

УДК 745/749

СТАЛІ ТРЕНДИ АРТ І ФЕШН-ДИЗАЙНУ

СМИКАЛО Катерина, КЛЮЙ Дарія, КРИСЮК Валентина
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
Smykalo.Kateryna@vnu.edu.ua, dasakluj@gmail.com

У даному дослідженні проаналізовано сучасні тенденції в галузі арт і фешн-дизайну, зокрема розвиток цифрових технологій та екологічних підходів, які стають все більш актуальними. Розглянуто взаємозв'язки між культурними зрушеннями та дизайнерськими практиками, що формують нові стандарти та підходи в індустрії моди та мистецтві.

Ключові слова: арт-дизайн, фешн-дизайн, цифрові технології, стійкість, екологічність.

ВСТУП

Сучасний арт і фешн-дизайн знаходяться на перехресті інноваційних технологій, екологічної свідомості та культурних трансформацій. Нові матеріали та технології, такі як 3D-друк, віртуальна реальність (VR), доповнена реальність (AR) та штучний інтелект (AI), значно розширили можливості дизайнерів і митців. Одночасно глобальні екологічні проблеми змушують дизайн-індустрію переосмислювати матеріали та процеси виробництва, орієнтуючись на сталість та мінімізацію впливу на довкілля.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою даного дослідження є вивчення та аналіз впливу нових технологій і стійких підходів на розвиток арт і фешн-дизайну. Це дослідження покликане визначити ключові напрями, що впливають на сучасний дизайн та стиль, а також проаналізувати, як дизайнери адаптуються до нових вимог ринку та споживачів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Останніми роками цифрові технології стали невід'ємною частиною процесу створення та презентації дизайну. Одним із найбільш поширених інструментів, які використовуються в сучасному дизайні, є 3D-друк. Ця технологія дозволяє дизайнерам створювати складні форми та структури, які було б складно або навіть неможливо реалізувати традиційними методами. Наприклад, у фешн-дизайні 3D-друк використовується для виготовлення аксесуарів, взуття та навіть одягу, що дозволяє знизити витрати матеріалів і створювати вироби з унікальними текстурами та візерунками. Так компанії, як Adidas, експериментують з 3D-друком для виготовлення підшв для спортивного взуття, що забезпечує індивідуалізовану амортизацію та підтримку для кожного клієнта.

Віртуальна (VR) та доповнена реальність (AR) також знаходять своє застосування в арт і фешн-дизайні. Наприклад, використання VR дозволяє

дизайнерам створювати віртуальні шоуруми, де клієнти можуть приміряти одяг, не виходячи з дому. Це стало особливо актуально в умовах пандемії COVID-19, коли багато брендів були змушені адаптуватися до дистанційних продажів. Віртуальні примірочні з AR дають можливість приміряти одяг через мобільні додатки, що знижує витрати на фізичні магазини та підвищує доступність для споживачів [1]. У арт-дизайні VR дозволяє митцям створювати інтерактивні інсталяції, що занурюють глядачів у мистецтво, роблячи його досвід більш емоційним та особистим.

Штучний інтелект (AI) також грає важливу роль у сучасному дизайні. Алгоритми AI можуть аналізувати тенденції, прогнозувати майбутні стилі та навіть генерувати дизайн. Наприклад, штучний інтелект використовується для створення шаблонів одягу на основі переваг клієнтів та модних трендів. Завдяки AI можна швидко розробляти нові колекції, що відповідають поточним трендам, при цьому знижуючи час на дизайн і виробництво. Крім того, деякі бренди використовують AI для аналізу даних про споживачів, що дозволяє створювати персоналізовані пропозиції, що краще відповідають запитам клієнтів.

Нарівні з використанням трьохвимірному друку та технологій доповненої реальності, екологічна свідомість є також однією з ключових тенденцій, що впливає на сучасний фешн-дизайн. Все більше дизайнерів та брендів прагнуть використовувати матеріали, які мають менший вплив на довкілля. Наприклад, органічна бавовна, льон, перероблені тканини та біоматеріали стають популярними у виробництві одягу. Використання таких матеріалів дозволяє зменшити кількість хімікатів і води, що використовуються у виробництві, та мінімізує негативний вплив на екосистеми.

Інноваційні матеріали, такі як біопластики та тканини з грибів, розвиваються як екологічно чисті альтернативи традиційним матеріалам. Біопластики створюються з відновлюваних джерел, таких як кукурудзяний крохмаль або водорості, і мають потенціал для повного розкладу, що зменшує кількість пластикових відходів. Модний бренд Stella McCartney, відомий своїм акцентом на стійкості, вже експериментує з матеріалами на основі грибів, такими як Mylo, для створення еко-дружніх аксесуарів та взуття. Також важливим аспектом екологічного підходу є впровадження концепції «нульових відходів» у дизайні. Концепція Zero Waste Design передбачає створення одягу з мінімальною кількістю залишків матеріалів, що досягається шляхом оптимізації викрійок [2]. Це дозволяє не тільки зменшити кількість відходів, але й заощадити на витратах матеріалів. Деякі бренди, такі як Eileen Fisher, вже реалізують цю концепцію, створюючи колекції з перероблених матеріалів та повторно використовуючи залишки тканин.

Сучасні споживачі прагнуть до унікальності та персоналізації, що робить кастомізацію важливим елементом у фешн-дизайні. Індивідуалізація дозволяє брендам задовольнити запити клієнтів на ексклюзивні вироби, які відповідають їхнім особистим стилям та переконанням. Наприклад, деякі бренди пропонують послуги персоналізованого дизайну: клієнти можуть обрати колір, текстуру та елементи декору своїх речей. Бренд Nike, наприклад, дозволяє

клієнтам самостійно налаштовувати дизайн кросівок через платформу Nike By You, що підвищує залучення споживачів і дозволяє їм створити унікальний продукт [3].

Культурні зміни також впливають на сучасний дизайн, змушуючи бренди враховувати соціальні та етичні аспекти виробництва. Сьогоднішні споживачі часто віддають перевагу брендам, які підтримують соціальні та культурні ініціативи, наприклад, сприяють справедливій оплаті праці або співпрацюють з локальними ремісниками. Такий підхід дозволяє не лише створювати продукти з високою культурною цінністю, але й підтримувати соціальну відповідальність. Дизайнери, які співпрацюють із локальними спільнотами, можуть включати в свої роботи традиційні техніки та матеріали, зберігаючи культурну спадщину та роблячи свій внесок у розвиток місцевих економік [4].

ВИСНОВКИ

Аналіз сучасних тенденцій показує, що арт і фешн-дизайн представляють поєднання новітніх технологій, екологічної свідомості та культурних змін, що формує сучасні тренди. Подальші дослідження можуть зосередитися на аналізі нових матеріалів і цифрових платформ, що розвиваються в цій галузі, а також на дослідженні впливу культурних змін на стиль і форму дизайну.

ЛІТЕРАТУРА

1. Fletcher, Kate, and Mathilda Tham, eds. *Routledge handbook of sustainability and fashion*. London: Routledge, 2015. С. 324
2. Rissanen, T., & McQuillan, H. *Zero Waste Fashion Design*. London; New York: Fairchild Books, an imprint of Bloomsbury Publishing, Plc, 2016. ISBN 978-1-4725-8198-3. С. 223.
3. Gwilt, A. *Fashion Design for Living: Concepts, Principles and Practice of Sustainable* 2014. Routledge. ISBN 9780415717724 С. 210.
4. Quinn, B. *Fashion Futures*. London: Laurence King Publishing. ISBN-13: 97818589456372019. С. 240

KLIUI D., SMYKALO K., KRYSIUK V.

SUSTAINABLE TRENDS IN ART AND FASHION DESIGN

This paper examines current trends in the fields of art and fashion design, particularly focusing on the impact of digital technologies and sustainable practices. It explores the intersections between cultural shifts and design practices that define new standards and approaches within the fashion and art industries.

Key words: art design, fashion design, digital technologies, sustainability, eco- friendliness.