атмосферу та задає тон всьому заходу.

Кожна модель повинна мати певний характер, що підкреслює ідеї та емоції, закладені в колекцію. Це може бути виражено через вираз обличчя, пози, рухи та навіть погляд. Важливо підібрати макіяж та зачіски, які доповнюють одяг та підкреслюють загальний стиль. Манери поведінки, а саме: хода та рухи, є важливими для моделей, що підкреслюють стиль колекції. Це можуть бути плавні, граціозні рухи або, навпаки, різкі та динамічні.

Оформлення сцени, використання різних декорацій та реквізиту допомагає створити унікальну атмосферу, яка занурює глядачів у концепцію колекції. Всі елементи сценарного образу повинні бути гармонійно поєднані між собою, створюючи цілісну картину, яка відображає задум дизайнера.

Головним аксесуаром даної колекції є використання образу унісексу та комфортність, що відображає сучасні тенденції в моді та відповідає принципам метаболізму в архітектурі. Кожен предмет одягу створений з урахуванням

можливості трансформації та адаптації до різних умов і потреб, що дозволяє комбінувати їх між собою для створення унікальних образів. Цей підхід забезпечує не лише візуальну гармонію, а й функціональність, що особливо важливо для сучасного споживача. Унісекс-моделі, які включаються в нашу колекцію, дозволяють не обмежувати себе у виборі одягу за гендерними ознаками, що підкреслює ідеї рівності та інклюзивності.

До колекції, яка базується на ідеях унісексу, комфортності та адаптивності, ідеально підійде взуття, що відображає ці ж принципи. Універсальні та зручні, кросівки підходять для активного міського життя. Вони можуть бути виконані в нейтральних пастельних тонах, що гармоніює з загальною палітрою колекції.

Ідеальні для літнього сезону, також підійдуть сандалі, які забезпечують комфорт і підтримку. Вони можуть мати мінімалістичний дизайн і нейтральні кольори, щоб легко поєднуватися з іншими елементами гардеробу.

Для завершення образів колекції, натхненної ідеями архітектурного метаболізму та унісексу, ми розробили макіяж, який підкреслює індивідуальність та адаптивність кожного образу. Макіяж виконується в природних, пастельних тонах, що гармонійно поєднуються з загальною кольоровою гамою колекції. Основою макіяжу є застосування техніки контурингу, яка створює ефект скульптурного обличчя, підкреслюючи природну красу та надаючи рисам чіткість.

Для надання експресивності образам колекції використаємо різноманітні текстуровані зачіски. Даний стиль зачіски, при якому волосся виглядає природно і невимушено, створює враження легкості та динаміки. Цей ефект надає волоссю об'єм та структуру, підкреслюючи індивідуальність кожного образу і відображаючи ідеї трансформації та адаптивності, закладені в концепцію нашої колекції. Текстуровані зачіски можуть бути виконані за допомогою різних технік, таких як легкі хвилі, ефект мокрого волосся або розтріпані локони, що створює відчуття руху і життя.

Таким чином, наша колекція не тільки відповідає сучасним модним тенденціям, але й втілює в собі ідеї архітектурного метаболізму – адаптивність,

трансформацію та ефективне використання ресурсів. Вона пропонує унікальні рішення для тих, хто цінує індивідуальність, комфорт та функціональність в одязі, створюючи гармонійний баланс між стилем та практичністю.

Висновки до другого розділу

1. Здійснено комплексний аналіз сучасних тенденцій у світі моди, який показав, що унісекс дизайн стає все більш популярним і актуальним напрямом. Сучасна мода все більше тяжіє до інклюзивності та гендерної нейтральності, що дозволяє дизайнерам створювати одяг, який підходить для всіх незалежно від статі.

2. Розглянуто вплив сучасної моди на створення унісекс одягу, відзначено зростаючий попит на такі вироби серед споживачів. Багато брендів та дизайнерів почали включати унісекс елементи у свої колекції, відповідаючи на бажання споживачів мати одяг, який підкреслює їхню індивідуальність без прив'язки до традиційних гендерних ролей.

3. Визначено, що споживачі унісекс одягу шукають комфорт, універсальність та стиль, що підходить для різних ситуацій.

4. Розроблено концепцію дизайн-проектування авторської колекції одягу, що поєднує елементи сучасного метаболізму та унісекс стилю. Натхнення японським архітектурним метаболізмом дозволило впровадити принципи трансформації та мобільності в одяг, що робить його функціональним та адаптивним до різних умов.

5. Детально розглянуто структуру та візуальні елементи формоутворення колекції, що базуються на принципах трансформації та мобільності, натхнених японським архітектурним метаболізмом.

6. Сформовано гармонійні образи, які відповідають загальній темі колекції та задовольняють естетичні і функціональні вимоги цільової аудиторії.

Таким чином, другий розділ демонструє повний цикл створення унікальної авторської колекції одягу, від аналізу сучасних тенденцій до розробки конкретних образів, що відображають інноваційний підхід та відповідають вимогам сучасної моди. Результати проведеної роботи дозволяють створити колекцію, яка не тільки відображає сучасні тенденції, але й задає нові стандарти унісекс дизайну та функціональності.

РОЗДІЛ 3

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

3.1. Впровадження концепції у виготовлення моделей одягу

Однією з ключових аспектів при створенні одягу є визначення концептуальної побудови, яка значною мірою впливає на задумку та реалізацію колекції. Наша колекція натхненна ідеями японського метаболізму та архітектури, зокрема вежею «Накагін». Вона ґрунтується на ідеї інтеграції елементів з різних субкультурних стилів у єдиний образ, що дозволяє нам експериментувати з новими формами та дизайнерськими рішеннями, які виникають на стику різних культурних впливів.

Натхненні архітектурними мотивами та ідеями мобільності й трансформації, ми створюємо унікальні моделі, які поєднують у собі традиційні елементи з авангардними акцентами. Це дозволяє досягти гармонійного поєднання минулого та майбутнього у моді. Змішування субкультурних стилів та архітектурних концептів надає можливість втілити неповторні дизайнерські рішення, що відображають багатогранність сучасного суспільства. Такий підхід дозволяє нам виходити за межі традиційних уявлень про моду, створюючи одяг, який відображає індивідуальність та творчий потенціал. Ми інтегруємо різні текстури, форми та кольори, щоб кожен елемент гардеробу був не лише стильним, але й функціональним, забезпечуючи комфорт та свободу рухів.

У нашій колекції повинні використовуватись геометричні форми, асоційовані з архітектурними мотивами вежі «Накагін», а також інноваційні технології та матеріали для створення унікальних текстур та структур. Пастельна бежева палітра додає нашій колекції ніжності та елегантності, забезпечуючи універсальність та сучасний вигляд.

Колекція інспірована вежею «Накагін», що відома своєю сучасною та інноваційною архітектурою. Ми хочемо відтворити дух трансформації та

мобільності в кожному елементі нашого одягу, надаючи можливість перетворювати його для створення різних образів та виразу індивідуальності.

Геометричні форми, що будуть присутні в нашій колекції, асоціюватимуться з архітектурними мотивами вежі «Накагін», додавши їй сучасного та елегантного вигляду. Ми використовуємо інноваційні технології та матеріали для створення унікальних текстур та структур, які надають нашому одязі відмінність та вишуканість.

Таким чином, кожен елемент нашої колекції не лише втілює в собі ідеї трансформації та мобільності, але й є втіленням сучасної архітектурної естетики, сприймаючи її унікальні риси та характер.

Колірна гамма нашої колекції повинна відзначатись пастельними світлими та бежевими відтінками, які додають ніжності та тепла кожному елементу одягу. Бежеві тони додають колекції класичності та елегантності, в той час як пастельні відтінки надають їй легкості та свіжості. Така колірна палітра підкреслює універсальність нашої колекції, роблячи її підходящою для будь-якої ситуації та обставин.

Розуміючи важливість універсальності та інклюзивності, наша колекція також орієнтована на унісекс-стиль. Ми створюємо одяг, який не має статевих меж і може бути однаково стильним та комфортним для будь-якої людини, незалежно від їхньої ідентифікації. Унісекс-підходи виявляються в кольорах та формах, у використанні матеріалів та конструкціях. Наші моделі створені таким чином, щоб вони були гнучкими та пристосованими до різних типів фігур і стилів.

Створюючи колекцію ми експериментували з новими формами, текстурами та дизайнерськими рішеннями, щоб створити унікальний стиль, який міг би еволюціонувати разом з нашою аудиторією. Наша колекція відповідає інноваційним рішенням в унісекс-одязі, які відображають дух японського футуризму та метаболізму, розширюючи межі традиційного уявлення про моду.

Структура нашої колекції побудована на принципах модульності та трансформації. Вона включає:

- модульність, де кожен елемент одягу розроблений з урахуванням можливості комбінування з іншими частинами колекції, дозволяє створювати різні образи, змінюючи лише деякі деталі;

- трансформаційність – це те, що можна адаптувати до різних умов і потреб, знімні елементи, змінні аксесуари та регульовані деталі роблять одяг гнучким і багатофункціональним;

- функціональність є важливим аспектом зручності і практичності такі як: кишені, застібки, реміні та інші деталі продумані таким чином, щоб забезпечити максимальний комфорт і зручність у носінні [24].

Надихаючись вежею «Накагін», ми прагнули відобразити її дух у кожному елементі нашої колекції, тому структура та візуальні елементи нашої колекції поєднують в собі архітектурні концепції, інноваційні матеріали та пастельну палітру, що дозволяє створювати унікальні та стильні образи, відповідні сучасним тенденціям моди.

3.2. Опис зовнішнього вигляду моделей колекції

Один з ключових аспектів створення колекції полягає в описі зовнішнього вигляду моделей, які втілюють головну ідею та концепцію дизайну. Цей елемент відіграє важливу роль у передачі естетичного відображення колекції та її основного послання. Детальний опис зовнішності моделей дозволяє краще зрозуміти спосіб, якими вони інтерпретують концепцію дизайну через свій зовнішній вигляд, стиль та вираз.

У кожній моделі нашої колекції ми прагнемо втілити головну ідею нашого дизайну, що є важливим аспектом створення унікального образу. Опис зовнішнього вигляду моделей, який відображає головну концепцію колекції, включає в себе докладний аналіз елементів дизайну та їх взаємодії з загальним стилем. Кожна модель створюється з урахуванням унікальних деталей, таких як кольори, фактури, фасони та аксесуари, щоб передати ідею і концепцію колекції у найкращий спосіб.

Обрані нами ескізи моделей не лише відображають головну ідею колекції, але й є дуже універсальними та практичними у використанні. Вони представляють собою широкий спектр призначень і можуть бути ідеальним доповненням до будь-якого гардеробу. Ці моделі відповідають не лише повсякденним, а й діловим та святковим образам, що робить їх універсальними та практичними у різних ситуаціях. Крім того, ескізи моделей адаптовані під сучасні тенденції моди сезону весна-літо 2023 року, що робить їх актуальними та відповідними поточному модному контексту. Вони відображають дух часу та відповідають вимогам сучасних споживачів. Саме ці моделі спрямовані на жінок молодіжної групи споживачів, що дозволяє нам націлено задовольняти потреби та очікування цільової аудиторії. Вони підкреслюють індивідуальність та стиль молодих жінок, допомагаючи їм виражати себе через моду та стиль.

Таким чином, ми зробили вибір п'яти моделей, який був обґрунтований і ретельно підібраний, щоб найкращим чином відображати ідею та концепцію нашої колекції (рис. В.1).

Опис зовнішнього вигляду першої моделі. Перша модель – це комплект, який складається з трьох виробів (рис. Г.1.).

Легка фактурна кроп-майка. має вільний крій і розширюється донизу, доходючи до лінії стегна. Передня частина виробу виконана з поєднання двох кольорів – бежевого та світло-молочного, що створює геометричний підріз, який нагадує архітектурні мотиви вежі «Накагін». Її текстура додає глибини та інтересу до ансамблю, а відсутність рукавів робить її ідеальним вибором для теплих сезонів або стильних молодіжних вечірок.

Трикотажний топ, кроєний по міркам без прибавок, повторює форму тіла від грудей до лінії талії. Фіксується ризинкою в середині тканини, над грудьми. Топ у колекції створює цікавий візуальний ефект, підкреслюючи легкість і жіночність образу, а також забезпечує додатковий комфорт і рухливість, доповнюючи комплект.

Шорти в цьому комплекті мають лаконічний дизайн і забезпечують максимальну свободу руху. Вони виконані з легкого, дихаючого матеріалу, що

робить їх ідеальними для активного відпочинку або повсякденного носіння в теплу погоду. Довжина шортів і їх крій підкреслюють фігуру, додаючи образу стильності та сучасності (рис. Д.1).

Опис зовнішнього вигляду другої моделі. Друга модель – сукня (рис. Г.), яка є напівприлеглого силуету та містить на пілочки та спинці вставки з іншої тканини світлішого кольору від основного матеріалу моделі. Форма вставки є відповідністю геометричної форми, яка нагадує архітектурні мотиви вежі «Накагін». Також на нижній частині пілочки є вставка у яку вшиті видовжені чотири смужки і по центру низу сукні зав'язуються. Горловина сукні має круглий виріз. Рукава в сукні відсутні, що надає вільноту руху моделі (рис. Д.2).

Опис зовнішнього вигляду третьої моделі. Третя модель – це комплект, який складається з трьох виробів (рис. Г.3).

Спідниця складається з двох спідниць: нижня пряма довга, в якій по двох бокових швах є розрізи, а друга верхня коротка до лінії стегна, яка має невелике розширення до низу та по переду спідниці є вставка у яку вшиті видовжені чотири смужки і по середині спідниці зав'язуються. Дві разом поєднані зверху на лінії талії та фіксуються вшитою резинкою. Пошаровість спідниці створює цікавий візуальний ефект, підкреслюючи легкість та жіночність образу, а також забезпечує додатковий комфорт і рухливість.

Легка фактурна блузка має вільний крій і розширюється донизу, доходючи до лінії стегна. Передня частина виробу виконана з поєднання двох кольорів – бежевого та світло-молочного, що створює геометричний підріз, який нагадує архітектурні мотиви вежі «Накагін». Легка фактурна блузка без рукавів, яка підкреслює елегантність і вишуканість образу. Її текстура додає глибини та інтересу до ансамблю, а відсутність рукавів робить її ідеальним вибором для теплих сезонів або стильних молодіжних вечірок та спідниця, яка додає динаміки та об'єму.

Трикотажний топ, кроєний по міркам без прибавок, повторює форму тіла від грудей до лінії талії. Фіксується еластичною стрічкою в середині тканини, над грудьми. Топ у колекції додає привабливий візуальний акцент,

підкреслюючи легкість та витонченість образу. Крім того, він забезпечує підвищений комфорт і свободу руху, що робить його ідеальним завершенням комплекту (рис. Д.3).

Опис зовнішнього вигляду четвертої моделі. Четверта модель – це комплект, який містить три вироби (рис. Г.4). Він включає в себе легку фактурну блузку без рукавів, штани (легінси) та трикотажну коротку блузку без рукавів, топ.

Легка фактурна блузка має вільний крій, виріб довжиною до лінії стегна розширений до низу. Її крій по передній частині пілочки містить поєднання двох кольорів – беж та світло-молочний, і має підріз геометричної форми, що асоціюється з архітектурними мотивами вежі «Накагін».

Модель штанів (легінсів) у колекції представляє собою лосіни із розширенням в низу за допомогою двох розрізів по бокових швах. Верхня частина штанів фіксується на лінії талії на рризинці. Розрізи роблять їх більш вишуканими, дозволяючи створювати інтересні образи та забезпечуючи комфорт у русі. Такий дизайн ідеально підходить для активного способу життя та може бути використаний як у повсякденних, так і у більш офіційних образах.

Модель трикотажної короткої майки (топ) без бретельок виглядає як міні корсет, який додає образу чуттєвості та жіночності. Вона має глибокий декольте, що нагадує форму серця, підкреслюючи лінії плечей і грудей. Корсетна структура створює ефект підтримки та формує талію, надаючи силуету вишуканості та грації. Трикотажний матеріал додає комфорту та забезпечує відмінну посадку, а відсутність бретельок робить цю модель ідеальною для літніх днів або вечірок у стилі casual chic (рис. Д.4).

Опис зовнішнього вигляду п'ятої моделі. П'ята модель – це комплект, який складається з вільних штанів та цілінокроєної трансформованої моделі блузки (рис. Г.5).

Штани вільного покрою на передніх половинках мають геометричний підріз до лінії талії. Верхня частина штанів фіксується на талії резинкою. В низу кожна штанина має манжет який завершує довжину виробу. Вільні штани

забезпечують максимальний комфорт і свободу рухів, їх універсальний дизайн робить їх ідеальним вибором для різних ситуацій – від повсякденних прогулянок до ділових зустрічей.

Блузка-трансформер, має різні довжини, спинка довша ніж пілочка, яка є коротшою. Рукава цільнокроєні та містять трансформацію на дві довжини: довгу та коротку. Трансформація такого рукава відбувається за рахунок 16-ти гудзиків та такої ж кількості машинних петель «рамка». Довша частина рукавів містить в низу трикотажні манжети з фіксуванням великого пальця та мають світлий колір ніж основна тканина. Горловина блузки оброблена трикотажним хомутом із відворотом у вигляді гольфу, світлого кольору ніж основна тканина. По середині пілочки блузки міститься фігурна трикотажна деталь іншого кольору. У бокові шви, які мають розрізи, вшито два пояси для фіксування пілочки зав'язками на спинці, в той час спинка залишається вільною по силуету. Цільновикроєна блузка-трансформер додає унікальності та функціональності до образу. Її дизайн дозволяє змінювати форму та стиль блузки відповідно до потреб і настрою, що робить цей комплект надзвичайно практичним і стильним вибором для сучасного гардеробу (рис. Д.5).

Отже, підібрано та надано опис зовнішнього вигляду вибір п'яти моделей колекції, які найкращим чином відображати ідею та концепцію нашої колекції.

3.3. Добір тканин і матеріалів для моделей колекції

Важливим аспектом створення колекції є ретельний добір тканин і матеріалів, які відображають концепцію і ідею колекції. Правильний вибір матеріалів дозволяє не лише підкреслити естетичні та функціональні характеристики одягу, але й забезпечити комфорт і зручність для носія. У даному підпункті ми розглянемо, які тканини та матеріали було обрано для виготовлення моделей нашої колекції, враховуючи їх властивості, текстури та відповідність загальній стилістиці та концепції унісекс-дизайну, натхненного архітектурними мотивами вежі «Накагін».

Основна концепція нашої колекції полягає у поєднанні футуристичних елементів з універсальністю та комфортом унісекс-одягу. Тому вибір тканин зосереджено на матеріалах, які відображають ці ідеї. Для досягнення цього ми обрали тканини з гладкою текстурою, що нагадують архітектурні мотиви.

Важливо, щоб обрані матеріали були не лише естетично привабливими, але й зручними у носінні. Ми обрали дихаючі, м'які та еластичні тканини, які забезпечують свободу рухів та комфорт протягом усього дня. Наприклад, бавовна і трикотажні тканини є ідеальним вибором для повсякденного одягу, завдяки своїм природним властивостям.

Оскільки унісекс-одяг передбачає часте носіння, обрані матеріали повинні бути міцними та стійкими до зношування. Ми віддали перевагу високоякісним синтетичним і натуральним тканинам, що забезпечують довговічність виробів.

У сучасному світі питання екології стає все більш актуальним. Ми врахували цей аспект при виборі матеріалів, обравши екологічно чисті та стійкі матеріали, які мінімально впливають на довкілля. Це включає використання органічної бавовни та перероблених синтетичних матеріалів.

Обрана пастельна бежева та світло-молочна гамма, що відображає спокій і мінімалізм, створює відчуття гармонії та комфорту. Ці кольори гармонійно поєднуються між собою, створюючи м'які та приємні для очей ансамблі, що підкреслюють природну красу та елегантність. Така кольорова палітра також сприяє універсальності моделей, дозволяючи їм легко інтегруватися в будь-який гардероб, що робить їх ідеальним вибором для різних випадків, будь то повсякденне життя або особливі події.

Вся колекція відшиватиметься з високоякісних тканин, які гармонійно поєднано, додаючи виробам унікального характеру та стилю. Основною тканиною є бавовна саржевого переплетення, яка забезпечує міцність та комфорт, а також додає виробам структурованості та стійкості до зношування. Ця тканина підходить для створення елементів сукні, блузки-трансформера, штанів та блузок без рукавів, завдяки своїм властивостям тканини, вона

триматиме форму для моделей колекції та забезпечувати комфорт протягом усього дня.

Для легших та еластичних моделей одягу, таких як лосини та топ, ми обрано трикотажну тканину двонитку, яка забезпечує необхідну гнучкість та комфорт під час носіння. Ця тканина добре облягає тіло, надаючи моделям витонченого вигляду, водночас забезпечуючи зручність рухів. Двонитка також відзначається своєю міцністю, що робить її ідеальним вибором для повсякденного одягу, який часто носить.

Для деталей, які потребують додаткової еластичності, таких як куліски для еластичної стрічки та манжети, ми використали тканину кашкорсе. Ця тканина забезпечує необхідну пружність та зручність, утримуючи форми виробів та забезпечуючи їхню довговічність. Розглянемо наші обрані тканини, відповідно складу волокна. Бавовна саржевого переплетення є однією з основних тканин, використаних у нашій колекції. Вона складається з бавовняних волокон, які відомі своїми чудовими властивостями.

Бавовняні волокна – це натуральні волокна, які отримують із рослини бавовника. Вони дуже м'які, дихаючі та гіпоалергенні, що робить їх ідеальними для створення комфортного одягу. Бавовна добре вбирає вологу, що забезпечує комфорт під час носіння в різних погодних умовах. Саржа, виготовлена з бавовни, має характерний діагональний візерунок на поверхні, що додає їй міцності та стійкості до зношування.

Трикотажна тканина двонитка, яка використовується для створення еластичних і комфортних лосин ми обрали трикотажну тканину двонитку, яка також складається з бавовняних волокон з додаванням синтетичних матеріалів для підвищення еластичності. Бавовняні волокна, у складі трикотажної тканини забезпечує м'якість, дихаючі властивості та гіпоалергенність. Синтетичні волокна (еластан або спандекс), додаються до бавовни для підвищення еластичності тканини. Еластан дозволяє тканині добре розтягуватися і швидко повертатися до своєї початкової форми, що забезпечує комфорт під час руху і підтримує форму виробу навіть після багаторазового носіння та прання.

Кашкорсе використовується для створення манжетів, поясів та інших деталей, що потребують додаткової еластичності. Вона також складається з бавовняних волокон з додаванням синтетичних матеріалів. Бавовняні волокна забезпечують м'якість, комфорт та гіпоалергенність. Синтетичні волокна (еластан або лайкра), як і у випадку з трикотажною тканиною двониткою, синтетичні волокна додають кашкорсе еластичності, що робить її ідеальною для використання у деталях одягу, які потребують частого розтягування та стягування.

Таким чином, вибір тканин для нашої колекції забезпечує не лише високу якість та комфорт, але й додає виробам стильного вигляду та функціональності. Використання котону саржі, трикотажної тканини двонитки та кашкорсе дозволяє створювати унікальні моделі, які відображають концепцію нашої колекції та відповідають вимогам сучасних споживачів.

У контексті нашої колекції, вибір методів виготовлення, характеристик ниток та обробки фурнітури відіграє ключову роль у створенні якісного та стильного одягу, що відображає концепцію колекції. Оскільки ми працюємо з пастельною бежевою та світломолочною гаммою та використовуємо різні типи тканин, такі як котон саржа, трикотажна двохнитка та кашкорсе, важливо підібрати методи виготовлення та обробки, які враховують особливості кожної тканини.

3.4. Моделювання виробів обраної колекції

Моделювання виробів обраної колекції є ключовим етапом у процесі розробки модних виробів. Цей етап передбачає перетворення концепцій та дизайнерських ідей в реальні моделі за допомогою спеціалізованих програм та технік моделювання. Він дозволяє визначити форму, пропорції та деталі моделей перед їх виробництвом, що допомагає забезпечити якість та відповідність задуманому образу.

Під час моделювання виробів колекції враховуються різноманітні аспекти, такі як конструкція, крій, фасон, пропорції та ергономіка. Крім того, моделювання дозволяє вирішувати технічні питання, пов'язані з вибором матеріалів, швами, з'єднаннями та декоративними елементами.

Для виготовлення моделей і розробки лекал був обраний метод типових конструкцій. Цей метод використовує готові стандартні шаблони з встановленими розмірами і пропорціями. Оскільки обрані конструкції мало відрізняються від базових, за допомогою цього методу легко вносити потрібні зміни. Після моделювання готова конструкція переноситься на чистову кальку для подальшого виготовлення.

Для створення ескізу в матеріалі також був обраний розрахунково-графічний метод за методикою «Мюллер і син». Цей метод передбачає використання стандартних шаблонів для створення початкового ескізу, що дозволяє швидко і ефективно перевести задуману ідею в матеріал.

Методика Мюллера і сина є відомим підходом у створенні лекал і шаблонів для одягу. Цей метод використовується у моделюванні та крої одягу і славиться своєю високою точністю та якістю кінцевого продукту. Його основна перевага полягає в тому, що він дозволяє отримувати рівномірні та акуратні лекала, що відповідають заданим розмірам і пропорціям, що робить його популярним серед фахівців у галузі моди та текстилю (рис. Е.1).

Для отримання первинної форми блузи із звичайною проймою, було використано конструктивне моделювання 2-го виду.

Цей підхід включає в себе:

- трансформацію ліній деталей одягу та видозміну контурів вільних країв деталей, конструктивних ліній;
- видозміну силуетної форми для адаптації до конкретних вимог дизайну;
- перенесення виточок для досягнення необхідної посадки і форми виробу;
- паралельне розширення для коригування ширини або об'єму деяких ділянок виробу.

Застосування другого виду конструктивного моделювання дозволило нам отримати конструкцію блузи без рукавів, що відображає основну форму та структуру виробу. Цей метод дозволяє точно відтворити необхідну форму та розміри блузи, включаючи такі аспекти, як силует та деталі конструкції. Результатом є первинна форма блузи, яка служить основою для подальшого розроблення та створення остаточного виробу.

Використання другого виду конструктивного моделювання для створення первинної форми спідниці включає наступні етапи:

- трансформація ліній деталей одягу включає адаптацію ліній деталей одягу, таких як бокові шви, лінії талії та поділу, до необхідної форми та довжини спідниці, що може включати зміну кутів, довжини або форми деяких ліній для досягнення бажаного результату;
- додавання конструктивно-декоративних ліній, які не лише відтворюють форму спідниці, але й відображають структуру та дизайн виробу.
- розширення та видозміна силуетної форми спідниці, що може включати розширення або звуження деяких ділянок спідниці, зміну форми або додавання об'єму для досягнення відповідності до концепції та дизайну (рис. Е.2).

Для створення первинної форми штанів використовувалася техніка конструктивного моделювання другого виду, що включає в себе:

Етап трансформація деталей, який передбачав адаптацію ліній швів, талії та інших деталей до необхідної форми та розмірів штанів.

Додавання декоративних елементів, де враховуються додаткові деталі, які підкреслюють дизайн штанів та їх структуру. Та модифікація силуету, що включає розширення або стискання деяких частин виробу, зміну форми та додавання об'єму для досягнення відповідності до поставленого дизайну(рис. Е.3).

Для створення другої моделі, сукні напівприлеглого силуету, була використана техніка конструктивного моделювання з врахуванням особливостей дизайну. Була розроблена основна конструкція сукні, враховуючи

напівприлеглий силует та відсутність рукавів. Форма горловини була визначена як круглий виріз, що надає зручності та елегантності.

На пілочки та спинці сукні були додані вставки з іншої тканини світлішого кольору. Ці вставки мають геометричну форму, що нагадує архітектурні мотиви вежі «Накагін», що надає сукні унікальність та оригінальність.

На нижній частині пілочки була встановлена вставка, у яку вшиті видовжені чотири смужки, а по центру низу сукні був доданий зав'язуючий елемент. Ці деталі додають елегантності та стильності сукні (рис. Е.4).

3.5. Розробка лекал для всіх моделей колекції

Розробка лекал є ключовим етапом у створенні одягу, який визначає точність та якість кінцевого продукту. На цьому етапі ми переходимо від ескізів та моделей до створення конкретних шаблонів, що будуть використовуватися для вирізання тканини та пошиття одягу.

Фінальний етап проектування одягу включає одержання готових лекал деталей виробу. Цей процес є ключовим елементом у розробці та виробництві текстильних виробів, оскільки саме лекала визначають форму, посадку та дизайн кінцевого продукту. Точність та якість виготовлених лекал безпосередньо впливають на відповідність готового виробу задуму дизайнера.

Лекала слугують шаблонами для створення одягу, забезпечуючи точне відтворення задуманої форми та стилю. Вони враховують усі необхідні розміри та пропорції людського тіла, що дозволяє створити виріб, який ідеально підходить за формою і забезпечує комфорт при носінні. Виготовлення лекал є складним процесом, який вимагає уваги до деталей та розуміння анатомічних особливостей.

Основні лекала-оригінали створюються шляхом копіювання деталей з конструкторських креслень і додавання технічних припусків на обробку. Цей процес включає в себе точне перенесення контурів деталей з креслення на папір або інший матеріал, з якого виготовляються лекала. Після цього до кожної деталі

додаються припуски на шви, підгини та інші технічні елементи, необхідні для подальшого зшивання та обробки виробу.

Копіювання з конструкторських креслень забезпечує високу точність та відповідність заданим параметрам, що є критично важливим для досягнення правильної форми і посадки виробу. Технічні припуски враховують всі необхідні технологічні операції, які будуть виконуватися під час пошиття, дозволяючи отримати готовий виріб, який відповідає всім вимогам до якості та функціональності.

Лекала деталей моделей виробів отримано із застосуванням моделювання першого, другого та третього видів.

Висновки до третього розділу

1. Детально розглянуто процес впровадження концепції у виготовлення моделей одягу. Кожна модель колекції пройшла скрупульозну роботу з урахуванням основних принципів та ідеї, що лежать в основі колекції. Розробка кожного виробу починалася з дослідження та вивчення концептуальних принципів, які мали бути втілені в кожній моделі. Такий підхід дозволив досягти гармонійного поєднання концептуальної ідеї та практичної реалізації в кожній моделі колекції.

2. Виконаний опис зовнішнього вигляду кожної моделі, що відображає головну ідею колекції. Кожен елемент дизайну, фасон, кольори та використані тканини були ретельно розглянуті і враховані з метою відтворення концепції колекції.

3. Проведено детальний аналіз різних тканин і матеріалів з метою вибору тих, які найкращим чином відповідали б концепції та естетиці колекції. Кожен вибраний матеріал відповідав визначеній концепції і доповнював її, додаючи текстурність, глибину та вишуканість до кожної моделі.

4. Описано процес моделювання кожної моделі обраної колекції з урахуванням її конструкції та внутрішніх характеристик. Кожна модель була створена з увагою до деталей, починаючи від розробки лекал і закінчуючи фінальним виглядом виробу.

5. Виконано процес розробки лекал для кожної моделі у колекції. Кожне лекало створювалося з урахуванням форми, посадки та дизайну кожного виробу, забезпечуючи точність і відповідність задуманому дизайну. Ретельно пророблені лекала гарантували високу якість і стабільність кожного виробу, відповідність стандартам та очікуванням споживачів. Такий підхід допоміг забезпечити відмінну посадку і комфорт під час носіння, задовольняючи потреби споживачів.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Досліджено історію розвитку футуризму в японській архітектурі. Японський футуризм, що виник у другій половині 20-го століття, значно вплинув на світову архітектуру. Після Другої світової війни Японія переживала період швидкої урбанізації та технологічного прогресу, що створило сприятливі умови для появи нових архітектурних стилів. Вплив західного модернізму та унікальні культурні традиції Японії сприяли виникненню футуристичних концепцій, які згодом були втілені в життя видатними архітекторами, такими як Кензо Танге та Кіші Курокава.

2. Розглянуто основні характеристики унісекс одягу відповідно до історичних трансформацій та сучасних трендів. Унісекс мода прагнула стерти гендерні розбіжності, використовуючи прості, функціональні силуети та нейтральні кольори. В 1960-1970-х роках, з початком феміністичного руху та контркультури, унісекс одяг став більш популярним, відображаючи зміну суспільних норм та вплив таких дизайнерів, як Ів Сен-Лоран і П'єр Карден.

Сьогодні унісекс одяг є не лише відображенням соціальних змін, але й реакцією на потреби сучасного споживача в комфорті та універсальності. Сучасні дизайнери експериментують з матеріалами, текстурами та конструкціями, щоб забезпечити як функціональність, так і стильність.

3. Проаналізовано сучасні напрямки моди та її вплив на унісекс дизайн. Сучасна мода активно впливає на розвиток унісекс дизайну, інтегруючи новітні тенденції та ідеї. Одним з головних напрямків є стійка мода, яка акцентує увагу на екологічних та етичних аспектах виробництва одягу. Водночас, мінімалістичний стиль стає все більш популярним, відкидаючи надмірності і зосереджуючись на простих, чистих лініях і нейтральних кольорах, які є характерними для унісекс одягу.

4. Визначено джерело натхнення для створення колекцій одягу. Основним джерелом натхнення стала футуристична архітектура Японії, зокрема роботи Кісо Курокави та його знаменита вежа «Накагін». Футуристичні елементи та

архітектурні мотиви вплинули на дизайнерські рішення, надавши колекції унікального вигляду і сучасного відчуття. Вежа «Накагін» з її геометричними формами та інноваційним підходом до простору та функціональності стала ідеальним прикладом для адаптації в модні вироби.

5. Розроблено ескізи та конструкції для власної творчої колекції. На основі проведених досліджень та аналізу архітектурних мотивів були створені унікальні ескізи, що відображають головну ідею колекції. Кожен ескіз ретельно опрацьовано, враховуючи пропорції, текстури та кольорові поєднання, щоб передати футуристичний настрій та стиль. Конструкції моделей включають детальний опис кожного виробу, зокрема особливості крою, технічні характеристики та функціональні елементи.

6. Підібрано всі необхідні матеріали для виготовлення моделей одягу. Кожен матеріал був обраний з урахуванням його якості, текстильних характеристик, та відповідності до загальної концепції колекції. Особлива увага була приділена вибору кольорової гами, текстури та фактури матеріалів, щоб вони гармонійно поєднувалися між собою та підкреслювали футуристичні мотиви колекції. В результаті, використані матеріали не тільки підкреслюють дизайнерське рішення, але й забезпечують високу функціональність та зручність виробів у повсякденному носінні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Banham R. Megastucture: Urban Futures of the Recent Past. London: Thames & Hudson, 1976, 144 p.
2. Banham R. Theory and Design in the First Machine Age. London: The Architectural Press, 1960, 338 p.
3. Blaszczyk R. L. Producing Fashion: Commerce, Culture, and Consumers. University of Pennsylvania Press, 2009, 376 p.
4. Breward C. Fashion. Oxford University Press, 2003, 272 p.
5. Crane D. Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. University of Chicago Press, 2000, 304 p.
6. Bruzzi, S. Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies. Routledge, 1997, 248 p.
7. Koolhaas R. Mau B. S, M, L, XL. New York: The Monacelli Press, 1995, 1344 p.
8. Kurokawa K. Metabolism in Architecture. London: Studio Vista, 1977, 196 p.
9. Lin Z. Kenzo Tange and the Metabolist Movement: Urban Utopias of Modern Japan. London: Routledge, 2010, 288 p.
10. Paoletti J. B. Pink and Blue: Telling the Boys from the Girls in America. Indiana University Press, 2012, 192 p.
11. Paulicelli E. Fashion under Fascism: Beyond the Black Shirt. Berg Publishers, 2004, 240 p.
12. Steele V. Paris Fashion: A Cultural History. Oxford University Press, 1998, 336 p.
13. Wilson E. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity. Rutgers University Press, 2003, 352 p.
14. Варивончик А., Пенчук О., Пальцун О. Інноваційні технології в дизайні одягу ХХІ ст. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 2022. № 5(1). С. 106–118.

15. Винничук М. С., Колосніченко М. В., Мусієнко В. О., Антонюженко А. Ю. Дизайн-проектування ювелірних виробів на основі принципів трансформації. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2016. № 6 (243). С. 138–144.
16. Гардабхадзе І.А. Еволюція фешн-дизайну в умовах трансформації екосистеми індустрії моди. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». 2023. Вип. 48. С. 151-161.
17. Гардабхадзе І.А. Фешн-дизайн в умовах цифрових трансформацій культури. Питання культурології. 2021. №37. С.33-44.
18. Голобородько В. М., Рубцов А. Л., Чемакіна О. В. Формування знакових інформаційних систем методами екологічного дизайну. Теорія і практика дизайну. Технічна естетика. 2017. № 13. С. 90-104.
19. Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: монографія. Харків: ХДАДМ; Колорит, 2005. 244 с.
20. Даниленко В. Я. Дизайн: підручник. Харків: ХДАДМ, 2003. 320 с.
21. Дизайн одягу в полікультурному просторі : монографія / М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова та ін. Київ : КНУТД, 2020. 268 с.
22. Дизайнерська діяльність: екологічне проектування: науковометодичне видання / В. О. Свірко, О. В. Бойчук, В. М. Голобородько, А. Л. Рубцов, О. В. Кардаш, О. В. Чемакіна. Київ: УкрНДІ ДЕ, 2016. 196 с.
23. Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу : навч. посібник / М. В. Колосніченко та ін. Київ : ПП «НВЦ «Профі», 2014. 386 с.
24. Єжова О. В. Інформаційні технології у створенні швейних виробів: навчальний посібник. Кіровоград, 2015. 220 с.
25. Кара-Васильєва Т. В. Стиль модерн в Україні. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. 216 с.
26. Кара-Васильєва Т. В., Чеусова З. А. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «Великого стилю». Київ : Либідь, 2005. 280 с.

27. Кащенко О. В. Формоутворення в дизайні та архітектурі на основі моделювання біопрототипів : автореф. дис. ... док. техн. наук : 05.01.03. Київ, 2013. 40 с.
28. Колосніченко М. В., Процик К. Л. Мода і одяг. Основи проектування та виготовлення одягу. Київ : КНУТД, 2011. 238 с.
29. Колосніченко О. В. Теоретичні основи художньо-композиційного формоутворення одягу спеціального призначення : дис. ... док. мистецтвознавства : 17.00.07. Київ, 2019. 471 с.
30. Колосніченко О. В., Кротова Т. Ф., Пашкевич К. Л. Sustainable fashion як тренд сучасності. Мистецтвознавство України. Київ : Інститут проблем сучасного мистецтва. НАМ України, 2021. Вип. 21. С. 35-42.
31. Колосніченко О., Ременєва Т., Косточка Г. Космізм в мистецтві костюма як основа дизайн-концепцій футуристичного стилю. Гагенмейстерські читання : тези доповідей III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кам'янець-Подільський, 1-2 грудня 2023 р. [упоряд. Луць С. В.]; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський : ФОП Панькова А. С., 2024.
32. Колосніченко О., Струмінська Т., Луцкер Т. Екомода як важлива складова розвитку fashion-індустрії. KyivTex&Fashion: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешнтехнологій, м. Київ, 19 жовтня 2023 р. Київ: КНУТД, 2023. С. 108-110.
33. Кравченко А. Г. Михайлова Р.Д. Інтер'єрні ідеї Сальвадора Далі. *Наукові розробки молоді на сучасному етапі* : тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (26 – 27 квітня 2018 р., Київ). Київ : КНУТД, 2018. Т. 1. С. 446-447.
34. Кротова Т. Ф. Класичний костюм в європейській моді XIX – початку XX століття : еволюція форм і художньо-стильові особливості : автореф. дис. ... док. мистецтвознавства : 17.00.06. Львів, 2015. 31 с.
35. Кузнецова І. О. Моделювання візуального сприйняття об'єктів дизайну, декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва: дис. ... мистецтвознавства : 05.01.03. Київ : КНУБА, 2006. 415 с.

36. Кузнецова І. О. Сучасні аспекти вивчення візуального сприйняття об'єктів мистецтва і дизайну. Вісник ХДАДМ. 2004. №7. С. 26–32.
37. Кульчицька О. Народний одяг західних областей України. Київ : Апріорі. 2018. 316 с.
38. Кульчицька О. Л. Джерело творчої наснаги. Живі традиції. Київ, 1985. С.111-114.
39. Лагода О. М. Дизайн костюма. Практики репрезентацій: монографія. Черкаси: Видавець Третьяков О.М., 2018. 296 с.
40. Лагода О. М. Репрезентативні практики дизайну костюма в контексті еволюції художньо-проектної культури: дис... док. мистецтвознавства: 17.00. 07. Київ, 2020. 593 с.
41. Ложкіна А. Вілен Барський – перший київський концептуаліст. Art Ukraine. 2011. № 1(20). С. 118-127. 52. Михайленко В. Є., Кащенко О. В. Основи біодизайну: навч. посіб. Київ: Каравела, 2011. 224 с.
42. Михайленко В. Є., Яковлев М. І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Київ : Каравела, 2004. 304 с.
43. Михайлова Р. Д. Нова теоретико-методологічна модель класифікації видів мистецтв образотворчого ряду. Соціокультурні тенденції розвитку сучасного дизайну та мистецтва: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 08–10 вересня 2021 р. ХНТУ / за ред. Чепелюк О. В. Херсон: ХНТУ, 2021. С. 28-30
44. Михайлова Р. Д. Стиль одягу та його роль у формуванні іміджу. Культура і мистецтво у сучасному світі, 2018. Вип.19. С. 98-110.
45. Навольська Л. Сучасні цифрові технології як перспектива розвитку фешн-індустрії. KyivTex&Fashion: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешнтехнологій, м. Київ, 19 жовтня 2023 р. Київ: КНУТД, 2023. С. 297-298.
46. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма. Київ : 176 Арістей, 2008. 340 с.

47. Ніколаєва Т. В., Ніколаєва Т. І., Баранова А. І. Комплексне дизайн-проекування: навч. посібник. Київ : КНУТД, 2018. 256 с.
48. Ніколаєва Т., Галушко А., Баранова А., Чорна В. Цифрова мода як дизайн майбутнього. Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2022 року. В 2-х т. Т. 1. Київ : КНУТД, 2022. С. 108-110.
49. Остапенко Н. В. Розвиток наукових основ дизайн-проекування захисного одягу з використанням принципів трансформації: дис.... доктора техн. наук : 05.18. 19. Київ, 2017. 367 с.
50. Остапенко Н. В., Струмінська Т. В., Колосніченко М. В. Розвиток fashion-індустрії та сучасні завдання у підготовці фахівців галузі. Індустрія моди, 2023. №3. С. 53–63.
51. Пашкевич К. Л. Проекування тектонічних форм одягу з урахуванням властивостей тканин: монографія. Київ: ПП «НВЦ «Профі», 2015. 364 с.
52. Пашкевич К. Л. Теоретичні основи дизайну одягу на засадах тектонічного підходу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.03. Київ: КНУБА, 2017. 45 с. 80
53. Пічкур О. Теорія і практика композиції. Київ : Ліра-К, 2022. 238 с.
54. Плоский В. О., Гетун Г. В., Віроцький В. Д. Архітектура будівель та споруд. Книга 3. Історія архітектури і будівництва : підручник. Київ: ЛіраК, 2016. 816 с.
55. Прищенко С. Кольорознавство: навч. пос. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. 436 с., 32 іл.
56. Ременєва Т. Особливості проєкування концептуального костюма: тектоніка та декор. Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2023 року. Т. 1. Київ : КНУТД, 2023. С. 245-248.
57. Тканко О. «Естетична» культура та мода в Україні кінця XX ст. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. 32. С. 237-246.

58. Герасименко О., Гончаренко В., Чень Ч., Чжан Н. Тенденції стійкої моди в фешн індустрії. *Актуальні проблеми сучасного дизайну* : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 квітня 2024 року: у 2 томах. Київ: КНУТД, 2024.

ДОДАТКИ
ДОДАТОК А

Рис. А.1. Сертифікат участі в VI Міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми сучасного дизайну», 25 квітня 2024 р.

ДОДАТОК Б

VI Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ»
 Київ, КНУТД, 25 квітня 2024 р.

ТЕНДЕНЦІЇ СТІЙКОЇ МОДИ В ФЕШН ІНДУСТРІЇ

ГЕРАСИМЕНКО Олена, ГОНЧАРЕНКО Вікторія,
 ЧЕНЬ Чень, ЧЖАН Найцянь

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

В роботі проаналізовано перехід фешн індустрії до сталого розвитку, досліджено інноваційні матеріали та методи споживання, спрямовані на збереження ресурсів та зменшення відходів. Результати включають вивчення сучасних брендів, що впроваджують екологічні матеріали, та розгляд альтернативних виробничих технологій. Розглянуто варіанти споживання, такі як секонд-хенд та оренда одягу, які сприяють зменшенню впливу на довкілля.

Ключові слова: *стійка мода, стале споживання, екологічні матеріали, фешн індустрія, секонд-хенд, оренда одягу, переробка.*

ВСТУП

Сучасна фешн індустрія поступово переходить до впровадження тенденцій сталого розвитку, визнаючи необхідність зменшення свого негативного впливу на навколишнє середовище. Тому актуальним є вивчення інноваційних матеріалів та технологій, що використовуються у виробництві одягу, а також дослідження альтернативних методів споживання, спрямованих на збереження ресурсів та зменшення відходів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є дослідження ключових напрямків розвитку екологічно сталої фешн індустрії та розробці пропозицій щодо зменшення її негативного впливу на навколишнє середовище.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Сучасні бренди підтримують і активно впроваджують тенденції сталої моди шляхом розробки та використання нових екологічних матеріалів. Наприклад, бренд Stella McCartney у 2022 році представив свій перший виріб з матеріалу, що виготовляється з міцелію, кореневої структури грибів, а український бренд DevoHome вже сім років відроджують стару традицію виготовлення тканини з конопель. Найбільше намагаються відтворити шкіру, оскільки при виготовленні натуральної страждають тварини, а штучної – довкілля, і альтернатив вже багато, хоч ще не в широкому вжитку. Такою альтернативою і є тканина з міцелію, також потенційним вирішенням проблеми можуть стати матеріали Piñatex, що виготовляється з ананасового листа, Mirum і Vegea, які виробляються з рослин та мінералів, та VitroLabs, який створюється в лабораторіях, за допомогою всього декількох клітин тварин [1]. Шовк також відноситься до матеріалів, які намагаються виготовляти більш екологічними способами. Заміною натуральному шовку може бути веганський,

Рис. Б.1. Тези доповіді на VI Міжнародній науково-практичній конференції
 «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 25 квітня 2024 р.

що виготовляють з дріжджів за допомогою біоінженерії. На перший погляд екологічна бавовна також приносить збитки довкіллю, адже для її виготовлення марнується велика кількість води. І, насправді, вирішення вже існує протягом десятиліть – це целюлозне волокно з деревини Tencel, що потребує на 95 % менше води при виготовленні, ніж бавовна.

Ще одна популярна галузь в створенні таких матеріалів є перероблені тканини – NuCycl та Circulose вже активно використовуються такими модними гігантами як H&M, Adidas, Stella McCartney й Levi's. Головна ціль – робити матеріал повністю з перероблених речей та відходів інших виробництв [2].

Одним з вирішень проблеми швидкого споживання є розробка одягу, який зможе змінюватися відповідно до потреб власника та містити в собі декілька готових виробів. Яскравим прикладом є колекція весільного одягу Йодзі Ямамото, створена у 1999 році, коли це питання ще не стояло так гостро. На показі колекції представлено не лише функціональність одягу, але й показано як це гарно та стильно подати – моделі протягом усього свого дефіле скидали по одному, так званому, «шару», а саме, деталі суконь, які трансформували їх та змінювали призначення [3].

Також запорукою довговічності є інклюзивність, здатність одягу пристосовуватися до змін тіла власника, наприклад, в разі скидання чи набору ваги ви все ще зможете носити власні речі і не перейматися оновленням гардеробу, а також створення дизайнів і конструкцій, які будуть пасувати більшій кількості потенційних споживачів.

Ще одною альтернативою стало купування речей у секонд-хендах, що продовжує їм життя та зменшує попит на нові речі. Існує безліч магазинів, які продають не лише одяг, але й меблі та побутові речі. Споживачі можуть обирати одяг різних цінових категорій – наприклад, у вінтажних магазинах речі дорожчі та унікальніші, оскільки їх відбирають з поміж інших. Також з'явилися застосунки для продажу власних речей, такі як Depop та Poshmark.

І рішення, яке ще не настільки поширене та не сприймається так добре як секонд-хенд – це оренда одягу. Сьогодні існують сервіси, що надають одяг в оренду на свята, тому що купувати сукню, яка потенційно буде одягнена лише одноразово, не завжди доцільно. Ідея полягає в тому, щоб інтегрувати оренду одягу в повсякденне життя та орендувати цілий гардероб на місяць чи більше, що дозволяє експериментувати з стилями та «освіжати» гардероб частіше.

ВИСНОВКИ

Встановлено, що в фешн індустрії набувають поширення тенденції повторної переробки та використання відходів для виробництва нового одягу, а також розвиваються технології, які дозволяють створювати максимально екологічні матеріали. Встановлено, що розвиток екологічних матеріалів для виробництва одягу стає важливим напрямком в фешн індустрії, який допомагає скоротити негативні наслідки на навколишнє середовище. Визначено шляхи зменшення негативного впливу модної індустрії на навколишнє середовище, зокрема розробка функціонального одягу, купівля товарів у секонд-хенді, оренда одягу, розвиток переробки і використання відходів.

Рис. Б.2. Тези доповіді на VI Міжнародній науково-практичній конференції
 «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 25 квітня 2024 р.

VI Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ»
 Київ, КНУТД, 25 квітня 2024 р.

Загалом, перехід до сталої моди вимагає комплексного підходу, що включає зміни у виробництві, споживанні та ставленні до одягу, а також використання інноваційних технологій та матеріалів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ловрі Е. Тканини з ананасів і грибів – шлях до порятунку довкілля? *BBC News Україна*. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-49661599>.
2. Chan E. 12 materials of the future that could change the face of fashion. *VOGUE*. URL: <https://www.vogue.co.uk/fashion/article/new-sustainable-materials>.
3. Miyagaki C, Yoshii Y, Yamamoto S/S 1000 *Mitsumasa*. IIRI.

Рис. Б.3. Тези доповіді на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 25 квітня 2024 р.

ДОДАТОК В

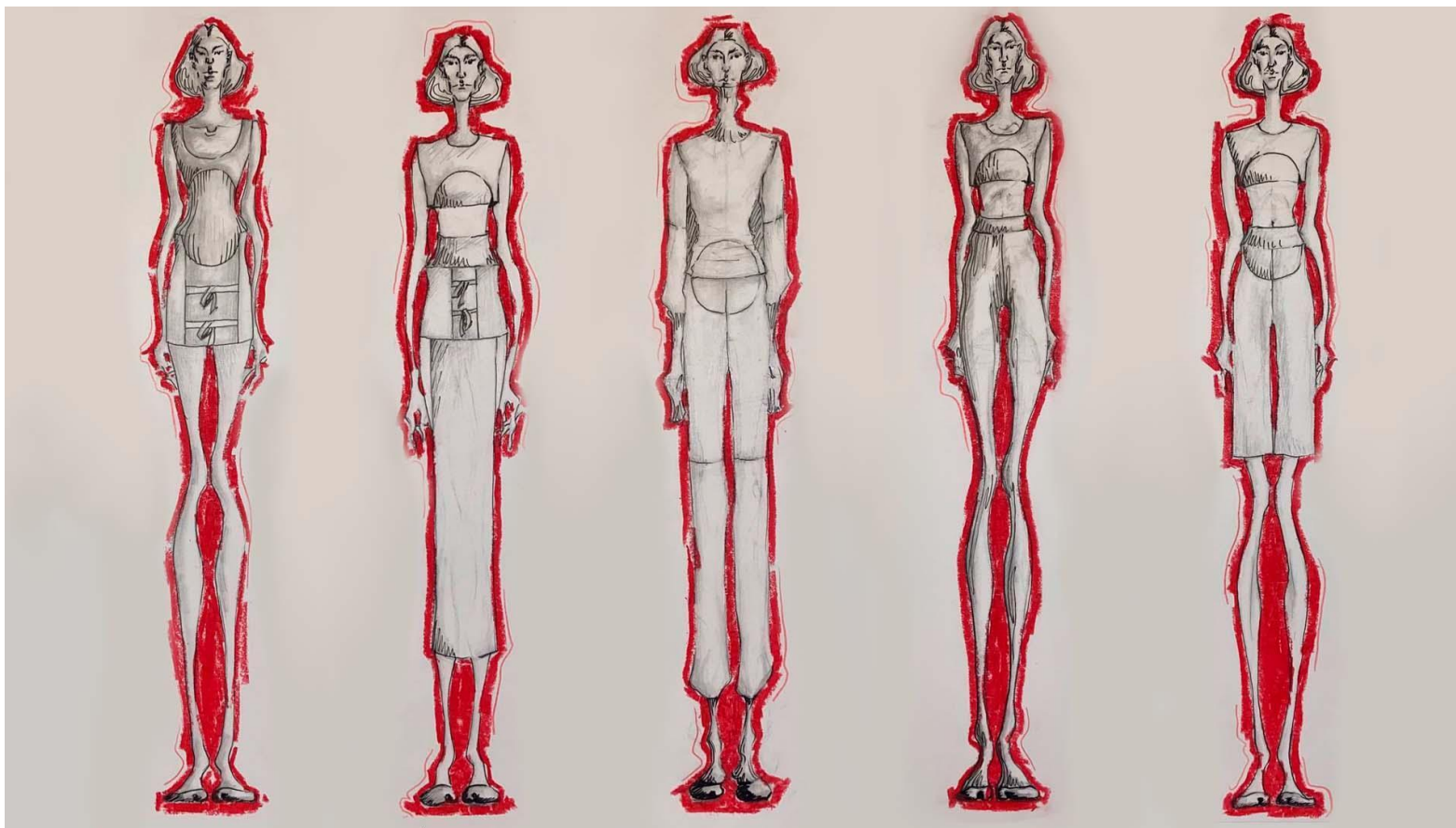

Рис. В.1. Обрані ескізи п'яти моделей одягу для виготовлення в матеріалі

ДОДАТОК Г

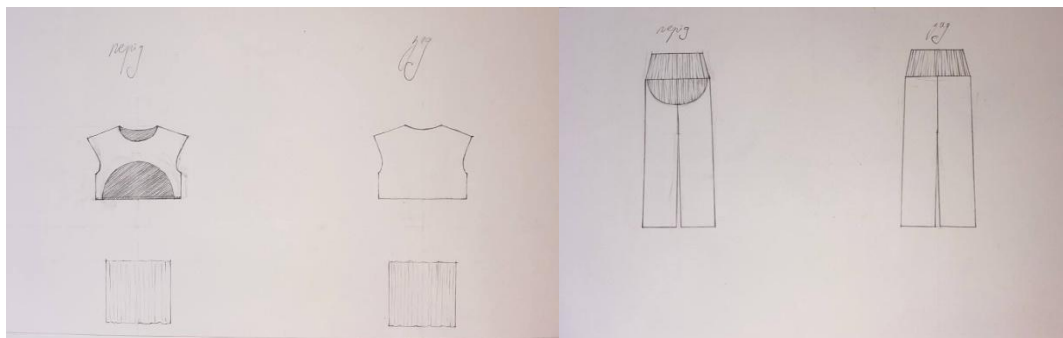
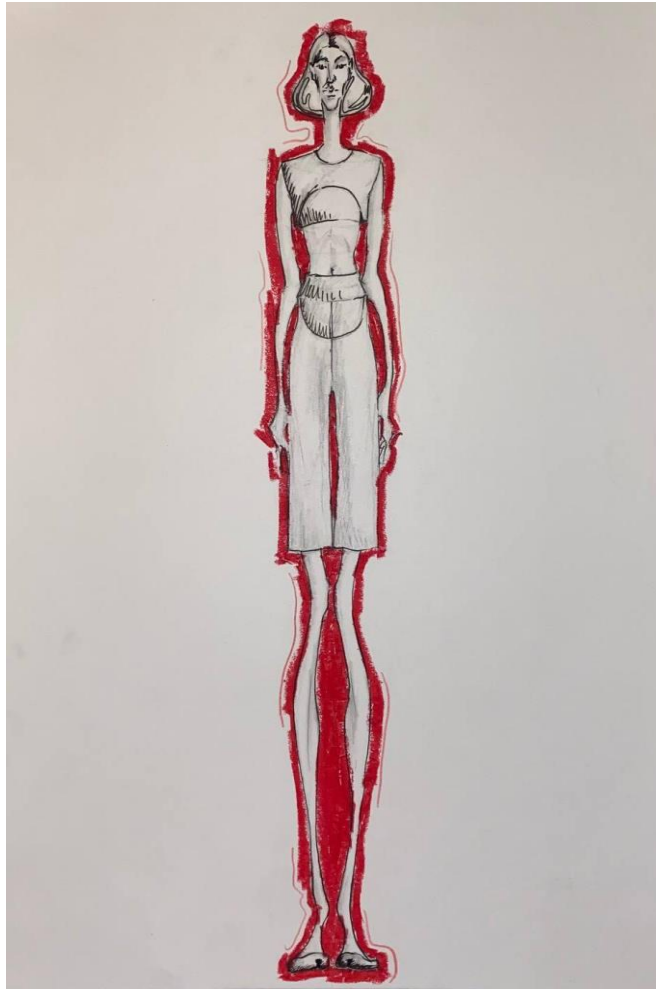

Рис. Г.1. Ескіз та технічний рисунок моделі 1

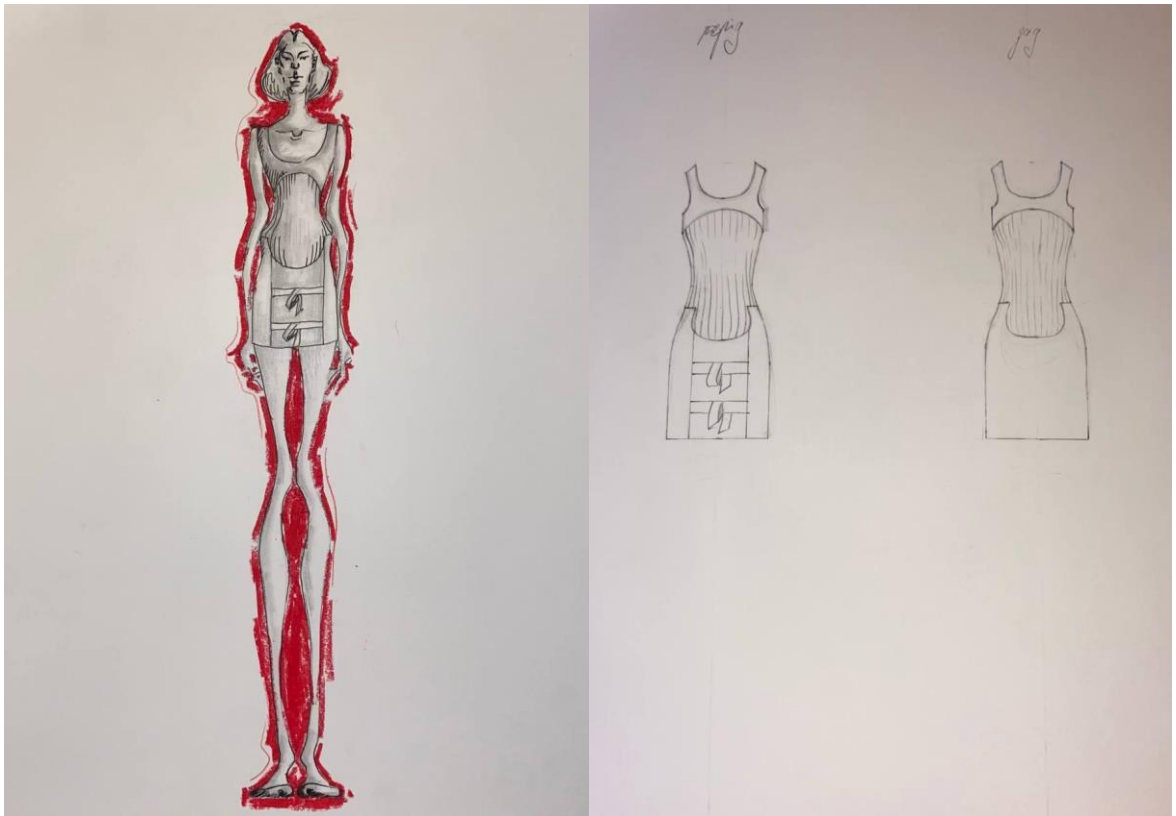

Рис. Г.2. Ескіз та технічний рисунок моделі 2

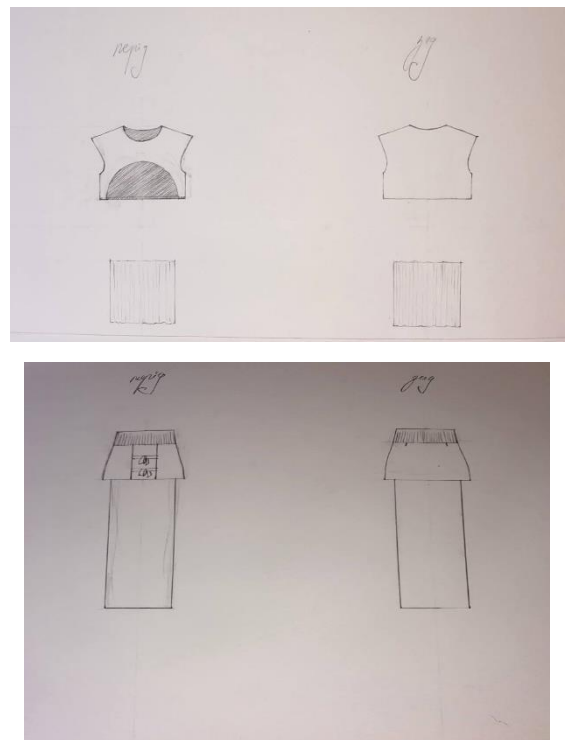
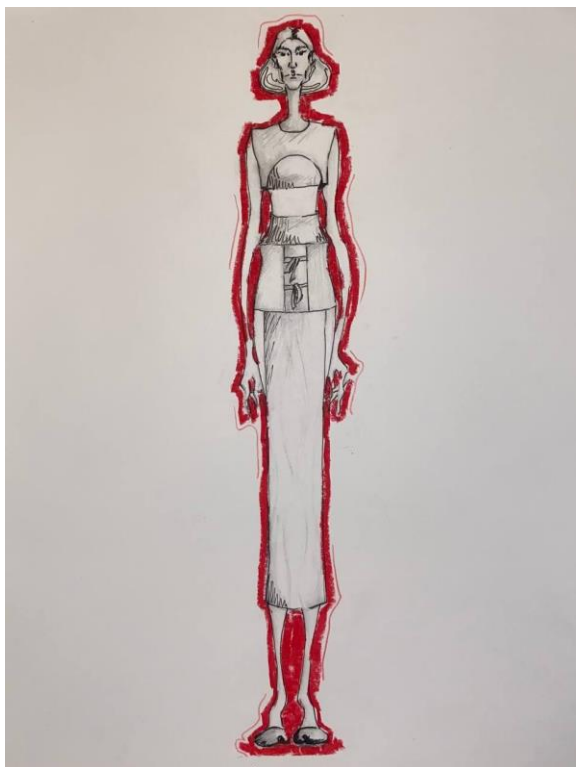

Рис. Г.3. Ескіз та технічний рисунок моделі 3

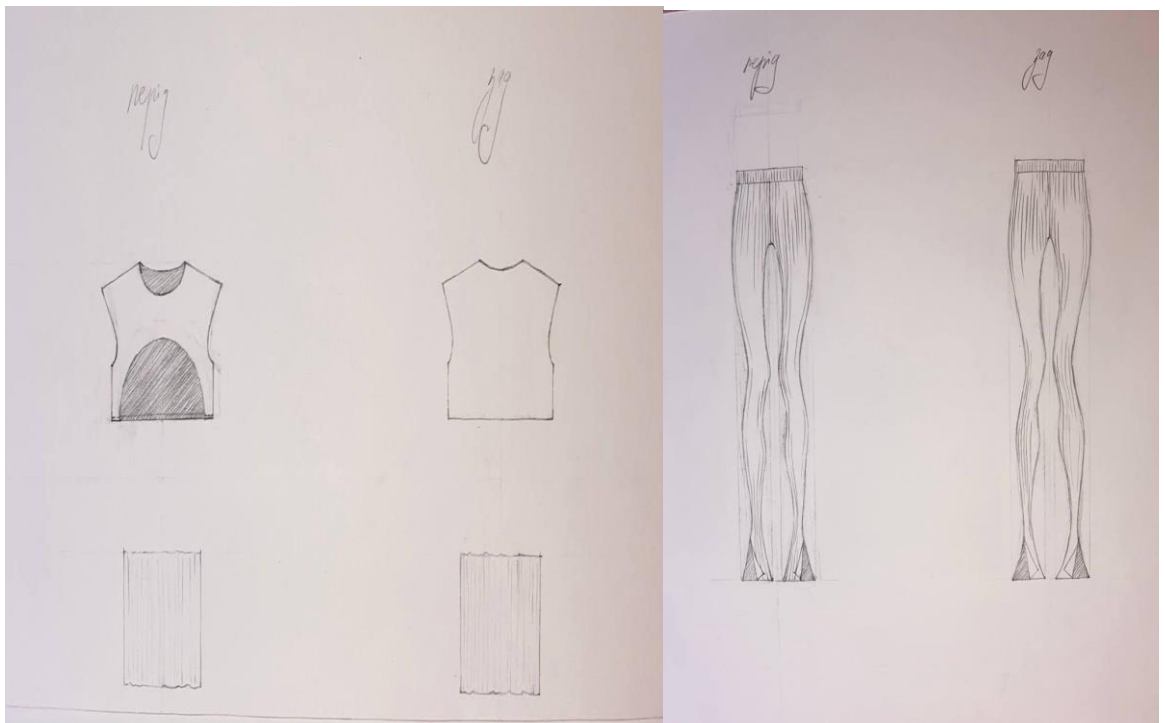
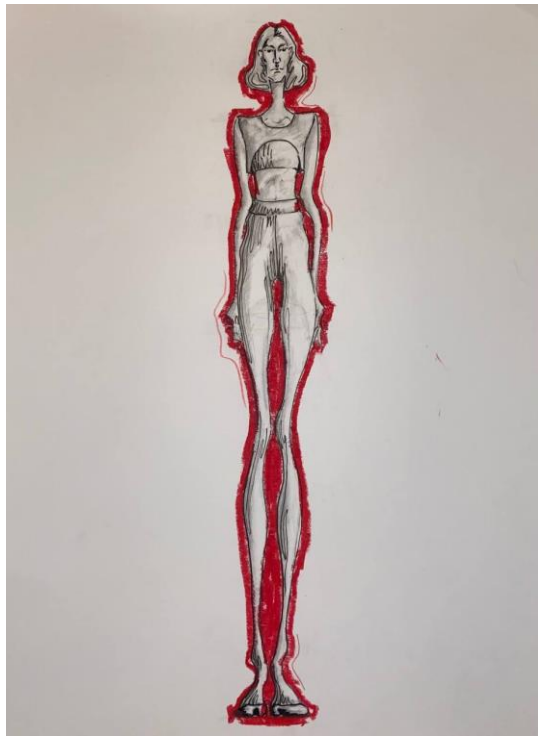

Рис. Г.4. Ескіз та технічний рисунок моделі 4

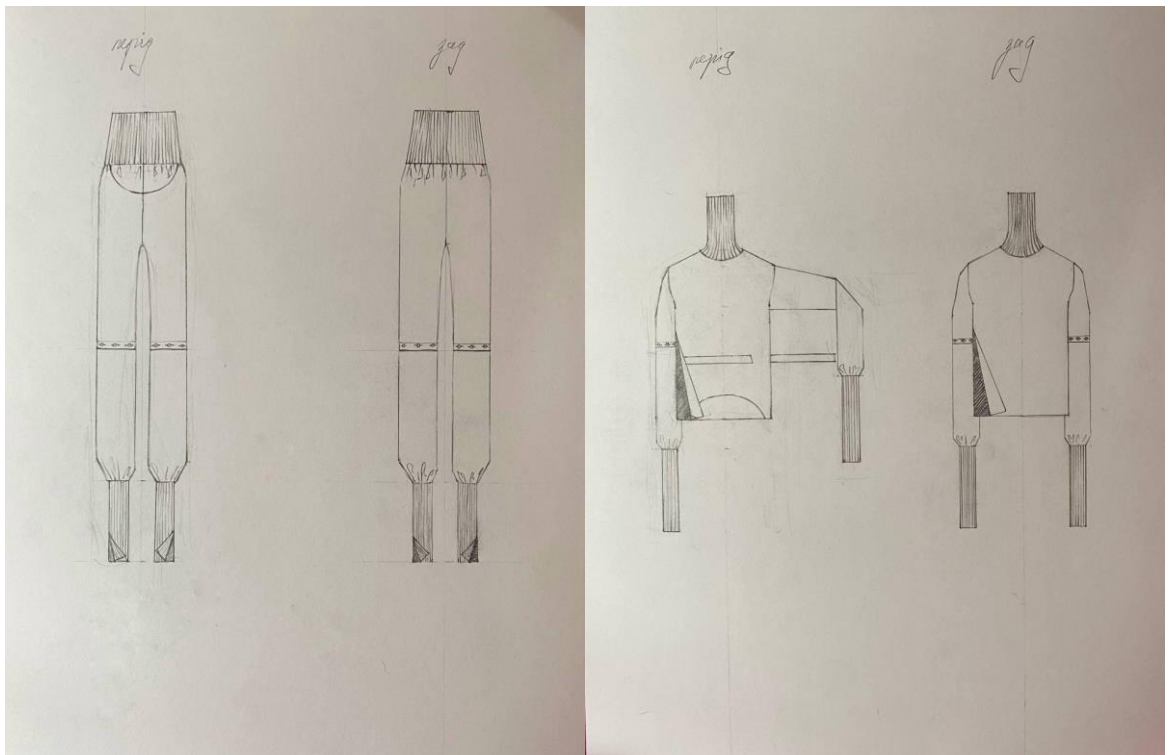
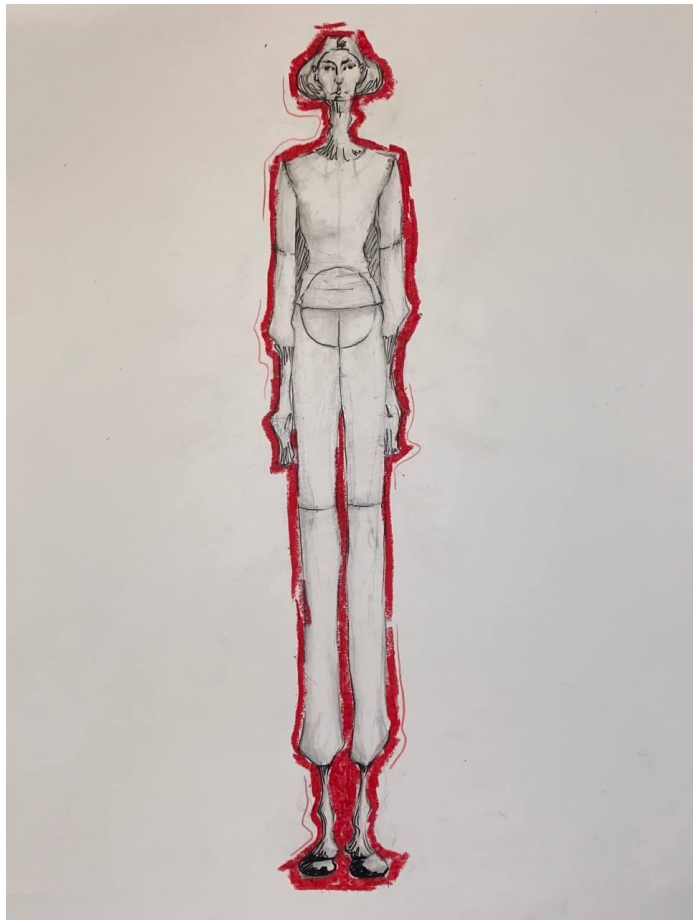

Рис. Г.5. Ескіз та технічний рисунок моделі 5

ДОДАТОК Д

Рис. Д.1. Вигляд комплекту готової першої моделі в матеріалі

Рис. Д.2. Вигляд другої моделі сукні виготовленої в матеріалі.

Рис. Д.3. Вигляд комплекту готової третьої моделі в матеріалі.

Рис. Д.4. Вигляд комплекту готової четвертої моделі в матеріалі.

Рис. Д.5. Вигляд комплекту готової п'ятої моделі в матеріалі.

ДОДАТОК Е

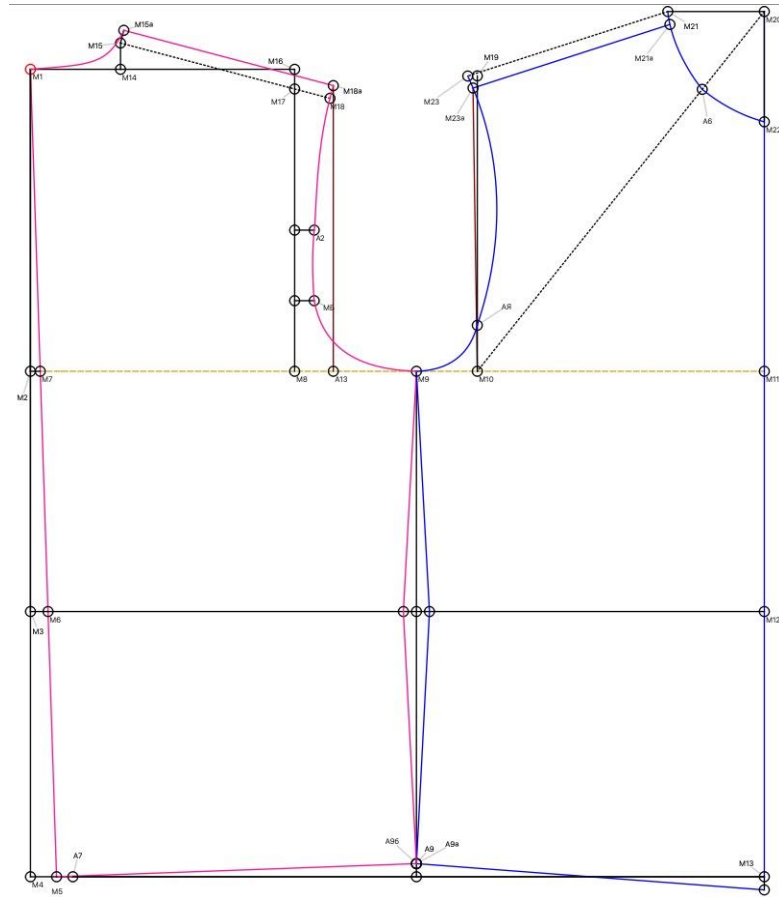

Рис. Е.1. Базова конструкція для блузи без рукавів.

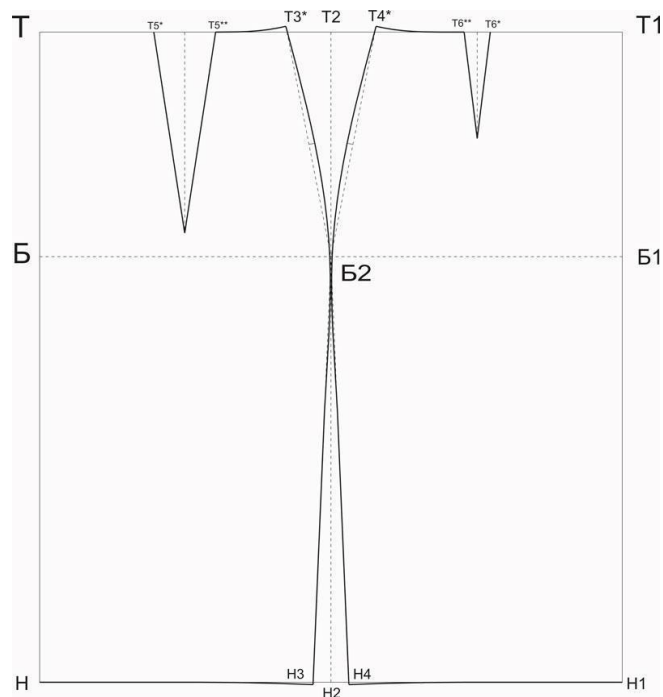

Рис. Е.2. Базова конструкція для спідниці.

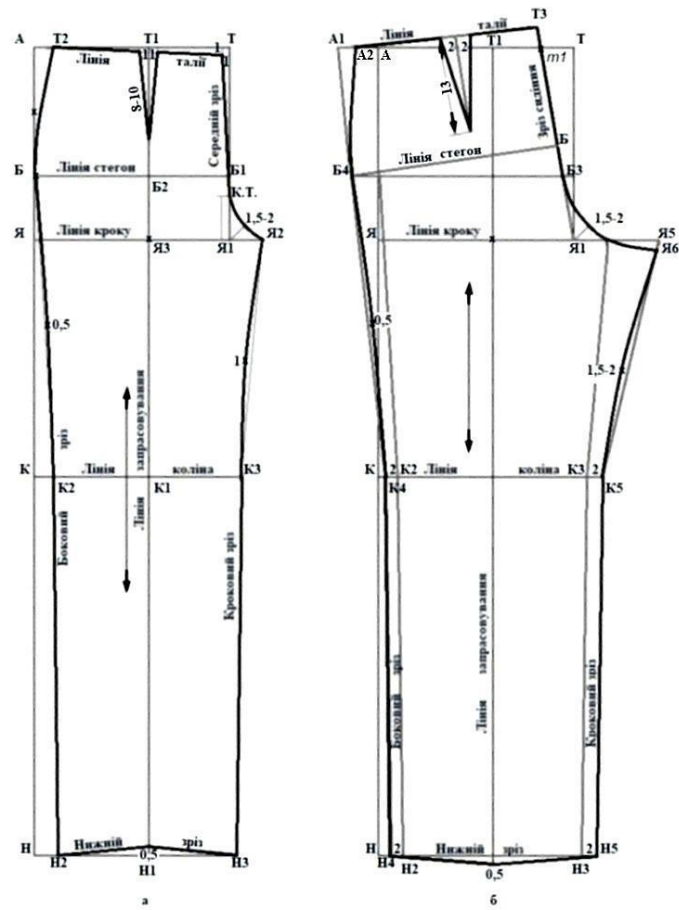

Рис. Е.3. Базова конструкція для штанів.

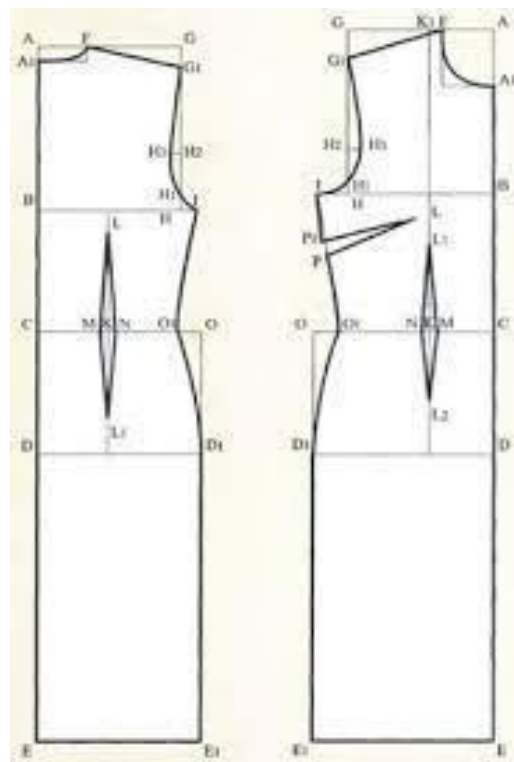

Рис. Е.4. Базова конструкція для сукні.

ДОДАТОК Є

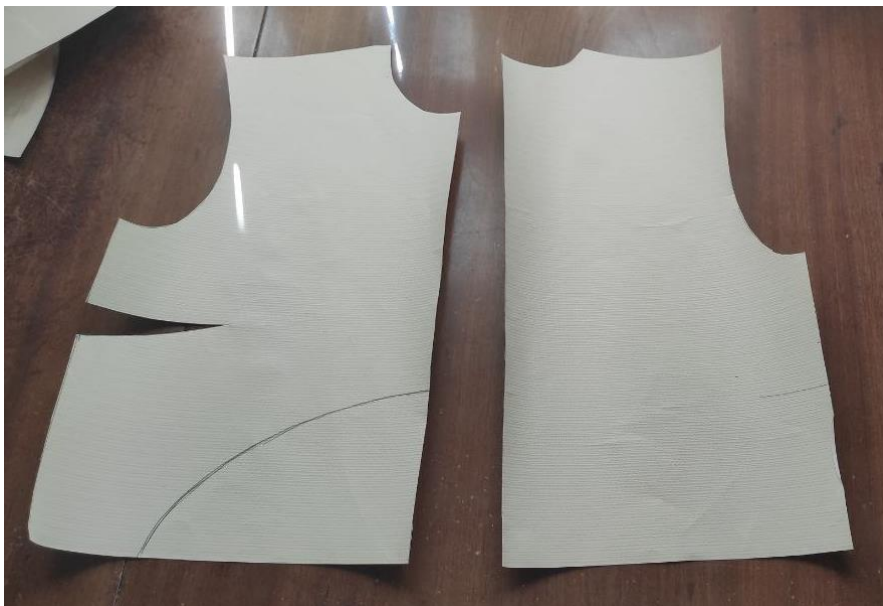

Рис. Є.1. Лекала кроп-топу

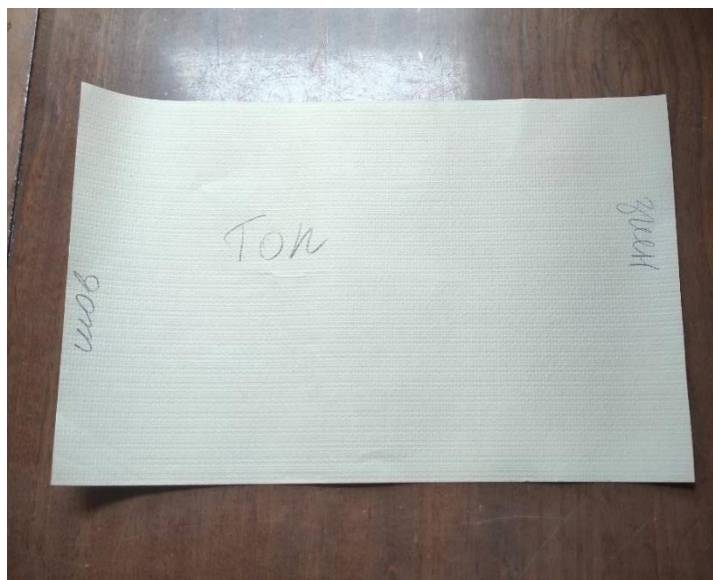

Рис. Є.2. Лекала топу

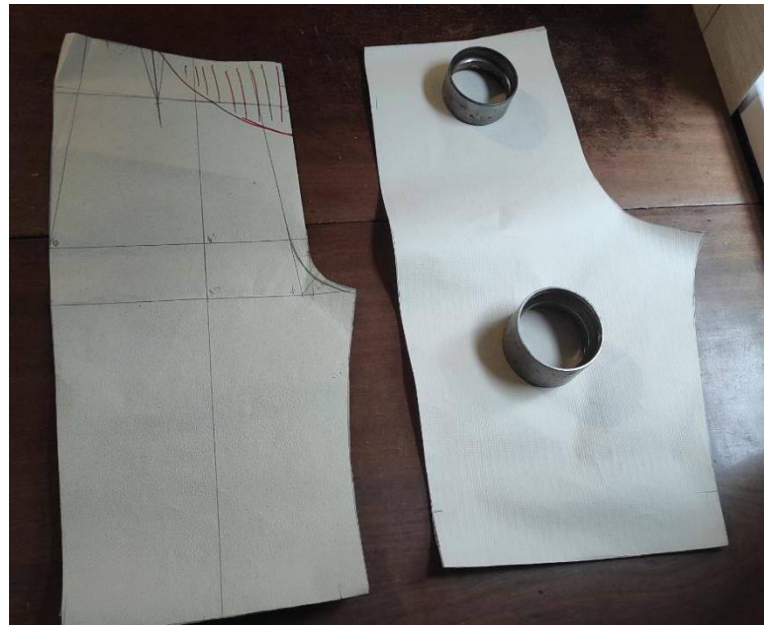

Рис. Є.3. Лекала шортів

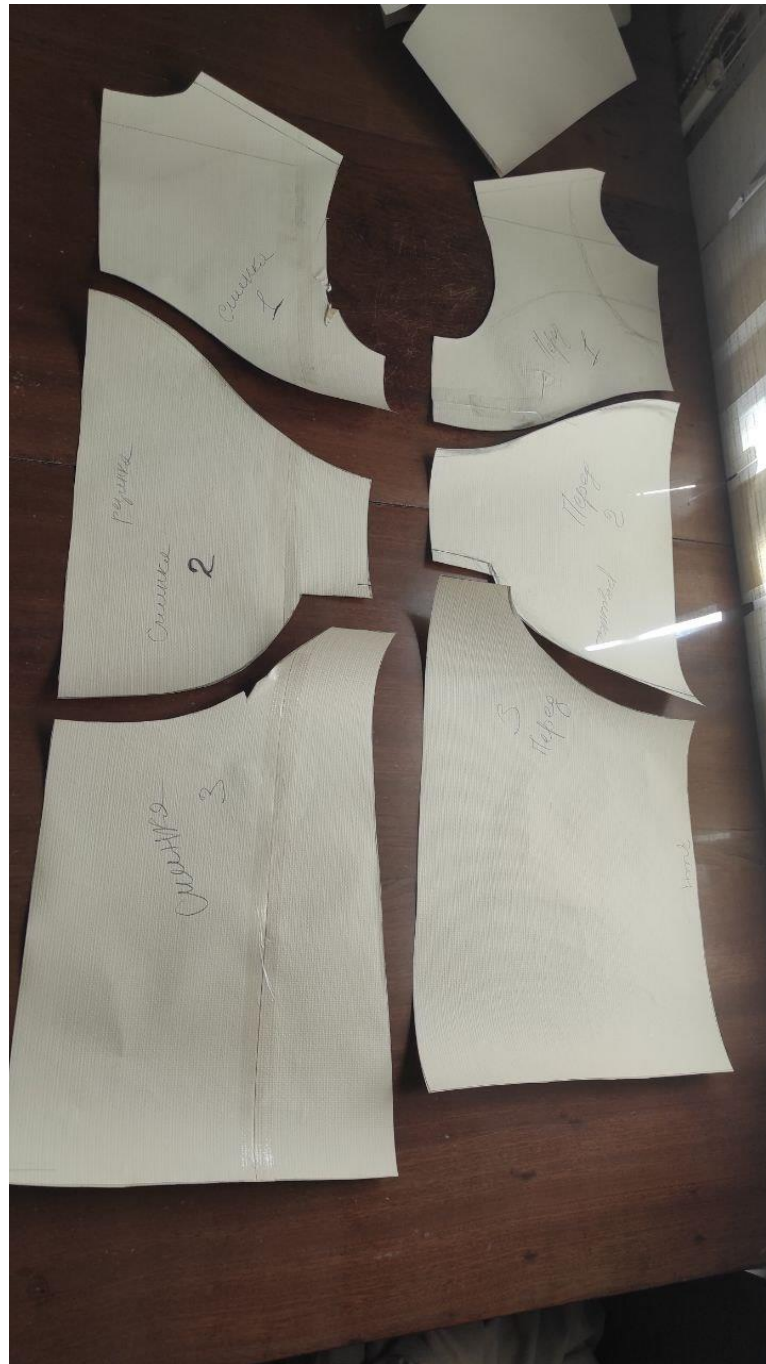

Рис. Є.4. Лекала сукні

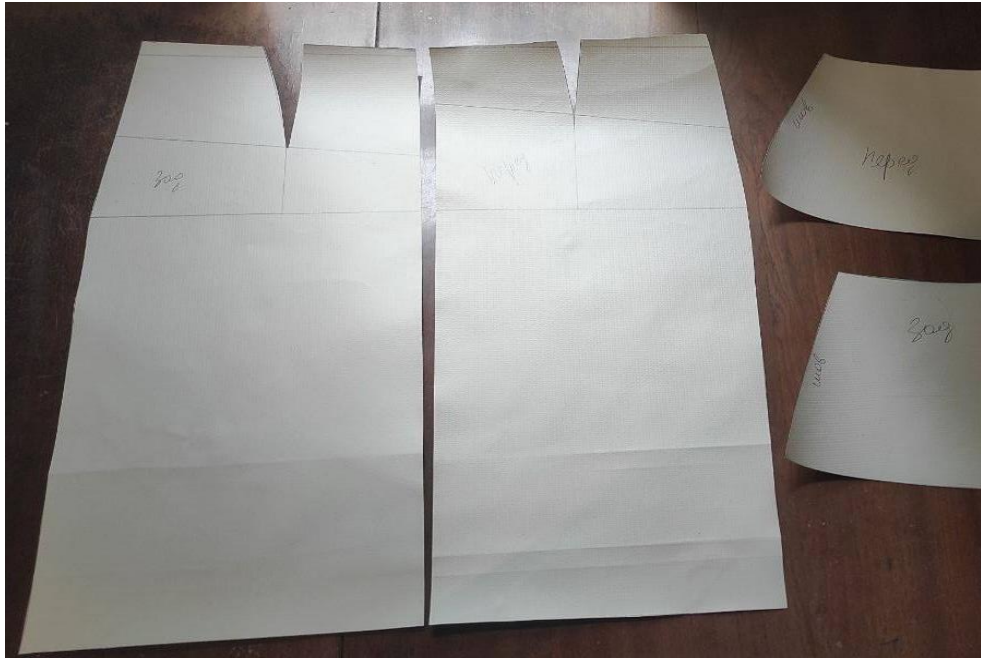

Рис. Є.5. Лекала спідниці

Рис. Є.6. Лекала штанів

Рис. Є.7. Лекала штанів

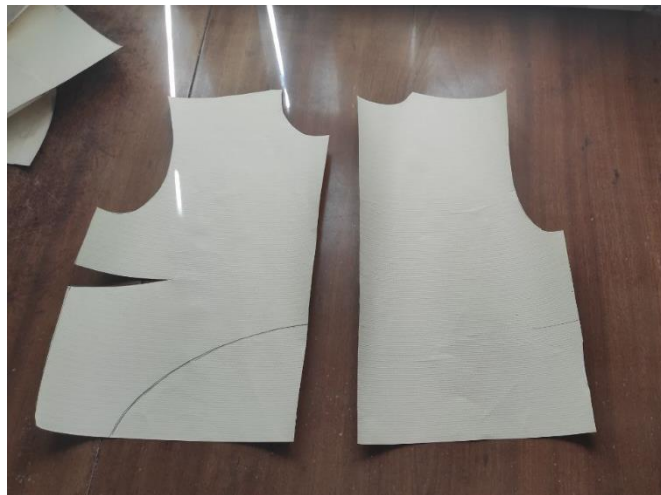

Рис. Є.8. Лекала блузки-трансформера.