

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну

Кафедра мистецтва та дизайну костюма

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему

Трансформація художньо-композиційних характеристик готичного стилю та декадентського художнього напрямку початку ХХ століття в дизайні колекції сучасного жіночого одягу

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

Виконала: студентка групи БДо1-22

Піддубна А.Р.

Науковий керівник: к.т.н., доцент

Яценко М.В.

Рецензент

д. мист., проф. Чупріна Н.В.

Київ 2026

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
 Факультет дизайну
 Кафедра мистецтва та дизайну костюма
 Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
 Спеціальність 022 Дизайн
 Освітня програма Дизайн одягу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри МДК

_____ Наталія ЧУПРИНА
 (підпис) (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)
 «_____» _____ 2026р.

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Піддубній Анні Романівні

1. **Тема кваліфікаційної роботи:** Трансформація художньо-композиційних характеристик готичного стилю та декаденського художнього напрямку початку ХХ століття в дизайні колекції сучасного жіночого одягу.
2. **Науковий керівник роботи:** Яценко Марина Володимирівна, к.т.н., доцент затверджені наказом КНУТД від від «17» березня 2026 р. № 62 уч
3. **Вихідні дані до кваліфікаційної роботи (проєкту):** наукові публікації та джерела за темою, дослідження дизайн-проєктування одягу на основі трансформації художньо-композиційних характеристик готичного стилю та декаденського художнього напрямку.
4. **Зміст кваліфікаційної роботи** (перелік питань, які потрібно опрацювати): Вступ, Розділ 1. Аналітичний, Розділ 2. Проєктно-композиційний, Розділ 3. Конструкторський, Загальні висновки, Список використаних джерел, Додатки.
5. Дата видачі завдання: лютий 2026

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапу кваліфікаційної роботи (проєкту)	Орієнтовний термін виконання	Примітка про виконання
1	Вступ	Лютий 2026	
2	Розділ 1. Аналітичний	Березень 2026	
3	Розділ 2. Проєктно-композиційний	Квітень 2026	
4	Розділ 3. Конструкторський	Травень 2026	
5	Висновки	Травень 2026	
6	Оформлення (чистовий варіант)	Червень 2026	
7	Подача кваліфікаційної роботи (проєкту) науковому керівнику для відгуку (за 14 днів до захисту)	Червень 2026	
8	Подача кваліфікаційної роботи (проєкту) для рецензування (за 12 днів до захисту)	Червень 2026	
9	Перевірка кваліфікаційної роботи (проєкту) на наявність ознак плагіату (за 10 днів до захисту)	Червень 2026	Коефіцієнт подібності ____% Коефіцієнт цитування ____% _____
10	Подання кваліфікаційної роботи (проєкту) завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)	Червень 2026	

З завданням ознайомлений:

Студентка

(підпис)

Анна ПІДДУБНА

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Науковий керівник

(підпис)

Марина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

АНОТАЦІЯ

Піддубна А.Р. Трансформація художньо-композиційних характеристик готичного стилю та декаденського художнього напрямку початку XX століття в дизайні колекції сучасного жіночого одягу. – Рукопис.

Кваліфікаційна робота здобувача освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2026 рік.

У кваліфікаційній роботі досліджено специфіку переосмислення та інтеграції естетики готики й художнього досвіду декадансу XX століття у простір сучасної індустрії моди. На основі опрацювання мистецтвознавчих джерел, історичних костюмів і візуальних пам'яток було виявлено ключові композиційні закономірності формування темного романтизму. Сформовано розгорнуту концепцію проектування нового жіночого одягу, що базується на аналізі запитів цільової аудиторії, розробці унікального художнього образу та застосуванні сучасних методик конструювання.

Практичним результатом дослідження стала авторська дизайнерська колекція, у якій ключові силуетні елементи минулого адаптовані до гардероба сучасної жінки. У роботі також запропоновано раціональний вибір матеріалів для костюмів. Поєднання цупких тканин, що тримають форму, з пластичним атласом та витонченим мереживом дозволило підкреслити гру різних фактур в одному образі. Окрім естетичного вигляду, усі обрані тканини мають гарні гігієнічні та технологічні властивості, що забезпечує довговічність виробів, зручність у носінні та легкість під час їх пошиття.

Ключові слова: *дизайн одягу, сучасна мода, готичний стиль, декаданс, художньо-композиційні характеристики, конструктивне формоутворення.*

ABSTRACT

Piddubna A.R. Transformation of the Artistic and Compositional Characteristics of the Gothic Style and the Decadent Art Movement of the Early 20th Century in the Design of a Modern Women's Wear Collection. – The manuscript.

Bachelor's degree project in speciality 022 Design – Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2026.

The qualification work explores the specifics of reimagining and integrating Gothic aesthetics and the Decadent artistic experience of the turn of the 19th and 20th centuries into the modern fashion industry. Based on an extensive study of art-historical sources, historical costumes, and visual records, the key compositional patterns of dark romanticism were identified. A comprehensive concept for designing modern womenswear has been developed, based on the analysis of target audience demands, the creation of a unique artistic look, and the application of modern garment-construction methods.

The practical result of the research is an original designer collection, in which key silhouette elements of the past – specifically the graphic, sharp lines of the jacket's shoulder cluster and the complex structural draping of the mermaid skirt – are adapted for the modern woman's wardrobe. The work also proposes a rational selection of materials (satin, suiting, and lace) and provides a detailed rationale for this choice. The combination of dense, shape-retaining suiting fabric with fluid satin and delicate lace highlighted the interplay of different textures within a single look. Aside from their aesthetic appearance, all selected fabrics possess good hygienic and technological properties, which ensures garment durability, wearing comfort, and ease during manufacturing.

Keywords: *fashion design, modern fashion, Gothic style, decadence, artistic and compositional characteristics, structural shaping.*

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ.....	8
1.1 Аналіз та дослідження джерела натхнення.....	10
1.2 Виявлення переваг обраного джерела натхнення в контексті розвитку сучасного дизайну.....	10
1.3 Соціально-історичні передумови розвитку дизайну кінця ХХ століття.....	12
1.4 Комплексний вплив науково-технічного прогресу та соціокультурних факторів на розвиток дизайну початку ХХ століття.....	15
1.5 Аналіз сучасних тенденцій моди в контексті обраного джерела натхнення..	15
Висновки до розділу 1.....	20
РОЗДІЛ 2 ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ.....	22
2.1 Формування загальної концепції дизайн-проектування авторської колекції одягу	22
2.2 Визначення типу та образу споживача.....	25
2.3 Розробка готових проєктних пропозицій.....	26
Висновки до розділу 2.....	33
РОЗДІЛ 3 КОНСТРУКТОРСЬКИЙ.....	35
3.1 Вибір моделей для проектування.....	35
3.2 Вибір матеріалів для виготовлення моделей колекції.....	41
3.3. Вибір способу розробки об'ємно-просторової форми моделей колекції.....	44
Висновки до розділу 3.....	50
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....	51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	53
ДОДАТКИ	57

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасна мода постійно шукає нові творчі ідеї, тому дизайнери часто звертаються до мистецтва минулого. Сьогодні в індустрії одягу дуже популярна естетика «темного романтизму». Саме тому переосмислення готичного стилю та художнього напрямку декадансу на початку XX століття набуває особливої сили. Проте якщо історичні аспекти цих стилів вивчені добре, то способи їх перенесення у сучасний жіночий гардероб усе ще потребують дослідження.

Актуальність теми полягає у створенні виразного одягу, який адаптує складні та драматичні образи минулого до потреб сучасної жінки. Це вимагає не просто копіювання історії, а розробки нових силуетів та сміливого поєднання різних фактур.

Таким чином, розробка авторської колекції на цю тему є актуальною. Вона дозволяє поєднати глибоку творчу ідею з сучасними методами конструювання, пропонуючи ринку оригінальний, якісний і стильний жіночий одяг.

Метою кваліфікаційної роботи є розробка авторської колекції сучасного жіночого одягу на основі трансформації та переосмислення художньо-композиційних характеристик готичного стилю й декадентського напрямку початку XX століття.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

- дослідити історичні, мистецькі та візуальні джерела, що розкривають особливості готики й декадансу;
- проаналізувати актуальні тенденції сучасної моди та запити потенційних споживачів;
- сформувати творчу концепцію та художній образ колекції;
- розробити модельні конструкції виробів із використанням сучасних методів моделювання (зокрема, для створення архітектурних плечей жакета та силуету спідниці-русалки);

- обґрунтувати вибір матеріалів для колекції.

Об'єктом дослідження є художньо-композиційні характеристики готичного стилю та декадентського художнього напрямку початку XX століття, а також процес їх трансформації в дизайні сучасної колекції жіночого одягу.

Предметом дослідження є методи та художньо-композиційні прийоми трансформації готичної й декадентської естетики початку XX століття у форму, конструкцію, фактуру та декор елементів сучасного жіночого одягу.

Методи дослідження. У кваліфікаційній роботі було використано комплексний підхід, що поєднує теоретичні та практичні методи дослідження. На початковому етапі застосовано мистецтвознавчий і порівняльний аналіз, який дозволив детально вивчити історичні костюми, літературні та візуальні джерела готики й декадансу, а також оцінити сучасні тенденції у сфері моди. Розробка творчої концепції, пошук гармонійних пропорцій, ліній та поєднання контрастних фактур атласу, костюмної тканини й мережива здійснювалися за допомогою художньо-композиційного методу. У конструкторському розділі було використано розрахунково-графічний метод для побудови точних базових креслень за індивідуальними розмірними ознаками фігури. Трансформація цих плоских креслень у складні об'ємні форми відбувалася із застосуванням методів технічного моделювання, а саме шаблонного та паралельно-конічного розведення.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні та новому практичному вирішенні завдання з переосмислення історичної спадщини початку XX століття в сучасному дизайні одягу. У роботі проведено цілісний аналіз трансформації та адаптації специфічних художньо-композиційних характеристик готичного стилю й естетики декадансу до структури сучасного жіночого гардероба. Доведено, що використання історичних силуетів у поєднанні із сучасним кроєм дає змогу створити оригінальний і

комерційно перспективний жіночий одяг, що відповідає актуальним тенденціям моди.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні цілісного проєктного пакета, який включає розгалужену серію авторських ескізів (від першочергових творчих пошуків до фінальних технічних малюнків) та готові зразки швейних виробів. Розроблена база художніх та графічних ескізів може слугувати готовим джерелом ідей для дизайнерських студій і брендів одягу під час створення тематичних капсульних ліній у стилі «темного романтизму».

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були представлені у вигляді тез доповіді у збірнику матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», яка відбулася 9 квітня 2026 року у КНУТД (додаток А). Ескізний проєкт та виготовлену колекцію моделей було представлено у програмі XXVI Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани» (Київ, КНУТД, 2026 рік).

Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел (45 найменувань) та додатків. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи складає 75 сторінок комп'ютерного тексту.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ

Аналітична частина є детальним передвиробничим документом, що є теоретичною основою та художньо-естетичною базою, на якій автор повинен розробляти свій жіночий одяг. Дизайн сучасного костюма в стилі «темного романтизму» передбачає глибоке дослідження певного творчого джерела, а також ретельне розуміння історичних етапів формування цього стилю дизайну. У цій частині розглядаються художньо-композиційні характеристики готичного стилю одягу та декадансу, досліджуються переваги й можливості жанру з акцентом на сучасну індустрію моди. Розглядаються соціально-історичні, технічні та соціокультурні фактори кінця XIX - початку XX століття, які сприяли виникненню інноваційних напрямків у дизайні. Крім того, проводиться подальший аналіз сучасних модних тенденцій (адаптація складних образів минулого до ринкової сучасності вимагає комерційно перспективної та концептуальної колекції).

1.1 Аналіз та дослідження джерела натхнення

Тема концептуальної колекції сучасного жіночого одягу для дослідження корениться в глибокому синкретичному джерелі натхнення. Вона поєднує архітектоніку середньовічної готики, філософсько-естетичну систему декадансу на межі XIX-XX століть [4, 31] та готичний роман Брема Стокера «Дракула» як його переважний літературно-візуальний символ [8]. Таке поєднання виходить далеко за межі звичайного утилітарного дизайну одягу і створює багатогранний, інтелектуальний художній образ, сформований естетикою «темного романтизму».

На основі історичного готичного стилю було розроблено конструктивно-композиційну основу колекції. Найпоширенішими художніми рисами в готиці є вертикальність, прагнення вгору, гострі лінії, загострені форми (загострені арки, шпилі) та тонка архітектоніка [24, 28]. Зазначені елементи історично в костюмі набували витягнутих пропорцій, високих головних уборів, загостреного взуття та складної вертикальної драпіровки.

Для сучасної колекції готика пропонує пластичний орієнтир: графічні лінії, гострий крій, що підкреслює фігуру, та конструктивні акценти (такі як гострі, підняті вгору кути комірів або плечових накладок), що повторюють геометрію готичної архітектури [24]. Високе мистецтво декадансу початку XX століття надає цій колекції особливого емоційного та колористичного забарвлення.

Світогляд декадансу додає цьому проєкту атмосферу таємничості, втомленої розкоші, витонченості, романтичності та суму в дизайні. У візуальних мистецтвах цього часу переважали більш гнучкі, більш текучі форми, зокрема «в'янення», асиметрію та містичну символіку [10,17]. Декаданс може бути цінним для дизайну костюмів, підкреслюючи складні, темні, глибокі відтінки, глибину текстур та театральність у камерах, що розвиваються у витончені силуети, матово-блискучі поверхні та делікатні прозорі матеріали.

Готично-емоційний декаданс Брема Стокера в «Дракулі» (1897) – роман, який є зв'язком між архітектурною готикою та емоційним декадансом і кристалізує їх у певні візуальні коди. Це останній крок у традиції пізньоготичної літератури, з такими темами, як дуалізм життя і смерті, спокуса невідомого, аристократія та драматична пристрасть, які є центральними.

Образ графа Дракули або відчуття його замку стає однозначною асоціативною серією:

- Колористична ідея: надмірне використання глибоких чорних кольорів – як ніч, таємниця та аристократична суворість – компенсується акцентами (криваво-червоний, глибокий бордовий, сріблясто-сірий) [36].

- Силуетні групи: закриті, покриті форми (щільні жакети та високі стійкі коміри, що символізують захист і стриманість) з підкресленими жіночими, пластичними силуетами (спідниці-русалки з легкою драпіровкою та шлейфами, що відсилають до вікторіанської драми та містифікації вампірського образу).

- Текстурний контраст: гра світла на гладкому атласі (що представляє нічний блиск та аристократію), разом з важкими, матовими костюмними тканинами (архітектурна форма) та тендітним мереживом (крихкість життя, павутина часу та вікторіанські деталі).

Отже, аналіз джерела натхнення показує, що синергія готичних форм, аристократичного тону та літературних образів «Дракули» веде до розробки інтегрованої концепції стилю. Сучасний костюм є трансформацією цих елементів, де вони поєднують чітку архітектурну форму з чуттєвою пластичністю матеріалів, що відповідає сучасним потребам в інтелектуальній та оригінальній моді.

1.2 Виявлення переваг обраного джерела натхнення в контексті розвитку сучасного дизайну

Вибір готичного стилю, декадентської естетики та роману «Дракула» для дизайну сучасної жіночої лінії одягу надає безліч важливих переваг з точки зору останніх розробок у модній індустрії, які стають трендом.

Сучасний дизайн поступово замінює мінімалістичні, стислі версії швидкої моди і рухається в напрямку інтелектуального, концептуального одягу з історією та значенням. У цьому контексті обране джерело натхнення має значну цінність.

По-перше, естетична адаптивність і довговічність «темного романтизму». Готика і декаданс не є просто минулими модами, а великими культурними явищами, які постійно повертаються на світові подіуми. Сила цих напрямків

полягає в їхніх нехайних, перевірених візуальних кодах (драматичні силуети, графічні лінії, глибока кольорова палітра), які постійно розуміються як символи високого стилю, аристократизму та індивідуалізму [15,20]. Це також дозволяє створити колекцію, яка витримає випробування часом протягом багатьох сезонів.

По-друге, багатий потенціал для побудови конструктивності та простору. Готичний стиль є унікальним інструментом для роботи з пропорціями тіла для дизайнера та конструктора одягу. Чіткі вертикальні лінії з гострими формами, жорсткі та формотримальні матеріали дозволяють моделювати силует дуже добре, подовжують його без надмірності в геометрії, що, крім того, підкреслює лінію плечей або талії [11, 42]. Закриті, жорсткі жакети з пластиковою нижньою частиною (спідниці-русалки) забезпечують сильний контраст форми, що є вигідним для створення складних дизайнерських деталей.

По-третє, можливість створити оригінальну гру текстур. Текстурні матеріали, взяті з декадентської, вікторіанської естетики (атлас, мереживо, щільна костюмна тканина), дозволяють творчо використовувати комбінації в межах одного об'єкта. Матова і глянцева блискучість, прозорість і щільність можуть бути поєднані в одній моделі. Тому навіть повністю чорний монохромний одяг може виглядати динамічно, глибоко і дорого, оскільки світло заломлюється навколо нього по-різному на різних поверхнях.

По-четверте, сприйняття споживача та емоційний зв'язок із сучасним суспільством. «Дракула» та його послання про декаданс резонують з внутрішнім світом людей. Сучасні жінки обирають одяг як психологічний захист («броня-одяг») і як засіб самовпевненості. Строгі жакети з кутовими архітектурними плечима означають фізичність і контроль сили, раціональність, а також для сучасної жінки – чуттєву красу та витонченість у формі мережива й струмливого атласу, які ми бачимо.

Ця двостороння ідентичність задовольняє потребу сучасної жінки в створенні багатогранного і впевненого образу ідентичності. Отже, переваги

наявності цього джерела натхнення є змішаними комерційними, висококонструктивними та емоційними. Перетворюючи історичні та літературні ідеї на сучасний дизайн, ми пропонуємо ринку продукт, який вирізняється високою художньою цінністю й яскравою оригінальністю.

1.3 Соціально-історичні передумови розвитку дизайну кінця XX століття

Кінець XX століття став епохою радикальних соціологічних потрясінь, переосмислення цінностей та появи постмодерністських тенденцій, які безпосередньо відчуються у світі моди й дизайну. Як і на початку XIX та XX століть, на зламі наступного століття суспільство частково повернулося до відчуття очікування глобальних трансформацій (синдром «fin de siècle» / кінець століття) [5, 18], тривоги щодо майбутнього, втоми від масового споживання та невинних нових технологій. Ті самі соціальні та історичні передумови забезпечили потужний ретроспективний погляд у дизайні – повернення до стилів з історії, містики та естетики «темного романтизму».

Початок і кінець XX століття призвели до зростання нових молодіжних субкультур, включаючи готичну (або готично-орієнтовану) субкультуру, що виникла на постпанковій та депресивно-меланхолійній музичній сцені початку 1980-х років. Цей рух романтизував ізоляцію, інтелектуальний відхід від реальності та естетику смерті – запозичуючи візуальні коди з вікторіанської епохи [18], класичних готичних романів та декадансу. Хоча субкультурна мода виявила прагнення до театральності, андрогінності та монохромності, ідеї, які незабаром піднялися над вуличним стилем і вилилися на міжнародні подіуми.

Водночас наприкінці XX століття з'явився інтерес до деконструктивізму та історизму у високій моді (Haute Couture). Інноваційні дизайнери, такі як

Олександр Макквін, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье та представники японського авангарду (Йоджі Ямамото, Рей Кавакубо) почали руйнувати канони краси [34]. Вони звернулися до «непривабливої» елегантності, руйнування форм, асиметрії та драми, що нагадувало філософію декадансу на зламі століть.

Мода кінця XX століття почала формувати жіноче тіло не лише як об'єкт для споживання, а й як полотно, на якому можна одночасно виразити різні емоційні стани, силу та вразливість.

Інші економічні чинники також відігравали роль: глобалізація та автоматизація виробництва заповнили ринок однорідним одягом. Як коректив до цього, наприкінці століття з'явився ринок для унікальних деконструктивних крій, складних текстурних рішень, ручної роботи (мереживо, вишивка) та концептуального перформансу. Одяг більше не був лише захистом або демонстрацією статусу; він став каналом інтелектуальної комунікації та вираження себе. Саме в цьому контексті наприкінці XX століття знову з'явилися готичні та декадентські мотиви. У цей період можна було побачити форму інтелектуального дизайну, яка, через складні силуети, драму та гру текстур, дозволила сучасній моді переосмислити минуле та створити основу для проєктування сучасного концептуального гардеробу.

1.4 Комплексний вплив науково-технічного прогресу та соціокультурних факторів на розвиток дизайну початку XX століття

На початку XX сторіччя світ моди змінювався під тиском великих подій - наука рухалася вперед, паралельно пробуджуючи нові форми мистецтва. З'явлення фабрик і машин переформатувало саме розуміння процесу шиття одягу, водночас даючи простір для радикальних образотворчих ідей. Коли старі

канони живопису почали руйнуватися, люди почали шукати красу в незвичному, що безпосередньо вплинуло на те, як виглядав повсякденний гардероб. Технології сплелися з культурними коливаннями так щільно, що стиль того часу набув чужорідного, але цілком логічного обличчя. Костюм більше не повторював минулі епохи: він став реакцією на реальність нового життя.

З самого початку 1900-х років технології почали формувати новий лад у виробництві одягу - замість майстерень з'явилися цехи [9]. Швидкісні швейні апарати, серед яких виділялися оновлені версії бренду Singer, разом із приладами для опрацювання крайок і складних швів робили процес помітно швидшим, хоча й не завжди бездоганним. Замість простої строчки тепер можна було застосовувати обробку петель чи декоративні вставки, що впливало на точність. У ткацтві також сталося переконливе: станки почали працювати самостійно, забезпечуючи довші полотна. Це стало можливим через досягнення хімічної сфери, особливо поява надійних фарб на основі аніліну [21, 42]. Колірні комбінації стали насиченішими, текстури - контрастнішими, матеріали - різноманітнішими. Одяг уже не повторював старі канони, адже доступ до сировини кардинально змінився.

Життя під впливом машин - авто, поїздів, літаків - змусило одяг змінюватися. З'явилася необхідність у простих, рухомих формах. Жінки все частіше виходили на роботу й долучалися до суспільних справ, тож старі шари тканини з каркасами вже не мали сенсу. Навіть криноліни та туєти стали зайвими в реальному часі. Заміна надійшла повільно: легша, точніша, без зайвого об'єму. Промисловість почала шити серіями, спираючись на стандарти. Це дало можливість повторювати силуети, міряти за таблицями, будувати лекала системно [11, 45]. Так зародилася основа технічного проєктування одягу - строга, як креслення, але придатна кожному. Мода стала менш випадковою, зате набагато ближчою.

На початку XX сторіччя, коли техніка стрімко змінювалася, у культурі також відбулися глибокі зрушення. Замість старих правил академізму художники все частіше обирали несподівані форми - ар-нуво, символізм чи декаданс. Через внутрішні переживання, елементи містики й драматизації вони шукали способи зрозуміти навколишній світ. У такому середовищі популярним став ідеал жінки - тонкий, замкнений, повний невимовленого змісту, далекий від попередніх масивних ідеалів краси.

Форма одягу почала змінюватися під тиском суспільних настроїв. Завдяки модерну й естетиці руйнацької краси фасон жіночих платтів вигнувся у типову S-подібну дугу - потім ця форма стала довшою, тоншою, наче пониклою [25, 23]. Асиметрія взяла гору: матеріали накладали один на одного напівпрозора, лінії шиття повторювали контури природи чи готичних арок. Натхнення темним романтизмом просочилося у колірну гаму - популярними стали насичений червоно-коричневий, чорний і блідо-сріблястий. До гардеробу повернулося пишне оздоблення: прозоре мереживо, важкий блискучий атлас. На початку століття костюм перестав бути просто одягом; через нього передавали сум, силу, невимовлене - кожен елемент форми говорив про те, що всередині.

На початку XX сторіччя форма одягу почала змінюватися завдяки поєднанню машинної точності та культурних перетворень. З'явлення передового швейного устаткування дало можливість оперувати новими тканинами, а також будувати силуети за принципами геометрії - не через традицію, а завдяки інженерному підходу. У паралелі до цього занепад старих світоглядів, наростання модерну й стиль декадансу надали цим конструкціям внутрішнє напруження: лінії стали неначе начерками символів, поверхні - місцем для протиставлень. Той момент, коли техніка зустрілася з естетикою кризи, став невидимою основою для багатьох сучасних форм у проектуванні жіночого одягу [43, 44].

1.5 Аналіз сучасних тенденцій моди в контексті обраного джерела натхнення

Переглядаючи провідні модні покази, можна виокремити кілька актуальних напрямів, які матимуть особливий вплив на процес створення колекції. Один з них – це об'ємні форми, що трансформують класичні елементи. Така тенденція дає змогу переосмислити традиційні готичні плащі, мантиї або костюми, надаючи їм сучасного звучання завдяки використанню оверсайзу, асиметрії чи багаторівневості.

Наступний важливий напрям – це використання легких, напівпрозорих тканин. У контексті готичної естетики, яка традиційно асоціюється з тяжкістю, темними кольорами та щільними матеріалами, свідоме застосування органзи й сітки створює унікальний композиційний контраст. Це візуально втілює дуальність життя і смерті, матерії та духовного.

Крім того, сучасна мода дедалі більше звертає увагу на ефемерну естетику та принципи відповідального виробництва. Це відкриває нові шляхи для інтерпретації стилю декадансу. Якщо раніше цей стиль асоціювався з розкішшю та надмірним споживанням, то нині він може бути представлений через концепцію "розумної розкоші" – вишуканого, але водночас етичного підходу до вибору матеріалів і форм [37].

Отож, сучасні тенденції глобальної моди творять багатогранний простір, де естетика, що колись асоціювалася з готикою та декадансом, набуває нового значення. Сталість і технологічний прогрес дають змогу інтегрувати елементи культури Середньовіччя та символізму разом з еко-матеріалами та цифровими технологіями. Популярні модні ідеї, від мінімалізму до максималізму, відкривають шлях до створення образів, що вражають своєю драматичністю та глибиною. Актуальні напрямки на подіумах – об'ємні форми, напівпрозорі тканини, сміливі кольорові вкраплення та екологічні методи виробництва –

визначають напрям для колекцій, що успішно поєднують історичну спадщину із сучасними вимогами.

Глобальний ринок моди для масового споживача сьогодні розвивається під впливом глобалізації, цифровізації та зростання екологічної свідомості. Одна з найбільш помітних змін – це прагнення до індивідуальності в споживчих запитах. Сучасний клієнт цінує неповторність: він уже не задовольняється тим, що виробляється масово, а шукає речі з власною історією, які стануть особливими.

Світовий ринок споживчої моди сьогодні формується під впливом глобалізаційних процесів, цифровізації та зростання суспільної свідомості [35, 43]. Однією з найпомітніших тенденцій є індивідуалізація споживчого попиту. Сучасний покупець цінує унікальність: він вже не задовольняється масовою продукцією, а шукає концептуальні, знакові речі, які перегукуються з його особистістю. Саме в цьому контексті дизайнерські колекції, що базуються на культурних чи історичних мотивах (наприклад, готика, декаданс), знаходять свою аудиторію на глобальному ринку, де цінують автентичність і глибину висловлювання.

Важливим вектором розвитку є сталий споживацький підхід. Спостерігається зростання інтересу покупців до брендів, які пропагують етичне виробництво, використання органічних тканин і прозорість комунікації. Готичні та декадентські теми, історично пов'язані з розкішними тканинами та витонченими деталями, можуть бути переосмислені крізь призму сучасної екологічності: це дозволяє створювати довговічний, якісний одяг із мінімальним впливом на довкілля.

Не менш значущим є вплив цифрової моди та віртуального простору. Молоде покоління активно споживає не лише фізичний одяг, а й цифрові образи для соціальних мереж, метавсесвітів та ігрових платформ. Це відкриває нову нішу для реалізації готичної естетики, яка завдяки своїй драматичності та символізму органічно вписується у віртуальне середовище.

Сучасна світова мода все частіше звертається до готичних і декадентських рухів як до джерел натхнення. Попит на таку естетику розвивається в руслі тенденції до персоналізації стилю, переосмислення класичних культурних кодів та пошуку глибших сенсів у візуальній виразності. Готичний стиль поєднує в собі темряву та елегантність, розкіш і трагізм, тоді як атрибути декадансу – меланхолія, витонченість та культ краси – є тими елементами, що найбільше приваблюють сучасного споживача, який прагне уникнути буденності та поверховості «швидкої моди».

Твір Брема Стокера «Дракула» став одним із головних джерел естетики «темної романтики», що нині переживає відродження. Ця тема часто використовується дизайнерами у формуванні нових колекцій: приклади можна побачити у показах Alexander McQueen, де готична театральність поєднується з високою майстерністю крою (додаток Б, рис.Б.1.); у Rick Owens, який інтерпретує готику через мінімалізм і футуристичну декаденцію (додаток Б, рис.Б.2.); у Gucci під керівництвом Алессандро Мікеле, де готичні мотиви поєднуються з бароковою еkleктикою (додаток Б, рис.Б.3.). Також бренд Ann Demeulemeester послідовно розвиває ідею поетичної темряви, використовуючи чорний колір, асиметрію та фактурні тканини (додаток Б, рис.Б.4.).

Популярність готичної теми серед споживачів пояснюється її універсальністю та здатністю відображати внутрішній світ людини. У період глобальної нестабільності суспільство звертається до мистецьких напрямів, що дозволяють висловити емоції тривоги, відчуження, пошуку себе – саме такі відчуття є основою декадентського світогляду. Таким чином, сучасна мода не лише відтворює готику як естетичний стиль, а й використовує її як засіб філософського та культурного самовираження, що задовольняє запити нової генерації споживачів на змістовність, унікальність і глибину образу.

Висновки до розділу 1

У результаті проведеного аналітичного дослідження сформовано художньо-теоретичні основи для розробки авторської колекції жіночого одягу. Ілюстративний матеріал підтвердив, що поєднання готичної архітектури, естетики декадансу та образів із роману Брема Стокера «Дракула» дозволяє створити цілісний та унікальний стиль «темного романтизму». Графічні лінії силуетів є чіткими та лаконічними, фігура ефектно моделюється завдяки продуманому крою, що дозволяє майстерно відтворити складну гру світлотіньових фактур обраних матеріалів – атласу, мережива та костюмної тканини.

Історичний огляд підтвердив, що на початку XX століття розвиток технології та поява нових швейних машин дозволили робити крої геометрично точними, а мистецтво декадансу внесло у вбрання містицизм та драматизм. Наприкінці XX ст., завдяки формуванню субкультур і появі деконструктивізму в моді, стиль зазнав певного оновлення та став символом індивідуальності й сили.

Дослідження сучасних тенденцій підтвердило, що готичні елементи (Gothcore) є дуже популярними у світі подіумних колекцій відомих брендів (Alexander McQueen, Rick Owens, Givenchy). Отже, результати проведеного аналізу повністю обґрунтовують обрану тему кваліфікаційної роботи та створюють надійний фундамент для подальшого етапу, проєктування колекції.

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

Метою проєктно-композиційного розділу є практичне втілення результатів передпроєктного аналізу та розробка цілісної авторської колекції сучасного жіночого одягу. На основі дослідження художньо-композиційних характеристик готичного стилю, філософії декадансу та образів роману «Дракула» здійснюється формування загальної концепції дизайн-проєктування, де визначаються основні силуетні форми, композиційні прийоми та колористична гама майбутніх виробів.

Важливим етапом проєктування є дослідження ринку та складання соціально-психологічного портрета сучасного споживача, що дає змогу забезпечити відповідність колекції актуальним запитам споживчого сегмента. У фінальній частині розділу представлено розробку готових проєктних пропозицій, яка охоплює весь цикл створення колекції: від первинних творчих пошуків і графічних ескізів до аналізу конструктивно-технологічних особливостей моделей і поєднання фактур матеріалів.

2.1 Формування комплексної концепції дизайн-проєктування авторської колекції одягу

Розробка авторської колекції одягу на тему «Трансформація художньо-композиційних характеристик готичного стилю та декадентського художнього напрямку початку XX століття в дизайні колекції сучасного жіночого одягу» ґрунтується на результатах аналітичних та історико-культурних досліджень, що виявили глибинний взаємозв'язок між естетикою декадансу, філософією готичного мистецтва та сучасними тенденціями моди.

Вихідним джерелом концепції був роман Брема Стокера «Дракула», що поєднує символи страху, еротизму, трагічної краси та внутрішньої двоїстості

людської природи. В основі ідейного задуму – принцип контрасту: світла й тіні, духовного й тілесного [3,31], життя й смерті, що є наріжним каменем готичного світосприйняття. Цей контраст реалізовано через зіставлення різнорідних матеріалів (матових і блискучих, щільних і прозорих), палітри кольорів (чорний, червоний, білий, глибокі відтінки бордо, графіт, срібло) та гармонійне поєднання класичних і сучасних форм.

Колекція розвиває неоготичний напрям у сучасному прочитанні. Унікаючи буквального відтворення історичних форм, автор пропонує нову естетичну мову, що поєднує витончену еротичність, лаконізм мінімалізму й драматизм. Конструктивне вирішення моделей відзначається асиметрією, деформацією класичних ліній плеча та талії, видовженими силуетами, високими комірами, а також використанням декоративних елементів (шнурівки, драпірування, мережива).

Художньо-образна структура колекції вибудовується навколо жіночої постаті як символу спокуси, сили та внутрішнього протиріччя. Моделі демонструють еволюцію образу: від стриманої елегантності до виразної драматичності. У силуетних рішеннях поєднано м'якість і напруженість ліній: видовжені вертикалі, асиметрія та багатошаровість прозорих тканин підкреслюють динаміку образу.

Візуальна концепція колекції, сформована на основі передпроектних досліджень, спрямована на створення емоційного модного нарративу. Стилїстика спирається на образи декадансу початку XX століття, де театральність поєднується з витонченістю жіночих форм. Домінують витончені силуети, складні конструктивні лінії та корсетні вставки, що створюють ефект напруги – стану на межі між реальністю та небуттям [11, 17].

Кольорова гама побудована на глибоких контрастах:

- Білий – як символ чистоти та невинності;
- Червоний – як уособлення пристрасності та фатальності;

- Чорний – як вияв смерті та вічності [36].

Особливу роль у формуванні емоційного наповнення відіграють фактурні комбінації. Поєднання матових поверхонь із блискучими, щільних тканин із напівпрозорими створює необхідну багатошаровість. Використання аплікацій мережива, текстильної флористики та ефектів розмиття (як метафоричне відсилання до тематики роману) надає кожній моделі унікального авторського характеру.

В цілому концепція колекції орієнтована на створення емоційного модного нарративу, в якому готична чуттєвість і декадентська естетика переосмислюються крізь призму сучасної мови дизайну. Колекція доводить, що готика – це не лише темна форма, а й тонка естетика, що виникає на межі страху та захоплення.

Структурно колекція представлена поєднанням класичних і перекручених ліній, подовжених силуетів, високих оголеностей, відкритих плечей, драпірувань і символічних елементів.

За результатами передпроектних досліджень була розроблена візуальна концепція авторського одягу, заснована на готичній естетиці та сюжетах роману Брема Стокера – «Дракула».

Основна концепція колекції – художнє втілення життя і смерті, чистоти і пристрасті, краси й руйнування через поєднання текстур, відтінків і форм. Стилістика колекції заснована на образах розпаду початку XX століття, коли готична театральність поєднується з жіночними силуетами. Поділені, розділені, іноді химерні контурні лінії, пом'якшені деталями, зокрема елементами драпірування та корсетним оформленням, підкреслюють жіночність, а також виставляють напоказ природний контур тіла. Це рішення створює враження делікатності й напруження – стану балансу між життям і смертю.

Напівматові і матові поверхні, комбінації матових і глянцевиx зображень, щільних і прозорих текстур створюють багатошаровість та різноманіття образів.

Візерунки мережива, уявні квіти з тканини та ефект розмитих плям (як нагадування про кров) роблять кожне вбрання унікальним.

У процесі дослідження концепцій дизайн-проектування було розроблено мудборд (додаток В, рис.В.1).

2.2 Визначення типу та образу споживача

Успіх та конкурентоспроможність колекції одягу в сучасних ринкових умовах базуються на чіткому розумінні цільової групи та ґрунтовному дослідженні її потреб. Проектування концептуальних моделей у стилі «темного романтизму» потребує не лише визначення стандартних демографічних показників, а й глибокого психографічного та соціокультурного аналізу потенційного споживача. Оскільки концепція колекції інтегрована в складні історико-літературні коди готики та декадансу, потенційний споживач вирізняється виразною індивідуальністю, вишуканим смаком і унікальними естетичними вподобаннями. Маркетинговий аналіз дозволяє визначити соціальний статус, віковий діапазон та спосіб життя цільової аудиторії, а також виявити мотиваційні та психологічні чинники, що формують її запит на такий продукт.

Цільовою аудиторією колекції є молода жінка (віком близько 21 року), яка проживає у Львові – місті з вираженою європейською атмосферою, характерними туманними пейзажами та архітектурною спадщиною готики [19, 20]. Вона здобула освіту в галузі культурології, працює в арт-галереї та займається мистецтвознавчою діяльністю. Її спосіб життя нерозривно пов'язаний з естетикою минулих епох, інтелектуальними пошуками та творчим середовищем.

Світогляд споживачки характеризується як романтичний, екстравагантний і декадентський. У вільний час вона відвідує театри, камерні концерти,

колекціонує предмети в антикварних крамницях та бере участь у тематичних заходах, присвячених класичній літературі.

Споживачка цінує красу деталей, «темну елегантність», символізм і глибину образів. Її особистий стиль – це синтез інтелектуальності, містицизму та стриманої жіночності. Виходячи з цього, концепція колекції спрямована на створення образів, що поєднують естетику «золотої доби» з актуальними тенденціями сучасної моди, акцентуючи увагу на готичній чуттєвості.

Для кращого передання та розуміння естетики споживача було розроблено колаж (додаток В, рис. В.2).

2.3 Розробка готових проєктних пропозицій

Практичним результатом втілення обраної дизайн-концепції та маркетингових досліджень є генерація готових проєктних пропозицій для авторської колекції жіночого гардеробу. Процес візуалізації творчого задуму проходив поступово, від початкових графічних пошуків до створення фінального комплексу художньо-технічної документації. У межах цього розділу презентується логіка побудови модельного ряду колекції, що ґрунтується на трансформації готичних та декадентських мотивів у сучасні образи. Особлива увага приділяється аналізу ескізного проєкту, який ілюструє силуетне різноманіття, композиційну цілісність і пропорційні зв'язки між елементами одягу. Опис проєктних пропозицій дає змогу детально розкрити конструктивні особливості кожної моделі.

Для досягнення максимальної функціональності, комерційної гнучкості та відповідності сучасному ритму життя споживача, модельний ряд авторської колекції було структуровано за принципом капсульного проєктування. До переліку розроблених блоків увійшов одяг різного призначення, що охоплюють

практично всі сфери життя сучасної жінки: від повсякденного, верхнього та спортивного одягу до більш специфічних домашніх комплектів і моделей для сну [33, 42]. Окрему увагу приділено урочисто-видовищній групі, представлена вишуканим вечірнім та експресивним сценічним вбранням. Таке комплексне проєктування дозволило детально простежити, як обрана концепція «темного романтизму» може адаптуватися до різних життєвих сценаріїв, трансформуючись від утилітарних побутових речей до яскравих подіумних образів.

Блок ділового одягу колекції демонструє поєднання інтелектуальної витонченості та готичної стриманості, що узгоджується зі світоглядом споживачки – молоді жінки зі Львова, культурного центру з європейським духом і глибокими історичними коренями [11]. Її професійна діяльність у сфері мистецтва, пов'язана з аналітикою та креативним середовищем, зумовлює потребу у вбранні, яке поєднує елегантність, символізм і легкий наліт таємничості.

Ділові образи з цієї серії створені у темній колірній гамі – переважно чорній з вкрапленнями білого та глибокого бордового. Така палітра не лише підкреслює професійність і серйозність, а й відображає готичну естетику, характерну для декадансу. Чорний колір символізує внутрішню силу, інтелект і приховану емоційність, тоді як білий додає світлового контрасту, акцентуючи чистоту ліній і форм.

Таким чином, блок ділового одягу колекції поєднує функціональність і художність, відображаючи внутрішній світ споживачки, її тяжіння до готичної естетики та бажання підкреслити власну індивідуальність через одяг. Це одяг для жінки, яка мислить, створює і живе у місті, де кожен ранок оповитий туманом і історією (додаток Г, рис. Г.1).

Одяг для сну розроблено з огляду на індивідуальність клієнтки – романтичної, естетично сприйнятливої особистості, котра бачить навіть звичайні

речі як вираз власного стилю. Цей комплект має на меті відтворити інтимну атмосферу готичної привабливості, поєднавши зручність з елегантністю та символічною таємничістю.

Базою стали тонкі напівпрозорі матеріали з ефектом легкої сітки – шифон, сатин, сіточка та еластичне мереживо. Контраст темного кольору та світлих відтінків передає філософію декадансу, натякаючи на витонченість і внутрішню стриманість [39, 40].

Такий підхід дає змогу створити не просто одяг для відпочинку, а частину духовного світу клієнтки – жінки, яка навіть у спокої своєї оселі зберігає витонченість, глибину та загадковість свого образу (додаток Г, рис. Г.2).

Домашня лінія одягу демонструє внутрішній світ власниці – дівчини інтелектуальної, з тонким смаком. Ця колекція гармонійно поєднує комфорт із темною елегантністю, перетворюючи звичний одяг на засіб естетичного самовираження.

Використання м'яких трикотажних і шовкових тканин забезпечує неперевершений комфорт і свободу рухів. Делікатні мереживні елементи та витончені зав'язки додають виробам вишуканості, водночас підкреслюючи ідею стриманої чуттєвості, що є наріжним каменем готичної естетики.

Отже, цей сегмент домашнього одягу акцентує образ сучасної жінки, яка успішно балансує інтелектуальність і чуттєвість, комфорт і мистецьку витонченість, формуючи навколо себе гармонійний, але водночас таємничий всесвіт (додаток Г, рис. Г.3).

Спортивний одяг у цій колекції виражає активну, впевнену в собі сторону власниці – жінки, яка цінує силу духу, дисципліну та гармонію між тілом і ментальним станом. Цей напрям поєднує практичність із готичною естетикою, створюючи образ, у якому спортивна енергія трансформується у своєрідне мистецтво самовираження.

Для створення комфорту та забезпечення повної свободи рухів як основні матеріали застосовуються еластичні тканини з матовою поверхнею. Гармонійне поєднання чорного та сірого кольорів підкреслює чіткість контурів, а абстрактні графічні мотиви у формі ліній візуально перегукуються з естетикою декадансу та внутрішньою драмою, що є ключовою ідеєю усієї колекції.

Спортивні елементи, представлені у цій колекції, не лише як втілення активного способу життя, а й як своєрідна візуальна метафора внутрішньої гармонії, де фізична досконалість гармонійно поєднується з глибоким мистецьким вираженням (додаток Г, рис. Г.4).

Повсякденна лінія колекції поєднує комфорт і витончену готичну естетику, доповнену елементами декадансу. Комплекти створені для сучасної жінки, яка цінує зручність, проте прагне зберегти винятковість і художній дух навіть у повсякденному одязі. В основі – лаконічні силуети з плавною лінією, що підкреслюють природність фігури.

У конструктивному рішенні використовуються асиметричні елементи, розрізи та витончені вставки з напівпрозорих матеріалів, що надають образу легкості й динаміки. Колірна палітра відповідає готичній стриманості: переважають чорний, сірий, глибокий коричневий та темно-синій відтінки, що доповнюються м'якими переходами й контрастом фактур (додаток Г, рис. Г.5).

Повсякденний одяг у колекції символізує рівновагу між стриманістю та мистецькою виразністю, демонструючи, що навіть буденність може володіти естетичною глибиною й емоційним наповненням.

Вечірнє вбрання створене з огляду на унікальність цільової аудиторії – особистості ексцентричної, інтелектуально-романтичної, для якої вечірній образ є простором для глибокого самовираження. Цей сегмент спрямований на передачу драматичної таємничості інтимної атмосфери, поєднуючи витончені елементи високої моди (statement pieces) із символічною загадковістю внутрішнього світу людини (додаток Г, рис. Г.6).

Базою є фактурні, багат шарові текстильні матеріали, які формують складний силует: оксамит, жакард, витончене мереживо, а також щільний атлас для створення корсетних форм. Контраст глибокого чорного кольору та приглушених, попелястих відтінків (сірий, з акцентами темно-червоних троянд) відтворює естетику декадансу, яка чудово резонує з ностальгічною атмосферою Львова та камерними музичними вечорами.

Такий підхід дозволяє створити не просто елегантний образ, а частину емоційного всесвіту адресатки – жінки, яка перетворює кожен вихід у вечір на справжній мистецький виступ.

Сценічний одяг розроблено з урахуванням унікальності споживачки – особистості екстравертної та екстравагантної, яка сприймає сценічний образ як фінальну форму художнього самовираження та можливість втілювати героїнь улюбленої готичної літератури. Цей блок має на меті відтворити максимальну драматичну театральність, поєднуючи високу майстерність крою з потужною емоційною та символічною насиченістю.

Основою стали динамічні та контрастні тканини, що створюють рух і об'єм – атлас, жорсткий оксамит, легкі органза та шифон, а також блискучі елементи. Контраст глибоких, насичених кольорів (чорний, темно-бордовий) та мерехтливих, попелястих тонів (сірий, сріблястий) передає естетику декадансу, ідеально підходячи для тематичних вечірок або виступів, які відвідують споживачка та її друзі.

Цей блок поєднує сміливість дизайну та глибоку повагу до історичного й готичного вбрання (додаток Г, рис. Г.7).

Блок верхнього одягу є ключовим елементом у формуванні зовнішнього образу споживачки, адже він має одночасно захищати від львівських туманів і слугувати полотном для її драматичної естетики (додаток Г, рис. Г.8). Ці моделі втілюють концепцію "одягу-оповіді", що перетворює міські вулиці на декорації для готичної прози, яку вона так любить.

Для втілення колекції використані щільні, структуровані матеріали, що надають відчуття історичної значущості та вищої якості: це важка вовна, елегантний кашемір і насичені матові тканини. Палітра кольорів базується на домінуючому чорному, що символізує внутрішню глибину, доповненому відтінками вугільно-сірого та глибокого синього, які чудово гармонують із давньою міською забудовою. Основний акцент зроблено на монументальних, подовжених силуетах: пальта та тренчі довжиною "максі" створюють ефект театральної мантиї, підсилюючи ореол таємничості.

Дизайнерські деталі містять відсилки до естетики "золотого віку": широкі коміри, декоровані еко-хутром, нагадують про вікторіанську драму, а чітко окреслені лінії плечей та талії підкреслюють скульптурність фігури [22, 45]. Довжина одягу дозволяє приховати екстравагантність внутрішнього вбрання, залишаючи простір для уяви. Таким чином, верхній одяг стає не просто елементом функціональності, а символом внутрішньої стриманості та зовнішньої величі, що відповідає її філософській натурі та захопленню темною романтикою.

Для практичного втілення та представлення у кваліфікаційній роботі було обрано п'ять ключових моделей, які повністю розкривають художньо-композиційну ідею трансформації готичного стилю та декадансу (рис. 2.1). За своїм призначенням розроблений ряд моделей демонструє плавний перехід від повсякденно-концептуального (денного) одягу до урочисто-видовищного (вечірнього) вбрання. Такий підхід дозволяє показати динаміку розвитку художнього образу: від стриманої архітектурної графіки до витонченої театральності та містичного драматизму «темного романтизму».

Рис. 2.1. Колекція жіночого одягу для реалізації

Естетика колекції базується на принципах "темного романтизму". Основоположна ідея – втілити містичну ауру роману "Дракула" Брема Стокера та монументальність готичної архітектури у сучасному жіночому вбранні. Це розповідь про поєднання протилежностей: міць та вразливість, самоконтроль та приховане бажання.

Характерними рисами колекції є мінімалістичні форми, видовжені вертикальні силуети, елементи шнурівки, що відтворюють вигляд корсетів, а також загострені лінії крою (особливо в області плечей піджаків), що перегукуються з геометрією стрілчастих арок. Візуальне оповідання розгортається в монохромній палітрі, де домінують чорний, димчасто-сірий та

графітовий відтінки. Емоційна насиченість досягається за рахунок контрасту фактур: поєднання щільних матових матеріалів, блискучого атласу та напівпрозорої сітки й мережива.

Ключовим елементом, що завершує композицію колекції, є концептуальний світлий образ – біла сукня з невагомою накидкою-вуаллю. Цей образ є прямим відсиланням до трагічної постаті Люсі Вестенра з роману "Дракула", нареченої, яка опинилася на межі між світом живих та потойбіччям. Введення цієї моделі в загальну темну гаму колекції створює потужний візуальний та смисловий дисонанс. Червоні графічні деталі на білому тлі сукні символізують фатальність, крихкість буття та втрачену невинність, перетворюючи образ нареченої на своєрідну сценічну декларацію всього проєкту.

Отже, ідея колекції демонструє переосмислення готичної символіки в сміливу, емоційну та водночас відповідну вимогам сучасної моди дизайнерську концепцію.

Висновки до розділу 2

Після завершення другого розділу, робота над творчою концепцією була повністю втілена: сформовано авторську лінію жіночого одягу, що відповідає естетиці «темного романтизму». Основою цього проєкту стали архітектурна велич готики, філософські роздуми декадансу, а також візуальна мова роману Брема Стокера «Дракула».

У процесі аналітичних досліджень було ретельно сформовано портрет цільової аудиторії. Це особистість, що відзначається сміливістю та самовпевненістю, для якої одяг – не просто засіб покриття, а потужний інструмент самовираження. Для неї чіткість форми та вивіреність ліній крою

забезпечують відчуття психологічного захисту, створюючи своєрідний ефект «броні» або «обладунків».

На етапі генерації ідей було опрацьовано різноманітні напрямки – від повсякденних і урочистих образів до лінійок одягу для відпочинку, сну та занять спортом.

Для кваліфікаційної роботи створено колекцію, яка об'єднала найбільш виразні денні та вечірні моделі. Вершиною цієї колекції став «образ нареченої у білому» (натхненний постаттю Люсі з «Дракули»). Саме цей світлий елемент, що контрастує з загальною темною палітрою, дозволив об'єднати колекцію в єдину, гармонійну розповідь.

Отже, можна зробити висновок, що складна історична готика може бути успішно адаптована до сучасного, комфортного й стильного одягу. Така естетика не лише має значну художню цінність, а й демонструє реальний комерційний потенціал на сучасному модному ринку.

РОЗДІЛ 3. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

Цей розділ присвячений технічним і дизайнерським аспектам створення ексклюзивної колекції. Особливий акцент зроблено на виборі найефективніших шляхів розробки моделей, у яких інноваційні технології переплітаються з готичною естетикою. У рамках дослідження було опрацьовано та відібрано варіанти, що найточніше відображають концепцію проєкту та відповідають сучасним тенденціям у цій сфері.

Для втілення задуму представлено методи формування об'ємних структур, зокрема, інженерно-графічний та використання лекал. Розділ доповнено технічними ескізами, таблицями з вихідними параметрами та ілюстраціями процесів моделювання, які детально висвітлюють етапи розробки базових конструктивних елементів.

3.1 Вибір моделей для проєктування

Для втілення колекції в матерії було відібрано ключові моделі, які на найповнішому рівні розкривають художню ідею: вечірня спідниця-"русалка", спідниця А-силуету та верхній одяг для плечей [42]. Ці моделі стали вибором для реалізації, оскільки вони якнайкраще ілюструють різноманіття силуетів і демонструють комплексність конструкторських рішень проєкту. Незважаючи на помітну декоративність та особливу специфіку крою, вироби розроблені з увагою до вимог комфорту, що дозволяє їх використовувати як для особливих нагод, так і в адаптованому повсякденному гардеробі.

Цей розділ висвітлює детальну розробку спідниць зі складним розширенням донизу та верхнього плечового виробу з чіткими конструктивними лініями. Окремим етапом стало обґрунтування вибору матеріалів, завдяки чому

вироби зберігають задану форму, забезпечуючи при цьому естетичну єдність усієї композиції моделей.

Першою реалізованою моделлю є спідниця силуету "русалка", довжиною до підлоги (рис. 3.1). Її вирізняє щільне облягання на рівні талії та стегон, що підкреслює фігуру, та плавне розширення від колін, створюючи характерний для цього стилю "риб'ячий хвіст". Спідниця виготовлена з тканини сіро-сріблястого відтінку, яка має легкий, благородний блиск.

Ключовим конструктивно-декоративним елементом моделі є використання витонченого чорного мережива. Мереживна тасьма з фестончастим краєм прикрашає верхній зріз спідниці, замінюючи стандартний пояс. Мереживо також розташоване асиметрично вздовж бокових швів та рельєфів, простягаючись від стегон донизу, та повністю огинає поділ виробу. Це розміщення декору акцентує складність крою та візуально витягує силует [38,44]. Прихована блискавка забезпечує чистоту конструкторських ліній.

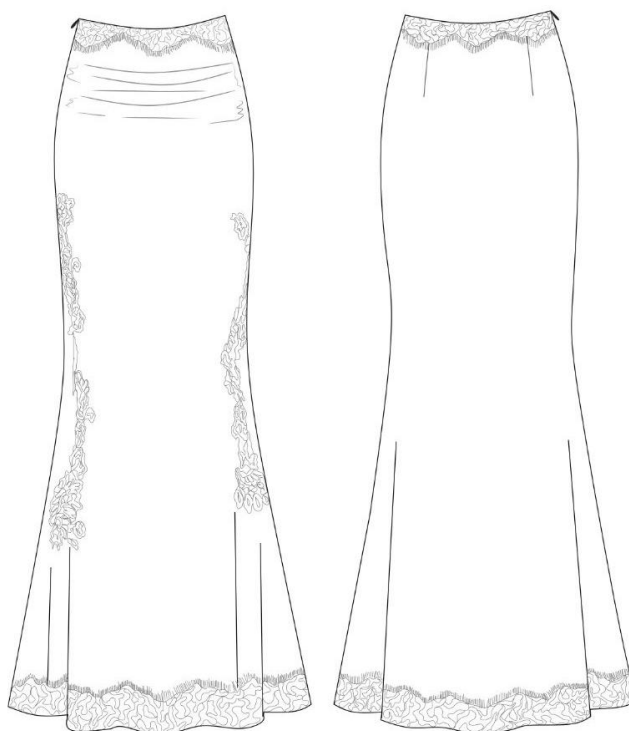

Рис. 3.1. Технічний рисунок спідниці.

Опис художньо-технічного оформлення спідниці жіночої

Спідниця жіноча для урочистих подій або вечірнього носіння із легкої атласної тканини, прилеглого силуету, розширена донизу, довжиною до підлоги (максі).

Переднє полотнище спідниці суцільнокрійне, щільно прилягає по лінії стегон. По лінії талії розташований декоративний фігурний пояс з мережива. Верхня частина спідниці має горизонтальні м'які складки-драпірування. Бокові шви та нижній край виробу декоровані мереживною аплікацією.

Заднє полотнище спідниці суцільнокрійне та з двома талієвими виточками.

Застібка-блискавка у боковому шві, підібрана в тон кольору тканини верху.

Оздоблення: верхній зріз, бокові лінії та низ виробу декоровані мереживом, контрастним до основної тканини.

Рекомендована розмірна група: зріст 176 см, ОгIII 84–88 см, I повнотна група.

Наступним елементом, що підлягав розробці, була коротка жіноча спідниця А-силуету (рис. 3.2). Крій цієї моделі відзначається своєю простотою, з незначним розширенням від пояса до подолу, що надає чіткості її графічному образу. Спідниця виготовлена з цупкої тканини насиченого чорного кольору, яка чудово зберігає форму, надаючи виробу охайного вигляду. Конструктивні особливості передбачають класичну посадку на талії. Ця спідниця, завдяки своїй лаконічності та стриманості, слугує основою для створення численних образів, гармонійно доповнюючи більш виразні речі з колекції.

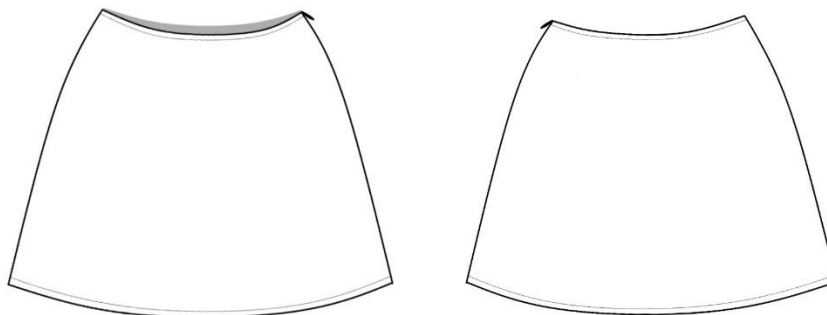

Рис. 3.2. Технічний рисунок спідниці силуету «трапеція».

Опис художньо-технічного оформлення спідниці жіночої

Спідниця жіноча для повсякденного носіння із костюмної тканини, А-подібного силуету, довжиною міні (вище коліна).

Переднє полотнище спідниці суцільнокрійне, з конічним розширенням донизу. Прилягання по лінії талії забезпечується за рахунок особливостей крою та конструкції. Заднє полотнище відповідає передньому. Верхні та нижні зрізи оброблені в підгин із закритим зрізом.

Потайна застібка-блискавка розташована у боковому шві, підібрана в тон кольору тканини верху.

Рекомендована розмірна група: зріст 176 см, ОгIII 84–88 см, I повнотна група.

Третім виробом у представленому блоці є верхній плечовий виріб (жакет) складного архітектурного крою, виконаний у чорному кольорі (рис. 3.3). Модель приталеного силуету з фігурною лінією низу, що нагадує баску, чітко окреслює талію завдяки складній системі рельєфних швів. Ключовим конструктивним елементом виробу є виражена, майже до надмірності, лінія плечей, що має форму гострих «пиків», яка додає образу драматичного акценту та відчуття масштабності. Глибокий, контурний виріз горловини (форма каре з розрізом) вигідно підкреслює шию та область декольте. Довгі вшивні рукави звужуються

донизу. Окрему декоративну увагу привертає використання фактурного чорного шнура, яким викладені симетричні орнаменти, що імітують застібки на передній частині виробу. Крім того, цікавість викликають манжети, декоровані тонким чорним мереживом, що створює незвичайний контраст текстур з основним, щільним текстилем виробу.

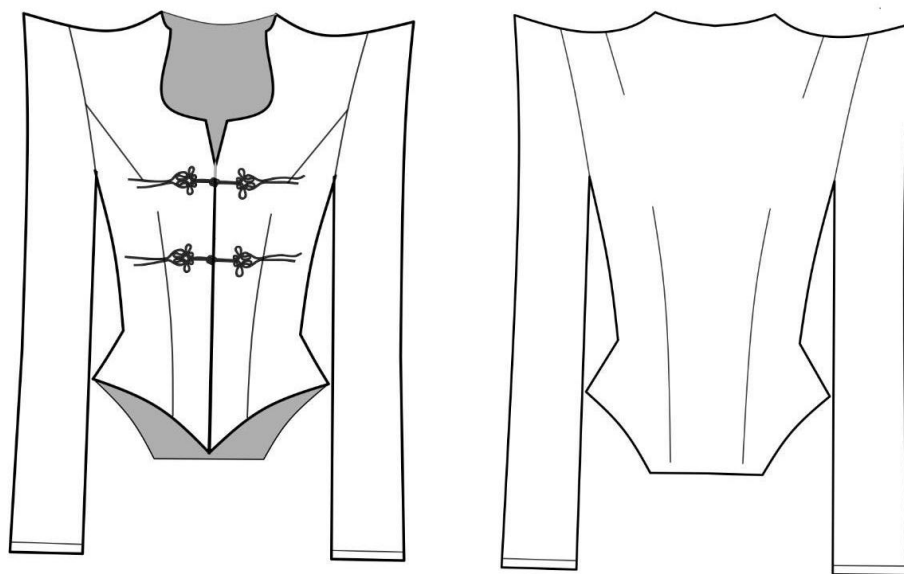

Рис. 3.3. Технічний рисунок жакета жіночого

Опис художньо-технічного оформлення жакета жіночого

Жакет жіночий для повсякденного носіння із костюмної тканини, прилеглого силуету, довжиною нижче лінії талії, із фігурним низом.

Пілочка з центральною бортовою застібкою на 8 потайних гачків-застібок та 4 декоративні зав'язки. Лінія борту фігурна, з кутовим переходом у нижній частині. Горловина округлої форми, без коміра. Пілочка з талієвою та нагрудною виточками.

Спинка з талієвими та плечовими виточками.

Рукав довгий, вшивний, одношовний.

Фурнітура підібрана в тон кольору тканини верху.

Рекомендована розмірна група: зріст 176 см, ОгIII 84–88 см, I повнотна група.

Для того, аби краще визначити методику розробки конструкцій моделей, було розроблено вихідні дані для кожної з трьох обраних моделей (табл.3.1, 3.2, 3.3).

Таблиця 3.1

Вихідні дані для отримання конструкції спідниці жіночої.

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Вид виробу	Спідниця
2	Статеві-вікова ознака	Жіноча, мол.вік.група
3	Розміро-зріст	170-88-96
4	Силуетна форма виробу	Розширена від лінії колін
5	Покрій	Конічне розширення
6	Матеріал	Легкий атлас
7	Прибавка по лінії талії та стегон Пт\Пс	Пт=0,7; Пс=1,0

Таблиця 3.2

Вихідні дані для отримання конструкції жакета жіночого

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Вид виробу	Жакет
2	Статеві-вікова ознака	Жіночий, мол.вік.група
3	Розміро-зріст	170-88-96
4	Силуетна форма виробу	Прилеглий
5	Прибавка по лінії грудей Пг	5 см
6	Вид покрою рукава	Вшивний, одношовний рукав
7	Матеріал	Костюмна тканина
8	Ознаки покрою виробу	Вертикальні рельєфи по пілочки та спинці

Таблиця 3.3

Вихідні дані для отримання конструкції спідниці жіночої.

№	Найменування ознаки	Варіанти ознаки
1	Вид виробу	Спідниця
2	Статеві-вікова ознака	Жіноча, мол.вік. група
3	Розміро-зріст	170-88-96
4	Силуетна форма виробу	Розширена від лінії талії
5	Покрій	Конічне розширення
6	Матеріал	Костюмна тканина
7	Прибавка по лінії талії та стегон Пт\Пс	Пт=0,7; Пс=1,0

3.2 Виріб матеріалів для виготовлення моделей колекції

Вибір текстильних матеріалів для створення колекції є вирішальним кроком, що надає матеріального втілення творчому задуму та художньому образу «темної романтики». Зважаючи на те, що проєктні моделі поєднують у собі складні архітектурні форми та витончену пластику ліній, особлива увага приділяється таким властивостям матеріалів, як формостійкість, здатність до драпірування та виразність текстури. Нижче представлено аналіз комплексу тканин, який забезпечує як естетичну відповідність темі декадансу, так і функціональну витривалість виробів під час їх використання.

Основною тканиною для спідниці силуету «русалка» є тонкий атлас глибокого сріблясто-сірого відтінку. Завдяки своєму характерному благородному блиску, він створює ілюзію плинності та дзеркальності поверхні. Це рішення зумовлене не лише колористикою, що відтворює вечірні сутінки, а й високою

здатністю тканини до драпірування, яка дозволяє м'яко облягати фігуру та формувати витончені фалди у нижній частині розширеного донизу силуету.

Важливим акцентом у моделі є застосування делікатного чорного мережива з рослинним візерунком, яке слугує декоративною домінантою виробу. Контраст фактур між глянцеvim атласом і матовою, прозорою структурою мережива візуально поглиблює образ, навіюючи асоціації зі складними органічними формами, популярними в епоху модерну. Розміщення мереживних елементів уздовж конструктивних швів та по нижньому краю спідниці дозволяє досягти ефекту візуальної «крихкості» й складності декору, що є невід'ємною складовою обраної тематики декадансу [38].

З погляду технології обрані текстильні матеріали потребують особливого ставлення під час пошиття. Атлас, з його значною плинністю та слизькістю, потребує точного сколювання деталей і застосування спеціальних, тонких голок, як-от Microtex. Це унеможливить пошкодження ниток та утворення затяжок. Через схильність атласу до осипання по зрізах, технологічний процес передбачає негайну обробку країв оверлоком або використання закритих швів, що гарантує якість та довговічність.

Волого-теплова обробка потребує підвищеної уваги, адже атлас є надчутливим до температурних режимів і вологи, яка може залишати плями на поверхні. Прасування повинно виконуватися лише з вивороту, крізь пропрасовувач, при помірних температурах. Незважаючи на виклики в обробці, комбінація цих матеріалів дає змогу створити виріб, який не тільки відповідає вимогам щодо збереження форми силуету «русалка», але й повноцінно втілює філософію готичної естетики через гру світла й тіні на атласній поверхні.

Для пошиття костюмного комплекту, що складається з жакета зі складною архітектурною конструкцією та мінімалістичної спідниці, було обрано щільну костюмну тканину глибокого чорного кольору. Цей вибір обумовлений необхідністю чіткого збереження форми, особливо в зоні плечей жакета, де

передбачені виразні гострокутні наплічники. Завдяки високій формостійкості й оптимальній щільності, тканина дозволяє підкреслити графічність силуету та чистоту ліній крою, що є визначальним для передачі естетики сучасного готичного стилю. Матова текстура тканини слугує ідеальним фоном для декоративних елементів та акцентує увагу на складному крої передньої частини жакета.

Естетична гармонія виробу досягається завдяки використанню оздоблювальних матеріалів з контрастними фактурами. Декоративні застібки на жакеті створені з фігурного шнура (сутажу), викладеного у вигляді складних вензелів, що нагадують історичні зразки костюмів доби декадансу. Особливої уваги заслуговує оздоблення манжетів рукавів і низу спідниці, де застосовано делікатне чорне мереживо. Прозорість мереживних елементів пом'якшує строгість костюмної тканини, додаючи образу жіночності та візуальної легкості, водночас підтримуючи загальну містичну атмосферу колекції.

У процесі вибору матеріалів було розроблено конфекційні карти до трьох моделей колекції (додаток Е) та розроблено таблицю характеристик обраних матеріалів (табл.3.4).

Отже, підібрана палітра тканин цілком гармонує з основною задумкою дизайнерської колекції та відповідає технічним нормативам щодо розроблюваних виробів. Комбінування гнучкого атласу, міцної тканини для костюмів та витонченого мережива дає можливість втілити не лише амбітні конструкторські задуми, охоплюючи як виразні деталі жакета, так і плавні форми спідниці-русалки, але й глибше передати дух декадансу. Гра контрастних за текстурою оздоблень текстилю створює потрібну драматичність зображення та гарантує преміальну якість кінцевого продукту, що є фундаментальним для формування завершеного художнього стилю, характерного для готики раннього двадцятого століття.

Таблиця 3.4

Характеристика матеріалів, обраних для виготовлення виробів колекції

	Назва матеріалу	Склад	Призначення	Властивості
1	Тонкий атлас	Поліестер 95%, еластан 5%	Основний матеріал виробу	Висока драпірувальність, гладка поверхня
2	Мереживо	Нейлон 100%,	Оздоблення	Прозорість, додає виробам візуальної складності
3	Костюмна тканина	Вовна 60%, поліестер 35%, еластан 5%	Основний матеріал для спідниці та жакета	Висока формостійкість, матова фактура, стійкість до зминання
4	Сутаж	Віскоза 100%	Оздоблення пілочки жакета	Гнучкість, здатність до викладання візерунків, шовковистий блиск
5	Дублерин	Поліестер 100%	Зміцнення деталей по лініям плечей жакета та талії спідниці	Посилення формостійкості основної тканини

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

Об'ємно-просторові форми моделей колекції створені на базі базових конструкцій, отриманих розрахунково-графічним методом. Для проєктування були обрані плечовий та поясний виріб. На їх основі подальше моделювання здійснювалося за допомогою технік паралельно-конічного розведення та трансформації шаблонів. Комбінація цих методів забезпечує точність прилягання базової основи та дає змогу повністю реалізувати творчий задум у стилістиці готики та декадансу.

Спідниця максі сконструйована на базі прямої спідниці, проте з істотними змінами переднього полотнища. Для утворення декоративних складок у зоні стегон застосовано метод конічного розведення. Нижню частину спідниці розширено за принципом конічного моделювання від рівня колін, що формує характерний силует без додаткових швів.

Спідниця міні також базується на викрійці прямої спідниці. Трапецієподібна форма досягається частковим перенесенням розкриття талієвих виточок у лінію низу методом шаблонування. Цей прийом дозволив створити лаконічний розширений силует, що контрастує зі складним верхом костюма.

Прилеглий жакет, змодельований на базі базової конструкції плечового виробу з вшитим рукавом. Форма виробу досягнута завдяки системі виточок: талієві забезпечують облягання по фігурі, а нагрудні формують необхідний об'єм у ділянці грудей. Особливу увагу приділено трансформації плечового поясу. Шляхом розрахункового збільшення висоти оката рукава та коригування нахилу плечового зрізу на кресленні досягнуто архітектурної гострокутної форми плеча. Це дозволило перетворити стандартну конструкцію на яскравий елемент стилю готики, зберігаючи при цьому технологічну чистоту крою без використання рельєфів.

Базові конструкції були розроблені на основі індивідуальних вимірів, знятих безпосередньо з фігури. Важливо зазначити, що ці антропометричні дані не набагато відрізняються від стандартних показників типової фігури відповідного зросту та розміру. Це дало змогу застосувати класичні методи розрахунку з мінімальними коригуваннями базової основи.

Переваги методів, що використовувалися для створення об'ємно-просторових форм:

Висока точність прилягання: розрахунково-графічний метод дає змогу створити креслення, максимально адаптоване до індивідуальних вимірів фігури, мінімізуючи потребу в примірках та переробках.

Гнучкість у формуванні: застосування технік конічного розведення та шаблонів дозволяє створювати складні об'ємні елементи (наприклад, виточки на стегнах або розширення типу «русалка») без порушення загальної гармонії виробу.

Варіативність дизайну: моделювання на базі базової конструкції (БК) полегшує швидко трансформацію в будь-який фасон, зберігаючи при цьому перевірені параметри пройми, горловини та лінії талії.

Естетична досконалість: комбінування цих технік призводить до чистоти конструктивних ліній, що є ключовим для архітектурних форм (як у випадку з вашим жакетом), і забезпечує відповідність виробу художньому ескізу.

Економічність процесу: робота з перевіреними базовими конструкціями та шаблонами скорочує час на розробку нових моделей і допомагає уникнути помилок під час проектування складних силуетів.

Поєднання точного розрахунково-графічного методу та гнучкості технічного моделювання дозволило досягти виняткової якості прилягання виробів. Детальне опрацювання кожного елемента на етапі креслення – від складного драпірування спідниці-«русалки» до чітких ліній плечового поясу жакета – забезпечило збереження балансу конструкцій. Завершальним етапом

створення об'ємно-просторової форми стало уточнення модельних особливостей під час примірок, що підтвердило правильність обраних методів. Цей підхід до проєктування гарантував, що готові вироби відповідали не лише технічним вимогам, а й художньо-естетичній концепції колекції, відтворюючи складні силуетні рішення в стилі декадансу.

3.4 Розробка конструкції моделей колекції.

Розробка конструкції – це етап, на якому творча концепція перетворюється на технічну документацію, що гарантує точне прилягання одягу до фігури. Основна мета цього етапу – відтворити силуети колекції якомога точніше, з урахуванням властивостей тканин та особливостей жіночої статури.

Для створення виробів колекції було застосовано методику використання типових конструкцій. Оскільки всі моделі проєктувалися під індивідуальні параметри, робота розпочалася зі зняття вимірів. Для побудови базових лекал застосовувалися такі ключові показники: зріст – 164 см, обхват грудей третій – 84 см, обхват талії – 64 см, обхват стегон – 92 см.

Базовими елементами для розробки технічних креслень були базові конструкції плечових і поясних виробів, створені за допомогою розрахунково-графічного методу. На їх основі вносилися специфічні для моделі особливості, що включали розрахунок і побудову складних елементів: специфічних розширень, що формують силует, архітектурних змін у ділянці плечей жакета та розробку системи виточок для досягнення прилеглого силуету. Кожне конструктивне рішення проходило перевірку на відповідність пропорціям, заданим в ескізі, що забезпечило гармонійне поєднання художнього задуму та технічної реалізації.

Результатом стали розроблені схеми моделювання (рис. 3.4-рис.3.6) та повний набір лекал, що враховують припуски на шви та необхідні прибавки.

Це дозволило створити точну технічну базу для подальшого розкрою та якісного пошиття всіх моделей колекції, фото готових виробів розміщено у додатку Д.

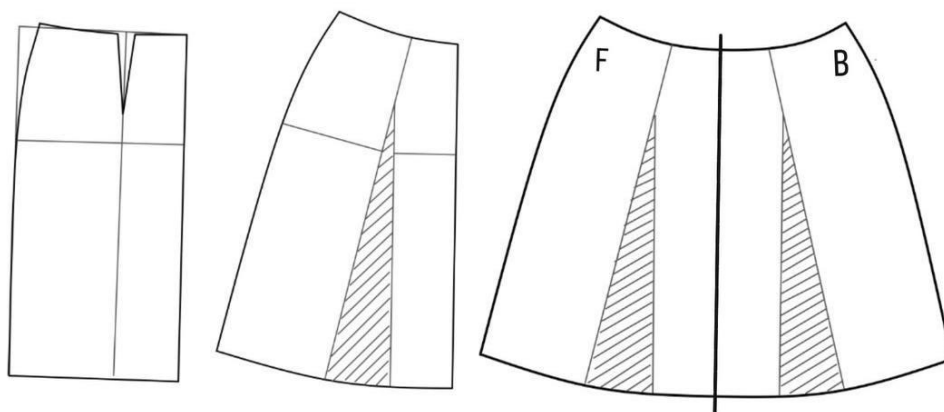

Рис. 3.4. Схема моделювання спідниці силуету «трапеція»

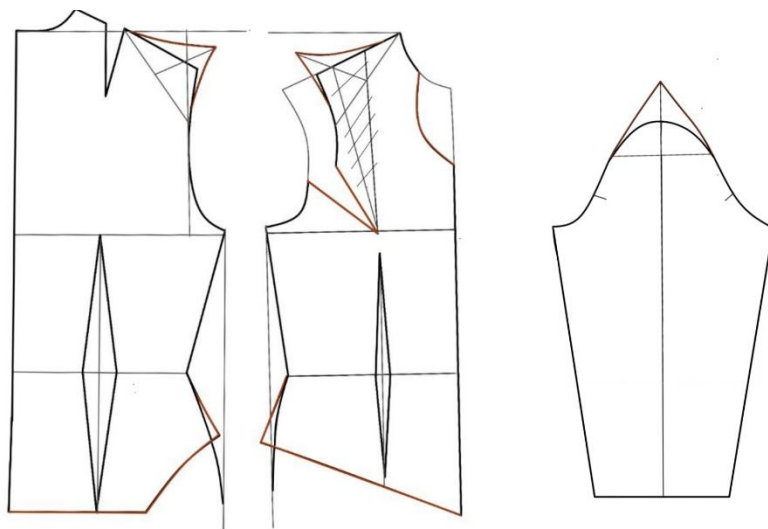

Рис. 3.5. Схема моделювання жакета жіночого

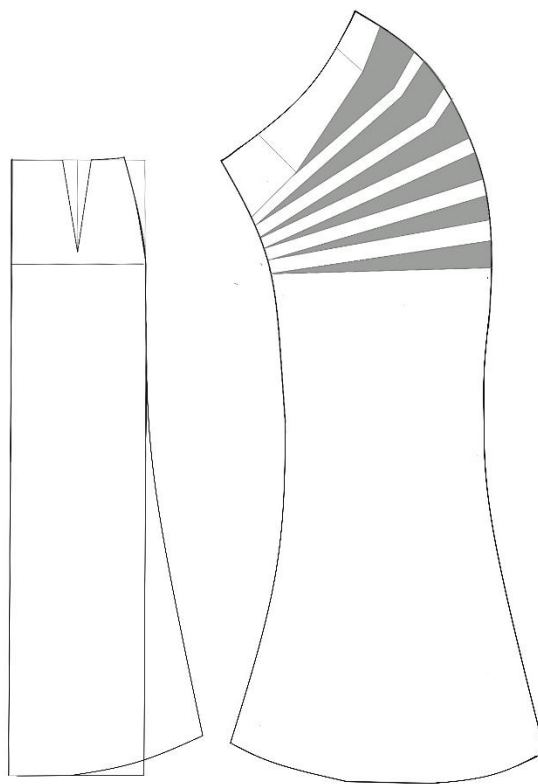

Рис. 3.6 Схема моделювання максіспідниці

Для забезпечення точності розкрою та раціонального використання матеріалів на основі розроблених модельних конструкцій було складено перелік усіх складових елементів виробів колекції. Специфікація деталей крою враховує кількість лекал з основного матеріалу, підкладки та клейових дублюючих елементів для кожної моделі окремо (табл.3.6–табл.3.7).

Таблиця 3.5

Специфікація деталей крою мініспідниці жіночої

Тип деталі	Кількість лекал	Кількість деталей крою
Переднє полотнище	1	1
Заднє полотнище	1	1

Таблиця 3.6

Специфікація деталей крою максіспідниці жіночої

Тип деталі	Кількість лекал	Кількість деталей крою
Тканина верху		
Переднє полотнище	1	1
Заднє полотнище	1	1
Обшивка переднього полотнища	1	1
Обшивка заднього полотнища	1	1
Доклад		
Обшивка переднього полотнища	1	1
Обшивка заднього полотнища	1	1

Таблиця 3.7

Специфікація крою жакета жіночого

Тип деталі	Кількість лекал	Кількість деталей крою
Тканина верху		
Пілочка	1	2
Спинка	1	1
Рукав	1	2
Підборт	1	2
Обшивка горловини спинки	1	1
Доклад		
Підборт	1	2
Обшивка горловини спинки	1	1

Фото моделей колекції в матеріалі представлено у Додатку И.

Висновки до розділу 3

У третій частині кваліфікаційної роботи повністю розроблено й обґрунтовано конструкторський базис для створення моделей одягу колекції. На початковому етапі було визначено оптимальний набір текстилю (атлас, тканина для костюмів, мереживне полотно, сутажний шнур і підкладка), який повністю задовольняє технічні потреби та дає змогу успішно передати атмосферу готики й декадансу. Зведення основних лекал здійснювалося з урахуванням індивідуальних параметрів фігури, що забезпечило високу точність припасування, належний баланс виробу та полегшило процес примірок.

Особливу увагу приділено комбінованому методу формування силуету, що поєднав розрахункові принципи з технічним моделюванням. Це дало змогу ефективно перетворювати пласкі креслення на складні об'ємні форми. На передньому полотнищі довгої спідниці було змодельовано м'які декоративні складки в ділянці стегон і передбачено плавне розширення донизу без необхідності у додаткових швах. Для короткої спідниці було обрано простий трапецієподібний силует, а в жакеті застосовано чіткий прилеглий крій завдяки системі виточок, що сформувало гострий архітектурний вигляд плечової частини. Завершенням роботи стало створення комплекту технічної документації та списку деталей крою, що гарантувало конструктивну чіткість ліній і повну відповідність готових виробів авторським ескізам.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Результатом виконаної кваліфікаційної роботи стало дослідження естетичних і композиційних аспектів готичного стилю та декадентського художнього напрямку початку XX століття. Також було визначено, як ці стилі можна трансформувати в межах сучасних жіночих модних рішень. Проаналізувавши історичні, мистецькі та літературні джерела, ми дійшли висновку, що естетика «темного романтизму» залишається актуальною й нині, відповідаючи сучасному прагненню до виявлення індивідуальності, передачі глибоких емоцій та створення яскравого художнього образу.

У ході роботи було встановлено, що готичний стиль і декаданс мають значний потенціал для розробки концептуального сучасного одягу. За основу для проєктування колекції взято такі ключові художні риси: вертикальне спрямування силуетів, архітектурність форм, драматизм образів, контрастність текстур і використання насиченої темної палітри. Образи з роману Брема Стокера «Дракула» зіграли важливу роль у формуванні творчої концепції, слугуючи основою для створення емоційно насиченого й цілісного художнього наративу колекції.

Аналізуючи новітні модні тренди, ми виявили, що готична естетика активно застосовується провідними світовими брендами і залишається популярною серед споживачів. Це підтвердило актуальність обраної теми та доцільність її застосування для створення сучасного жіночого одягу. Аналіз потреб цільової аудиторії дозволив сформулювати образ типової споживачки, для якої одяг є не лише практичним елементом гардеробу, а й засобом самовираження та демонстрації унікальності.

Практичним результатом роботи є розробка й пошиття авторської колекції жіночого одягу, виконаної в стилі «темного романтизму». Під час проєктування було створено серію ескізів і сформовано модельний ряд, що поєднує актуальні

силуети з елементами готичної та декадентської естетики. Особливу увагу було приділено комбінуванню різноманітних фактур матеріалів – атласу, костюмної тканини, мережива та прозорих вставок, що допомогло досягти виразності та художньої цілісності створених образів.

У конструкторській частині роботи застосовано сучасні методи моделювання одягу. Це дозволило створити складні архітектурні форми та пластичні силуети. Вибрані матеріали володіють не лише естетичними, а й відповідними технологічними та гігієнічними якостями, що забезпечують комфорт, довговічність і практичність виробів.

Таким чином, поставлена мета роботи була досягнута. Результати дослідження свідчать, що трансформація художньо-композиційних характеристик готичного стилю та декадансу в сучасному дизайні одягу є перспективним напрямком для створення оригінальних, емоційно виразних і комерційно успішних колекцій жіночого одягу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрєєва Я. Сильові напрямки графічного дизайну першої третини ХХ століття: модернізм та авангардизм. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2022. Вип. 52. С. 58–64.
2. 1880–1901 Aestheticism and Decadence. URL: <https://sites.google.com/view/british-literature-exhibition/inicio/1880-1901-aestheticism-and-decadence?utm>
3. DOAJ . URL: <https://doaj.org/article/cdc0ba0b37084ec49d4a34fba24e57e1>
4. Сосік О. Д. Витоки декадансу в європейському образотворчому мистецтві другої половини ХІХ – початку ХХ століть. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*. 2018. Вип. 28. С. 87–93.
5. Fin-de-siècle style. URL: <https://britannica.com/art/fin-de-siecle-style>
6. Молодіжні субкультури: ознаки, історія, види. URL: <https://www.kursak.com/molodizhni-subkultury-oznaky-istoriia-vydy/>
7. Історія моди ХХ століття. URL: <https://spravjniistoriyi.com.ua/2022/03/25/istoriia-mody-xx-stolittia/>
8. Грон Ю. Г., Кузєбна В. В. Об'єктивація концепту HORROR у романі Б. Стокера «Граф Дракула». *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2022. Вип. 50. С. 167-173.
9. Haute couture and the industrial revolution. URL: <https://www.meer.com/en/91368-haute-couture-and-the-industrial-revolution>
10. Decadent by Design: Interplays Between Architecture and Decadent Literature/ URL: <https://textjournal.scholasticahq.com/article/25425-decadent-by-design-interplays-between-architecture-and-decadent-literature>
11. Колосніченко М. В., Процик К. Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу : навч. посіб. Київ : КНУТД, 2011. 238 с.
12. Alexander McQueen : офіц. сайт. URL: [Alexander McQueen](https://www.alexandermcqueen.com/)

13. Rick Owens : офіц. сайт. URL: [Rick Owens](#)
14. Ann Demeulemeester : офіц. сайт. URL: [Ann Demeulemeester](#)
15. Museum at FIT. Gothic-Dark Glamour. URL: <https://www.fitnyc.edu/museum/exhibitions/gothic-dark-glamour.php>
16. Gucci: офіц. сайт. URL: <https://www.gucci.com/us/en/stories/article/women-fall-winter-2020-looks-gallery>
17. Decadence in Culture and Aesthetics: An Interview with Kate Hext and Alex Murray. URL: <https://nasjournal.org/NASJ/article/view/2551>
18. Gothic & Lolita URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Gothic_%26_Lolita
19. Васильєва І. В., Манич О., Потернак І., Марченко Д. Готичний стиль як джерело натхнення для розробки сучасної творчої колекції жіночого одягу. *Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion* / за заг. ред. Л. І. Зубкової : (31 жовтня 2019 р., м. Київ). Київ : КНУТД, 2019. С. 128–133.
20. The Evolution of Body Art and Fashion. *Fashion History Online*. 2024. URL: <https://fashionhistory.fitnyc.edu/gothic-style/>
21. Chapter-4: Fabric Construction and Properties. URL: https://www.researchgate.net/publication/382421263_Chapter-4_Fabric_Construction_and_Properties
22. Gauthier, J. Modern Garment Construction Techniques. *Textile Science Quarterly*. 2024. URL: <https://irispublishers.com/jtsft/>
23. Silhouettes, Design and Film Advertising in the Early 20th Century. URL: https://www.academia.edu/3047268/Silhouettes_Design_and_Film_Advertising_in_the_Early_20th_Century_forthcoming
24. National Gallery of Art. Gothic Art and Architecture. 2026. URL: <https://www.nga.gov/gothic-art/>

25. Fashion History Timeline. URL: <https://fashionhistory.fitnyc.edu/category/decade-overview/>
26. The Metropolitan Museum of Art. The Costume Institute. URL: <https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/the-costume-institute>
27. Victoria and Albert Museum. Fashion Collection. URL: <https://www.vam.ac.uk/collections/fashion>
28. Encyclopaedia Britannica. Gothic Art. URL: <https://www.britannica.com/art/Gothic-art>
29. Tate Museum. Symbolism. URL: <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/symbolism>
30. Art Story. Symbolism Movement. URL: <https://www.theartstory.org/movement/symbolism>
31. Tate Museum. Decadence. URL : <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/d/decadence>
32. Google Arts & Culture. Fashion Through Time. URL: <https://artsandculture.google.com/project/fashion>
33. Vogue Runway. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows>
34. Business of Fashion. URL: <https://www.businessoffashion.com>
35. WGSN. Fashion Trend Forecasting. URL: <https://www.wgsn.com>
36. Pantone. Fashion Color Trend Reports. URL: <https://www.pantone.com/color-intelligence/fashion-color-trend-report>
37. Textile Exchange. URL: <https://textileexchange.org>
38. Олійник І. В., Скоригова О. М. Удосконалення дизайн-проектування колекцій сучасного жіночого одягу на основі використання елементів готичного стилю. *Сучасні матеріали і технології виробництва виробів широкого вжитку та спеціального призначення*. 2019. С. 141–142.
39. Sewport. Types of Satin Fabric. URL: <https://sewport.com/fabrics-directory/satin-fabric>
40. Textile School. Textile Materials Guide. URL: <https://www.textileschool.com>

41.Europeana Collections.URL: <https://www.europeana.eu>

42.FASHION БІБЛІОТЕКА 12. Методики конструювання. URL:
[https://www.google.com/url?q=https://posibnyk.fashionglobusukraine.com/fb12.html
 &sa=U&sqi=2&ved=2ahUKEwjcpaZ_--
 UAXVNSfEDHcIaMqsQFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw13s7taFRKoD8Dmq4_Z1nAY](https://www.google.com/url?q=https://posibnyk.fashionglobusukraine.com/fb12.html&sa=U&sqi=2&ved=2ahUKEwjcpaZ_--UAXVNSfEDHcIaMqsQFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw13s7taFRKoD8Dmq4_Z1nAY)

43.Threads Magazine. Garment Construction Techniques. URL:
<https://www.threads magazine.com>

44.Sew Guide. Garment Construction Techniques. URL: <https://sewguide.com>

45.University of Fashion. Patternmaking Courses. URL:
<https://www.universityoffashion.com>

ДОДАТКИ

Додаток А

Сертифікат участі у конференції «Актуальні проблеми сучасного
дизайну»

Приклади колекцій світових брендів на тему готики та декаденського руху

Рис.Б.1. Alexander McQueen Fall 2025 Ready to-Wear Collection [12]

Рис.Б.2. Rick Owens Fall 2025 Ready-to-Wear-Collection [13]

Рис. Б.3 Alessandro Michele Dubs Gucci's FW20 Show [16]

Рис.Б.4 Ann Demeulemeester Fall 2025 Ready-to-Wear Collection [14]

A collage of images related to the Dracula franchise. It includes movie posters for 'American Gothic', 'Bram Stoker's Dracula', and 'Dracula: The Vampire'. There are also various character portraits, including a woman in a black dress, a man in a red suit, and a woman in a white dress. Thematic elements like candles, flowers, and a spider web are also present.

FASHION & LIFESTYLE | August 10, 2021

How to Look Chic, Even With Dark Circles

Рис. В.2. Колаж споживача

Розроблені блоки одягу для споживача

Рис. Г.1. Блок ділового одягу

Рис. Г.2. Блок одягу для сну

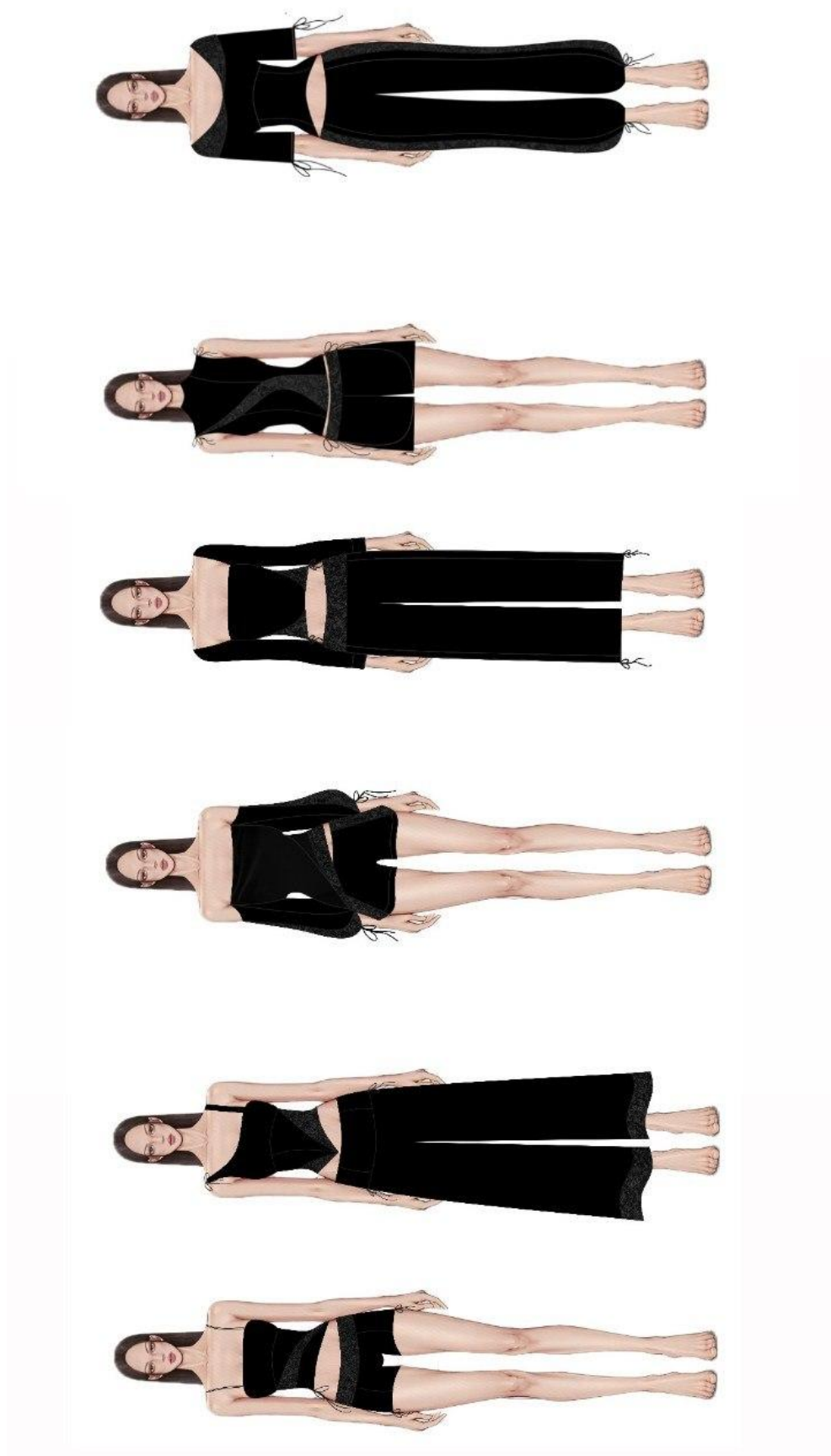

Рис. Г.3. Блок домашнего одягу

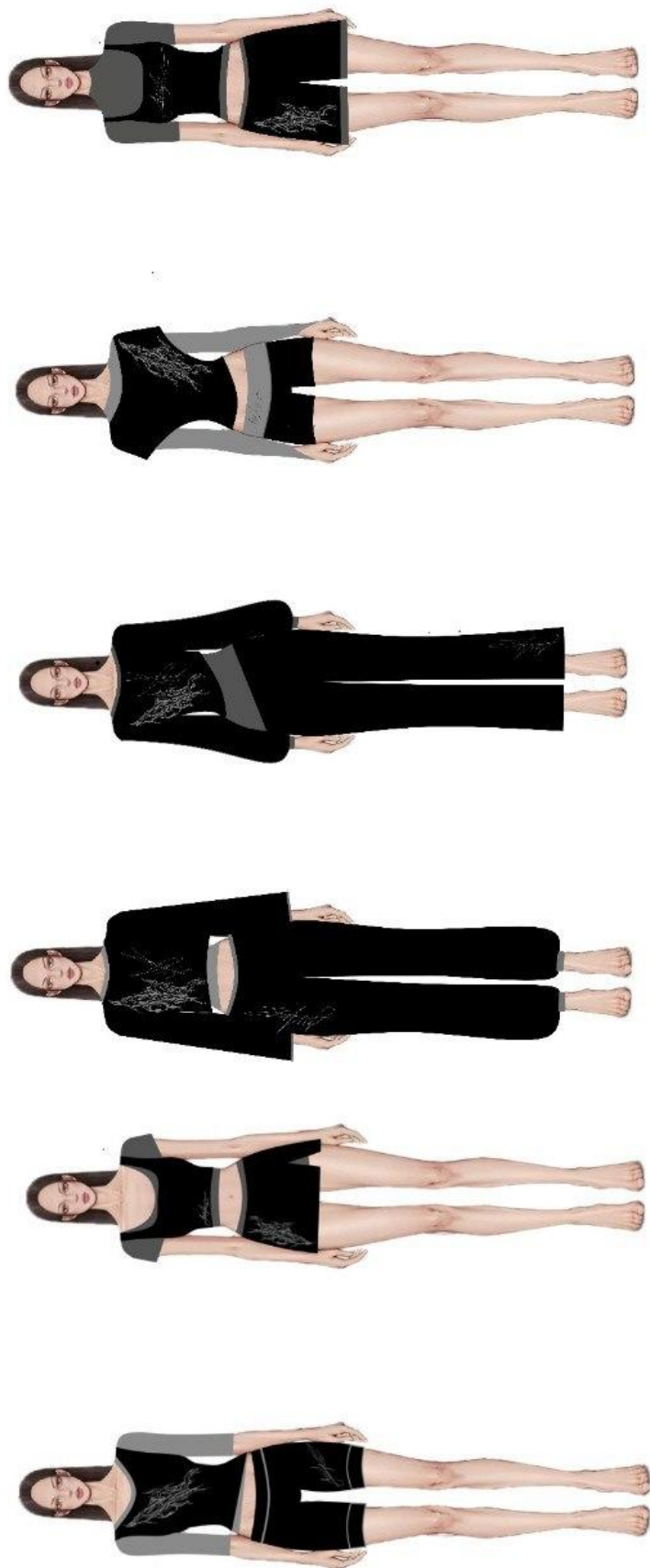

Рис. Г.4. Блок спортивного одягу

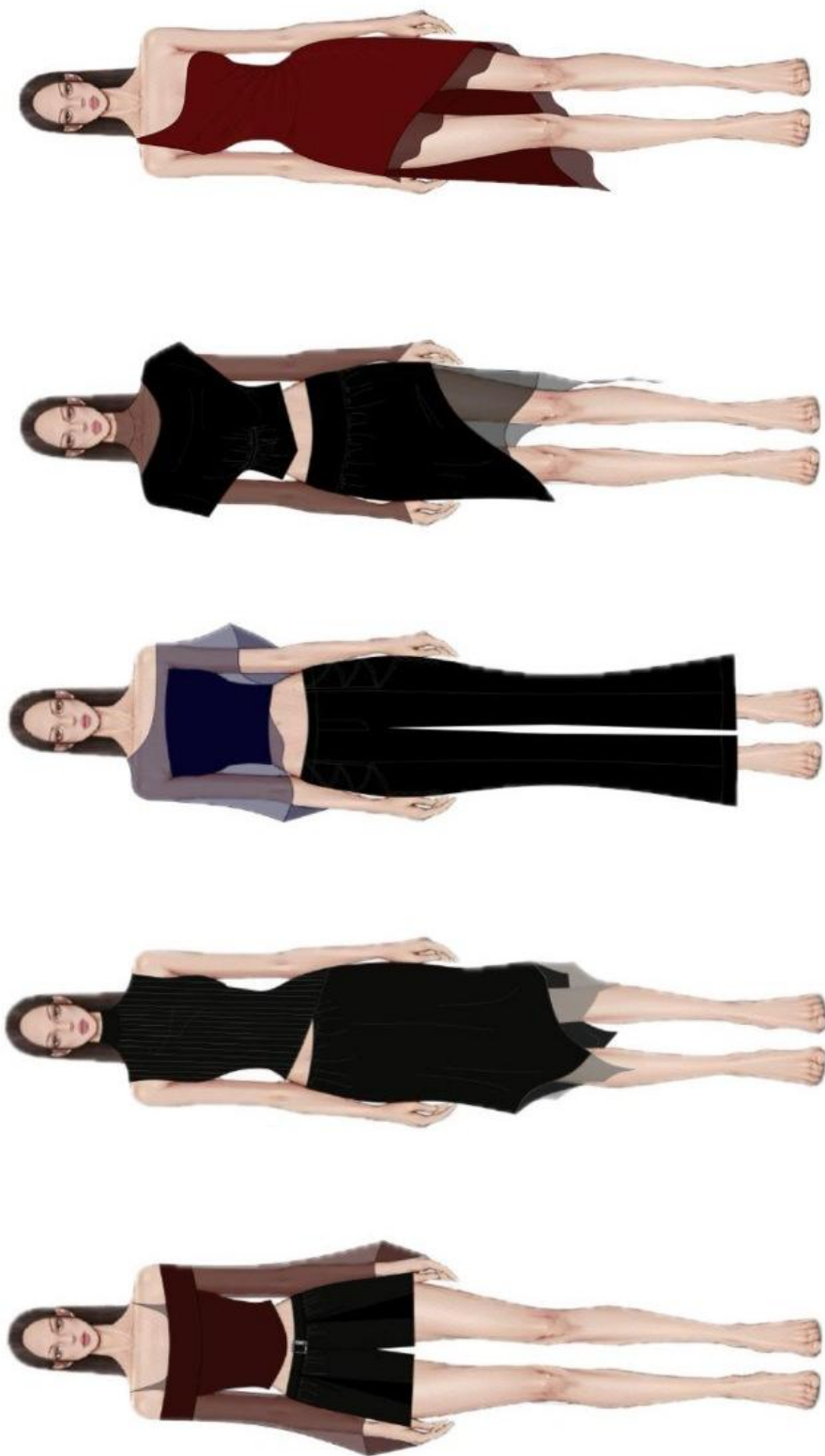

Рис. Г.5. Блок повседневного одягу

Рис. Г.6. Блок вечірнього одягу

Рис. Г.7. Блок сценічного одягу

Рис.Г.8. Блок верхнього одягу

Додаток Д

Готові вироби трьох моделей колекції з конструкторського розділу

Додаток Е

Конфекційні карти трьох моделей

Конфекційна картка

Модель № 1

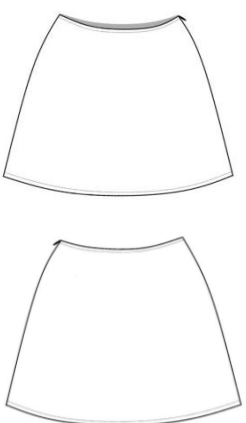
Підприємство: ТОВ «Барвінок»

Розробник: Піддубна А.Р.

Назва виробу: спідниця жіноча

Рекомендовані розміри: (164÷176) – (88÷96)

Повнотна група: II

Замальовка моделі	Основні матеріали		Фурнітура	
	Зразки матеріалів	Назва, артикул	Зразки фурнітури	Назва, артикул
		Габардін чорний. 2901		Нитка для шиття чорна №40 Максі. 37326
				Блискавка брючна 18 см, чорна. K4C1-20041

Конфекційна картка

Модель № 2

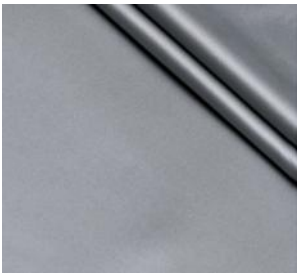
Підприємство: ТОВ «Барвінок»

Розробник: Піддубна А.Р.

Назва виробу: спідниця жіноча

Рекомендовані розміри: (164÷176) – (88÷96)

Повнотна група: II

Моделі	Зразки матеріалів	Назва артикул	Зразки фурнітури	Назва артикул
		Сатин "DIOR" Сірий, 0888545		Нитка Amanda Arena 120, сірий №825
		Мереживо французьке 60037 22 см. (10*3 м.), чорний		Блискавка потаємна УКК тип 2 35 см

Конфекційна картка

Модель № 3

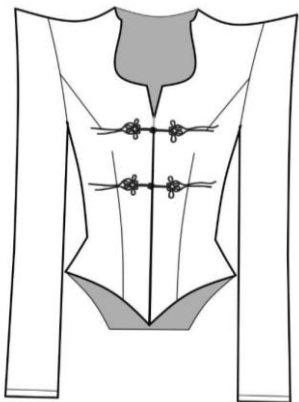
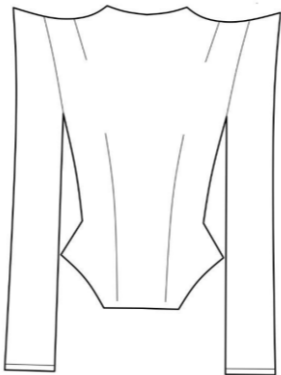
Підприємство: ТОВ «Барвінок»

Розробник: Піддубна А.Р.

Назва виробу: жакет жіночий

Рекомендовані розміри: (164÷176) – (88÷96)

Повнотна група: II

Моделі	Зразки матеріалів	Назва артикул	Зразки фурнітури	Назва артикул
 		Габарді н чорний. 2901		Нитка для шиття чорна №40 Максі. 37326
				Гачок для одягу 10 мм – 20882 пришивний , нікель

Колекція в матеріалі

