

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

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему

Проектування колекції жіночого одягу з використанням інноваційних технологій на основі трансформації художньо- композиційних характеристик ботанічного комплексу «Gardens by the Bay»

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

Виконала: студентка групи БДо1-22

Молодько О.О.

Науковий керівник к.т.н., доцент

Яценко М.В.

Рецензент доктор філософії Чуботіна І.М.

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

“ ____ ” _____ 2026 року

**ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ**

Молодько Ользі Олегівні

1. Тема кваліфікаційної роботи Проектування колекції жіночого одягу з використанням інноваційних технологій на основі трансформації художньо-композиційних характеристик ботанічного комплексу «Gardens by the Bay»

Науковий керівник роботи Яценко Марина Володимирівна, к.т.н., доцент, затверджені наказом КНУТД від «17» березня 2026 р. № 62-уч.

2. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи: наукові публікації та джерела за темою, дослідження дизайн-проектування авторської колекції одягу на основі ботанічного саду Garden by the Bay в контексті розвитку дизайну теперішнього періоду.

3. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань, які потрібно розробити): Вступ, Розділ 1. Аналітичний, Розділ 2. Проектно-композиційний, Розділ 3. Конструкторський, Загальні висновки, Список використаних джерел, Додатки.

4. 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:

Студент _____

Ольга МОЛОДЬКО

Науковий керівник _____

Марина ЯЦЕНКО

АНОТАЦІЯ

Молодько О.О. Проектування колекції жіночого одягу з використанням інноваційних технологій на основі трансформації художньо-композиційних характеристик ботанічного комплексу «Gardens by the Bay». – Рукопис.

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2026 рік.

У кваліфікаційній роботі розроблено авторську колекцію одягу, що базується на результатах передпроектних досліджень та аналізі обраного джерела натхнення – ботанічного саду “Garden by the Bay” у Сінгапурі. Виявлено, що поєднання природних форм і технологічних інновацій є провідною тенденцією сучасного дизайну, тому саме цей синтез став ідейною основою авторського проекту. Обрано творче джерело, проведено його аналіз, розроблено матрицю колекції та авторські ескізи моделей, у яких відображено основні композиційні принципи, морфологічну структуру, ритм і гармонію колекції. Обґрунтовано вибір фурнітури, взуття, аксесуарів, макіяжу та зачісок, що підтримують єдність іміджу. Здійснено аналіз історії створення та художньо-естетичних особливостей саду “Garden by the Bay” як унікального простору, де природа поєднується з високими технологіями.

Ключові слова: сучасний дизайн, одяг, авторська колекція, інноваційні технології, мода.

SUMMARY

Molodko O.O. Designing a women's clothing collection using innovative technologies based on the transformation of the artistic and compositional characteristics of a botanical complex "Garden by the Bay" – The manuscript.

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

In the qualification work, an author's clothing collection was developed, based on the results of preliminary research and analysis of the chosen source of inspiration – the botanical garden "Garden by the Bay" in Singapore. It was found that the combination of natural forms and technological innovations is a leading trend in modern design, so it was this synthesis that became the ideological basis of the author's project. A creative source was selected, its analysis was conducted, a collection matrix and author's sketches of models were developed, which reflected the main compositional principles, morphological structure, rhythm and harmonies of the collection. The choice of accessories, shoes, accessories, makeup and hairstyles that support the unity of the image is justified. An analysis of the history of creation and the artistic and aesthetic features of the garden "Garden by the Bay" as a unique space where nature is combined with high technology was carried out.

Key words: *modern design, clothing, creative collection, innovative technologies, fashion.*

ЗМІСТ

ВСТУП	7
РОЗДІЛ 1 ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДПРОЄКТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.....	10
1.1 Дослідження ботанічного саду “Garden by the Bay”.....	10
1.2 Дослідження дизайну теперішнього періоду.....	14
1.3 Дослідження сучасних тенденцій.....	16
1.4 Дослідження попиту та запитів споживачів.....	20
Висновки до розділу 1.....	24
РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ ПРОЄКТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.....	25
2.1 Еко-футуризм як напрям сучасного дизайну одягу.....	25
2.2 Формування комплексної концепції дизайн-проектування авторської колекції одягу.....	26
2.3 Дошка ідей та трендборд колекції “Garden by the Bay”.....	30
Висновки до розділу 2.....	31
РОЗДІЛ 3 Розробка дизайн-проекту.....	32
3.1 Концепція дизайн-проекту колекції костюмів «Gardens by the Bay»....	32
3.2 Обґрунтування вибору матеріалів.....	33
3.3 Розробки об'ємно-просторової форми моделей колекції.....	34
3.4 Схеми моделювання виробів.....	44
3.5 Технологічні аспекти виготовлення виробів.....	47
3.6 Характеристика готової колекції.....	49
Висновки до розділу 3.....	50
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....	51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	53
ДОДАТКИ.....	56

ВСТУП

Сучасна індустрія моди перебуває у стані постійного розвитку, що вимагає пошуку нових художньо-образних рішень. Сьогодні дизайн одягу виходить за межі створення нових виробів та орієнтується на формування гармонійного поєднання художньої виразності, функціональності, інноваційності та належного ставлення до природи. Отже, пошук нових творчих джерел натхнення, які здатні поєднати природну красу та сучасні технології набувають особливої актуальності.

Важливою тенденцією сучасного дизайну є природа, яка, у свою чергу, є джерелом художніх і композиційних рішень. Природні форми, рослинні структури та органічна пластика використовуються дизайнерами одягу для створення нових образів. Це дозволяє сформувати оригінальний художній образ, виділити взаємозв'язок людини з навколишнім середовищем, що є однією з головних ідей сучасного дизайну.

Архітектурно-ландшафтні комплекси є найбільш актуальними: у них поєднуються природні елементи, сучасні технології та інноваційні рішення. Одним із найяскравіших прикладів такого синтезу є ботанічний комплекс Garden by the Bay у Сінгапурі. Його унікальні архітектурні форми, масштабні вертикальні конструкції, різноманіття рослинності та світлові інсталяції створюють саме художнє середовище, яке і є джерелом натхнення для проєктування сучасного костюма.

Разом з тим, сучасна мода базується на принципах екологічної відповідальності та усвідомленого споживання. У зв'язку з цим особливої популярності набуває стиль еко-футуризм, який поєднує в собі природу, інноваційні технології та сучасні рішення, а також є одним із головних напрямів сучасного дизайну одягу.

Актуальність теми кваліфікаційної роботи також зумовлена потребою у конкурентоспроможних авторських колекціях, які здатні відповідати сучасним реаліям. Використання природних і архітектурних образів ботанічного

комплексу Garden by the Bay у поєднанні зі стилем еко-футуризм та сучасними технологіями проєктування дають можливість формувати нові підходи для створення дизайнерського одягу, який в свою чергу поєднує в собі естетичну цінність, художню індивідуальність та інноваційність.

Отже, актуальність обраної теми полягає у необхідності пошуку нових художньо-композиційних рішень у дизайні сучасного жіночого одягу, використання принципів стилю еко-футуризм та впровадження нових методів проєктування та виготовлення виробів. Усе це дозволяє створити цілісну авторську колекцію, яка відповідатиме сучасним вимогам дизайну, естетики та модної індустрії.

Метою кваліфікаційної роботи є розробка авторської колекції жіночих костюмів за мотивами ботанічного саду Garden by the Bay із використанням художньо-образних та композиційних особливостей стилю еко-футуризм.

Для досягнення поставленої мети були визначені такі **завдання**:

- дослідити сучасні тенденції розвитку модної індустрії;
- проаналізувати особливості стилю еко-футуризм та його використання у дизайні одягу;
- провести дослідження творчого джерела та визначити його характерні образні особливості;
- виконати аналіз сучасних аналогів і дизайнерських колекцій;
- розробити концепцію авторської колекції;
- створити ескізний проєкт моделей;
- здійснити підбір матеріалів та фурнітури відповідно до творчого задуму;
- розробити конструктивне та технологічне рішення моделей;
- виготовити експериментальні та готові зразки виробів;
- провести оцінку художніх і функціональних характеристик колекції.

Об'єктом дослідження є процес художнього проєктування сучасного жіночого одягу.

Предметом дослідження є особливості формування авторської колекції жіночих костюмів на основі творчої інтерпретації природних та архітектурних образів ботанічного саду Garden by the Bay у стилі еко-футуризм.

У процесі виконання роботи були використані методи аналізу та узагальнення наукової інформації, метод аналогій, композиційний аналіз, метод стилізації природних форм, графічне моделювання, художнє проектування та практичний експеримент.

Наукова новизна роботи полягає у створенні авторської колекції жіночих костюмів, у якій художні образи ботанічного саду Garden by the Bay трансформовано у сучасні дизайнерські форми відповідно до принципів еко-футуризму. У колекції поєднано природні мотиви, архітектурну пластику та сучасні тенденції модної індустрії.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання розроблених дизайнерських рішень у процесі створення сучасних колекцій одягу, а також у навчальній та професійній діяльності дизайнерів одягу.

Результатом кваліфікаційної роботи стала розробка та виготовлення колекції з п'яти жіночих костюмів, об'єднаних єдиною концепцією та художньо-образним рішенням. Створена колекція відображає взаємозв'язок природи, сучасних технологій та актуальних тенденцій моди, що відповідає основним принципам стилю еко-футуризм.

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. Ескізний проєкт та виготовлену колекцію моделей було представлено у програмі XXVI Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани» (Київ, КНУТД, 2026 р.).

Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг кваліфікаційної роботи складає 68 сторінок; обсяг основної частини роботи – 55 сторінок; додатки складають 13 сторінок.

РОЗДІЛ 1

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДПРОЄКТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Аналіз джерела натхнення – ботанічний сад “Garden by the Bay”

Сади біля затоки “Garden by the Bay” – це футуристичний ландшафтний парк в Сінгапурі, що є зразком садового мистецтва, який поєднує природу, архітектуру та технології (рис. 1).

Вони втілюють у життя бачення Ради національних парків Сінгапуру щодо створення міста в саду, відображають суть Сінгапуру як провідного тропічного міста-саду з ідеальним середовищем для життя та роботи, що робить його провідним глобальним містом 21 століття [37].



Рис. 1 Сади біля затоки “Garden by the Bay” [12]

У січні 2006 року було розпочато міжнародний конкурс дизайну генерального плану з метою пошуку дизайнерських ідей світового рівня для Gardens by the Bay. Він зібрав понад 70 заявок, поданих 170 фірмами з більш ніж 24 країн, у тому числі 35 з Сінгапуру [38].

Gardens by the Bay - це незалежна організація, відповідальна за розвиток та управління одним з провідних садових напрямів Азії.

Сади очолює багатопрофільна команда професіоналів, які брали участь у озелененні Сінгапуру та працювали разом з міжнародними та місцевими експертами над розвитком Садів. Він має власну команду кваліфікованих ландшафтних дизайнерів, садівників, арбористів, інженерів, експертів з охорони здоров'я рослин, садівництва та газону, а також фахівців з досліджень рослин та розведення орхідей, які використовують велику глобальну мережу джерел рослин, культивованих у дні розвитку, щоб постійно керувати та вирощувати сади.

Керуючись своїм баченням бути світом садів, яким всі можуть володіти, насолоджуватися та плекати, Gardens by the Bay заробили численні нагороди та відзнаки, включаючи World Building of the Year у 2012 році, Президентську премію за дизайн (Сінгапур) у 2013 році, нагороду за видатні досягнення від Асоціації тематичних розваг у 2014 році, найбільшу скляну теплицю (квітковий купол) у Світовому рекорді Гіннеса за 2015 рік та сертифікат досконалості TripAdvisor у 2016 році. Ці досягнення є свідченням постійної досконалості Садів і стимулюють команду до досягнення ще більшого успіху [13].

Аналіз парку показує, що він поділений на три зони (Bay East, Bay Central та Bay South) загальною площею близько 101 га, з акцентом на демонстрацію різноманітних рослин з усього світу. Ключовими елементами є інноваційні “супердерева” та криті оранжереї, такі як “Квітковий купол” та “Хмарний ліс”. Парк слугує як туристична пам’ятка, так і демонстрацією національної програми “Місто в саду” [37].

Концепція та дизайн включають парк, який є втіленням концепції “Місто в саду” Сінгапуру, та загальний дизайн, натхненний орхідеєю, національною квіткою Сінгапуру, що відображено у формі екзотичних садів та інфраструктури.

Парк поділений на три основні зони – це Bay East, Bay Central та Bay South та має загальну площу, яка становить 101 га.

“Супердерева” (Supertree Grove), а саме штучні дерева висотою до 50 метрів, вкриті рослинами, які вдень дають тінь, а вночі оживають у вигляді світло-музичного шоу.

Одинадцять супердерев, вбудованих в екологічно стійкі функції. Деякі мають фотоелектричні елементи на своїх навісах для збору сонячної енергії для освітлення супердерев, тоді як інші інтегровані з консерваторіями та слугують розетками для відведення повітря.

У рамках наших зусиль зі сталого розвитку, щоб зберегти енергію, ми вимикаємо несуттєве декоративне та акцентне освітлення вночі. Освітлення на доріжках та автостоянках також зменшується в години низької відвідуваності.

“Квітковий купол” (Flower Dome) є найбільшою критою оранжереєю у світі, яка демонструє рослини із середземноморського клімату та напівзасушливих регіонів. Тут також відбуваються квіткові вистави, “Хмарний ліс” (Cloud Forest) – оранжерея з тропічними рослинами та 35-метровим водоспадом, та “Квітова фантазія” (Floral Fantasy) - оранжерея з вражаючими квітковими композиціями та інтерактивними інсталяціями.

Ботанічний сад Garden by the Bay у Сінгапурі є унікальним прикладом синтезу природи, архітектури та інноваційних технологій, що утворюють цілісний простір. Його образ став символом сучасного підходу до дизайну, де екологічна свідомість поєднується з візуальною видовищністю. Під час дослідження цього об’єкта було виявлено, що головна ідея саду – це гармонійне співіснування природного й штучного середовищ та може бути представлена у форму сучасного одягу [37].

Неймовірні враження від масштабних теплиць, куполів, “супердерев” та розмаїття екзотичних рослин зумовили пошук нових цікавих рішень у проектуванні. Ці елементи стали основою для формотворення майбутньої колекції. Архітектурна виразність металевих конструкцій поєднується з органічною м’якістю природних мотивів, що відображає ідею гармонії технології та природи.

Поєднання природи та структури парку дає змогу створити сучасний і динамічний образ, що відповідає філософії Garden by the Bay.

У межах проєктних пропозицій передбачається застосування асиметричних ліній крою й пластичних об'ємів, що наслідують природну пластику листя й пелюсток, додавання багато різноманітних квітів та рослин що знаходяться в теплицях ботанічного саду, поєднання контрасту гладких, блискучих і матових поверхонь, що створюють гру світла й тіні, подібну до ефектів у теплицях саду, а також дотримання натхненної природою кольорової палітри – відтінків зеленого, рожевого, фіолетового та синього.

Авторські проєктні пропозиції є результатом архітектурно-природного образу “Garden by the Bay” у системі сучасного костюма. Вони спрямовані на створення гармонійного образу, у якому простежується взаємодія природи, технологій і людської творчості.

Ботанічний сад Garden by the Bay – це не лише визначна туристична пам'ятка Сінгапуру, а й приклад інтеграції сучасного дизайну, архітектури та екологічного мислення.

Однією з його головних переваг є поєднання екологічного підходу з високими технологіями. Архітектурні споруди саду, такі як “Супердерева” та скляні куполи теплиць, створені із застосуванням систем, що використовують сонячну енергію та збір дощової води. Такий підхід формує нове бачення дизайну не лише естетичного, а й функціонального, що сприяє збереженню довкілля.

Ще однією важливою перевагою є естетика біоархітектури, яка поєднує природні форми з чіткою геометрією та активно використовується і в сучасному дизайні одягу, де натхнення природними структурами (листям, квітами, гілками, коралами) перетворюється у складні силуети, декоративні елементи та фактури.

Серед важливих переваг об'єкта також слід зазначити його візуальну символіку та емоційний вплив. Сад створює враження майбутнього і зберігає природну чарівність, що може бути потужним джерелом натхнення для дизайнерів у різних галузях, таких як архітектура і мода.

Розвиток сучасного дизайну ботанічного саду є втіленням ідеї сталого майбутнього. Насамперед балансу між природою, людиною та технологічним прогресом. Це впливає на дизайнерське мислення, яке формує нові цінності, такі як інноваційність і естетична функціональність.

Таким чином, Garden by the Bay можна розглядати як еталон сучасного дизайну, у якому гармонійно поєднані краса природних форм, інтелектуальні технологічні рішення та екологічна відповідальність. Саме це робить його актуальним орієнтиром для дизайнерів нового покоління, зокрема у сфері моди.

Ботанічний сад виступає не лише джерелом візуального натхнення, а й філософським орієнтиром, що нагадує про важливість взаємодії людини з природою. Його концепція вписується у тенденції сучасного дизайну, що прагне поєднати красу, інновацію та екологічну свідомість.

Сад став цінним творчим джерелом для формування концепції авторської колекції одягу. Його вивчення дозволило визначити напрям подальших проєктних пошуків, спрямованих на створення сучасного, естетично довершеного та екологічно орієнтованого дизайнерського продукту [37, 38].

1.2 Дослідження дизайну теперішнього періоду

Включають глобалізацію, цифрові технології, зростання споживацької культури та зміну цінностей у суспільстві.

У сучасному світі дизайн дедалі більше зосереджується на створенні гармонійного предметного середовища, яке задовольняє матеріальні та духовні потреби людини.

Глобалізація сприяла поширенню єдиних стандартів у дизайні, що, своєю чергою, полегшило створення універсальних продуктів, придатних для міжнародного ринку.

Цифрові технології значно вплинули на дизайн, розширивши його можливості та інструментарій. З'явилася можливість створювати складні

цифрові продукти, такі як веб-сайти, додатки та віртуальні середовища, нові методи виробництва, такі як 3D-друк, дозволили створювати унікальні та індивідуальні об'єкти.

Зростання конкуренції на ринку призвело до того, що дизайн став важливим інструментом маркетингу та способом диференціації товарів. Дизайн використовується для створення бренду, формування іміджу компанії та залучення споживачів.

Зросла увага до екологічності та сталого розвитку, що впливає на вибір матеріалів, технологій та загальний підхід до дизайну.

Суспільство стало більше цінувати індивідуальність та унікальність, що стимулює попит на ексклюзивні продукти.

Соціальна відповідальність дизайнера зростає, а його роль полягає не тільки у створенні красивих і функціональних речей, а й у тому, щоб вони відповідали соціальним та екологічним нормам.

Сучасний етап розвитку дизайну насамперед пов'язаний із досягненнями науково-технічного прогресу. Технологічні інновації не лише змінюють способи виробництва, а й формують нове мислення у сфері проєктування, художнього моделювання. Вони відкривають широкі можливості для створення нових матеріалів, форм, фактур та інтерактивних рішень, які суттєво впливають на розвиток усіх напрямів дизайну – від промислового до модного [2].

Науково-технічний прогрес сприяв розширенню функціональності дизайнерського продукту. В одязі це проявляється у використанні інноваційних тканин і волокон, які реагують на температуру тіла, вологість, світло або рух. Такі матеріали забезпечують комфорт і довговічність виробу.

Також важливим напрямом є цифровізація процесів дизайну, яка охоплює 3D-моделювання, віртуальні примірки, а також використання штучного інтелекту для створення форм і кольорових композицій. Все це дозволяє дизайнерам експериментувати з ідеями, мінімізуючи витрати часу й матеріалів.

Крім того, сучасний дизайн використовує екологічно чисті та відновлювані матеріали, а саме: тканини з переробленого пластику, органічну бавовну, грибний міцелій чи водорості. Це свідчить про те, що науково-технічний прогрес

стимулює не лише технологічне, а й етичне переосмислення дизайну, орієнтує його на відповідальне споживання та виробництво [3].

Таким чином, науково-технічний прогрес є важливою складовою сучасного дизайну, яка забезпечує перехід від традиційних форм до інноваційних, від матеріального до віртуального, від споживання до усвідомленого творення. Він визначає основні напрями розвитку дизайну в теперішньому періоді та зумовлює появу нових підходів до формоутворення, стилістики й змістовного наповнення дизайнерських рішень.

Розвиток мистецтва та культури безпосередньо впливає на дизайн і надає йому нові ідеї, естетичні принципи та концепції.

Мистецькі течії стають основою для сучасних напрямів у дизайні, зокрема арт-дизайну.

Трансформація старих художніх традицій та переосмислення минулого створюють підґрунтя для появи нових дизайнерських рішень та концепцій.

Мистецтво постійно розвивається, що призводить до появи нових стилів та напрямків, які надихають дизайнерів на створення нових рішень.

Художники і дизайнери часто звертаються до минулого, що дозволяє їм створювати нові, сучасні концепції. Це створює зв'язок між минулим і майбутнім, формуючи сучасну культуру.

Мистецькі концепції та ідеї є основою для розвитку арт-дизайну. Це напрямок робить його помітним у сучасному ціннісному просторі.

Під впливом еволюції людина змінює свій життєвий світ, цінності, трансформує як культурний простір, так і сферу своєї чуттєвості. Саме ці зміни зумовлюють виникнення та інтеграцію нових видів дизайну, які здатні трансформувати внутрішній світ людини, створювати нові цінності, ідеали, які сприяють самореалізації [12].

1.3 Дослідження сучасних тенденцій

Сучасна мода постійно оновлюється та трансформується під впливом глобалізації, екологічної свідомості та технологічного прогресу. Провідні

дизайнери прагнуть поєднати естетику, функціональність і відповідальність перед природою, що відображається у провідних трендах останніх сезонів.

Одним із ключових трендів у світі моди є усвідомлене споживання. Дизайнери використовують органічні тканини, перероблені матеріали, біотекстиль, а також мінімізують виробничі відходи.

Бренди, як Stella McCartney, Gabriela Hearst, Mara Hoffman стали прикладом того, як етика може гармонійно поєднуватися з естетикою [40].

У контексті теми ботанічного саду, цей тренд виявляється через прагнення до гармонії людини з природою – використання природних мотивів, м'яких кольорів, а також технологічних матеріалів, що нагадують екосистеми майбутнього.

Тренд біофілії проявляється в рослинних принтах, натуральних текстурах, органічних формах та кольорах природного середовища.

Багато дизайнерів, таких як Iris van Herpen, Dior, Zimmermann, створюють колекції, натхненні структурою листя, квітів і води.

Garden by the Bay поєднує живі рослини й високі технології, створює естетику майбутнього, де природа стає частиною міського середовища. Цей підхід прямо впливає на сучасну моду, де одяг стає продовженням природи, а не навпаки.

З розвитком інновацій і цифрових технологій у моді з'являються розумні тканини, 3D-друк, лазерне різання, світлові ефекти та навіть віртуальний одяг.

Дизайнери, такі як Iris van Herpen і Anouk Wipprecht, використовують технології для створення візуальних образів, що нагадують архітектурні структури природи, подібні до куполів та “супердерев” у Garden by the Bay [39].

У майбутньому технологічна мода не лише формує нове, а й забезпечує функціональність, адаптивність і комфорт [4].

Сучасна мода відзначається яскравими кольорами, багатошаровістю, об'ємними силуетами та експресивними деталями. Цей напрям відображає емоційне відродження після глобальних криз і прагнення до самовираження через колір і форму.

Сучасні споживачі цінують зручність, функціональність і можливість трансформації. Одяг із багатофункціональними деталями, змінними формами або модульною конструкцією є важливим напрямом у подальшому.

Такі рішення дають змогу створювати універсальні образи, що легко адаптуються до різних ситуацій, сезонів чи настроїв. Трансформовані елементи, такі як знімні рукави, змінні подоли, регульовані застібки, підкреслюють інтерактивність сучасного костюма, роблячи його ближчим до людини та її способу життя.

Ботанічний сад набуває особливого значення, адже символізує постійне оновлення, зміну й еволюцію, що перегукується з ідеєю рухомої, “живої” моди. Одяг, здатний змінюватися, як і природа, стає відображенням єдності технологій, людини та середовища.

Сучасна індустрія моди перебуває в постійному русі, що зумовлює формування нових тенденцій, які визначають напрямки розвитку дизайнерської діяльності на найближчі сезони. Аналіз прогнозів провідних модних агентств та показів колекцій Spring/Summer 2026 свідчить про прагнення до поєднання глибокої символіки форм і кольорів.

Ключовими стають органічність форм і природна пластика силуету. У колекціях майбутніх сезонів переважають плавні, м'які лінії, натхненні природними структурами, а саме пелюстками, листям, формами квітів. Ця тенденція споріднена з біодизайном і темою взаємодії людини з природним середовищем, що безпосередньо пов'язана з концепцією ботанічних садів, зокрема Garden by the Bay.

Іншим провідним напрямом є об'ємність та архітектурність. Дизайнери активно експериментують із пропорціями, збільшеними плечовими лініями, об'ємними рукавами, асиметричними кроями. Такі рішення формують нову пластику костюма, в якій простір і форма стають головними засобами виразності. У контексті ювелірного або декоративного дизайну ця тенденція проявляється у масивних прикрасах, об'ємних металічних формах, поєднанні фактур і матеріалів.

Особливу роль у майбутніх сезонах відіграє колір. У центрі модної палітри стають природні й органічні відтінки, такі як теракотовий, моховий зелений, глибокий синій, відтінки бірюзи, кольори землі та піску. Також простежується тенденція до поєднання спокійних тонів із яскравими акцентами, а саме лимонним, кораловим, кобальтовим. Це створює баланс між природністю та сучасною динамікою.

Актуальними залишаються прозорі тканини. Популярності набувають матеріали, створені з вторинної сировини, а також тканини з біорозкладних волокон. Такий підхід демонструє загальну спрямованість моди на екологічну свідомість.

У сфері декору та оздоблення з'являються природні мотиви – флористичні орнаменти, рельєфні фактури, гравіювання, що відтворюють природні форми. Ця тенденція узгоджується з тематикою природного натхнення.

Окремої уваги заслуговує тенденція функціональної естетики, а саме поєднання елементів художнього дизайну. В одязі це проявляється через багат шаровість, наявність знімних деталей, технічних застібок і регульованих елементів. У ювелірному дизайні – через створення трансформованих прикрас, які можуть змінювати форму чи спосіб носіння.

Загалом, модні тенденції майбутніх сезонів демонструють прагнення до гармонійного поєднання технологічності та природи, раціональності та емоційності, етики та естетики. Це створює підґрунтя для розробки сучасних дизайн-проектів, у яких головну роль відіграє ідея єдності людини з природою. Такий підхід особливо актуальний для колекцій, натхненних образами ботанічних садів, де дизайн перетворюється на форму живого діалогу між мистецтвом і природним світом [11].

Головні світові тренди сучасної моди, такі як сталість, технологічність, емоційна виразність та універсальність, формують нове бачення моди як системи, що поєднує природу, інновації та емоції [30,31].

У творчій концепції, заснованій на ботанічному саді Garden by the Bay, ці тенденції отримують нове художнє втілення, насамперед через органічні форми,

природні кольори та інноваційні матеріали, що створюють гармонійний діалог між природним і штучним, традиційним і сучасним [37].

1.4 Дослідження попиту та запитів споживачів

Сучасна модна індустрія є дзеркалом соціальних, економічних та культурних змін у суспільстві. Саме споживач стає центральною фігурою, навколо якої формуються нові тенденції, дизайнерські підходи та бізнес-моделі брендів. Тому дослідження попиту та запитів споживачів є ключовим етапом у формуванні авторської колекції одягу, адже воно дозволяє виявити потреби цільової аудиторії, її естетичні уподобання, спосіб життя та поведінку під час вибору одягу [27].

Глобальний ринок моди перебуває у процесі переосмислення, де споживач став більш вимогливим, інформованим і свідомим. Попит сьогодні формують такі ключові напрями, як стійке та етичне споживання, де покупці дедалі частіше звертають увагу на екологічність виробництва, прозорість ланцюга постачання та соціальну відповідальність бренду. Зростає попит на одяг з органічних або перероблених матеріалів, виготовлений у межах концепції “slow fashion”.

E-commerce став основним каналом продажу у fashion-секторі. Соціальні мережі, віртуальні fitting rooms та мобільні додатки формують нову культуру покупки – швидко, інтерактивну, персоналізовану [39].

Понад 70 % світових брендів використовують технології штучного інтелекту для прогнозування попиту, підбору розмірів і створення рекомендаційних систем.

Споживачі очікують, що бренди пропонуватимуть не лише продукт, а й історію, емоцію та ідентичність. Це стимулює розвиток колекцій із глибоким концептуальним змістом, що апелюють до цінностей індивідуальності, природи та духовності.

В умовах динамічного способу життя модні вироби повинні бути насамперед зручними, універсальними, трансформованими. Багатофункціональний дизайн – один із провідних трендів майбутніх сезонів.

У світовому контексті формується людина, яка купує менше, але вибирає якісніше, прагне гармонії між естетикою, комфортом і відповідальністю перед природою.

На сучасному етапі розвитку світової fashion-індустрії споживацький попит формується під впливом глобальних економічних, соціальних та екологічних змін. Головними рушійними силами ринку є сталість, цифровізація, технологізація та усвідомлене споживання [35].

По-перше, спостерігається зростання цінової чутливості, де покупці частіше обирають бренди, які поєднують якість із доступною ціною. Водночас розвивається ринок ресейлу, а саме повторного продажу речей, що підтримує екологічну парадигму та ідею “другого життя одягу”.

По-друге, формується новий підхід до дизайну, який враховує довговічність, функціональність і переробку матеріалів. Це стимулює бренди до створення речей із трансформованими елементами, багатофункціональних виробів та використання екотканин.

По-третє, технологічні інновації змінюють процес купівлі. Онлайн-магазини, мобільні додатки та соціальні платформи стають головними каналами продажу. Такий підхід дозволяє споживачам персоналізувати вибір і отримувати більш індивідуальні рекомендації.

Загалом у світовому контексті переважає тенденція до усвідомленого споживання, цифрової взаємодії та пошуку бренду, що безпосередньо впливає на сучасні напрями дизайну одягу [12].

Український ринок моди сьогодні проходить етап глибоких трансформацій. Війна, зміна соціальних пріоритетів і розвиток цифрової торгівлі суттєво вплинули на структуру споживання. Згідно з аналітичними даними Promodo E-commerce Report (2024), понад 80 % покупців модних товарів у містах України здійснюють покупки онлайн.

Після 2022 року в Україні зросла національна самосвідомість, що сприяло розвитку малого та середнього бізнесу у сфері моди. Покупці частіше обирають вироби українських дизайнерів, підтримуючи економіку та локальне виробництво.

Локальні бренди цінуються за автентичність, чесність і здатність передати дух сучасної України.

Через економічну нестабільність споживачі зменшують кількість імпульсивних покупок, але натомість роблять ставку на якість і універсальність. Основні критерії вибору це довговічність, комфорт, практичність, поєднання стилю й функціональності.

Соціальні мережі (Instagram, TikTok, Facebook) стають не лише рекламою, а й основою взаємодії між брендом і покупцем, де зростає роль візуального контенту, storytelling і прямої комунікації з дизайнером.

В умовах постійного стресу українські споживачі сприймають одяг як засіб психологічного комфорту, вони прагнуть таких речей, які несуть позитивний настрій, гармонію з природою та внутрішній спокій.

Таким чином, український споживач сьогодні – це свідомий, обережний, але відкритий до нових ідей покупець, який цінує автентичність, комфорт і чесність бренду.

Основні тенденції українського ринку – це прагнення до практичності та функціональності, де споживачі обирають речі, які можна використовувати в різних ситуаціях, зручні в догляді та стійкі до зношування.

Після 2022 року значно зріс інтерес до українських виробників, які асоціюються з патріотизмом, якістю та надійністю;

Покупці рідше купують імпульсивно, проте готові інвестувати у якісні речі з тривалим строком носіння, шукають одяг, який передає індивідуальність, настрій і символіку стійкості.

Ці чинники свідчать, що сучасний український споживач насамперед раціональний, емоційно залучений і відкритий до нових форматів взаємодії з брендами [32, 33].

У ході дослідження було визначено потенційний споживацький сегмент для авторської колекції одягу, натхненої ботанічним садом Garden by the Bay (Сінгапур). Він об'єднує молодих жінок, для яких природа є не лише джерелом краси, а й способом пізнання світу, гармонії та натхнення.

Портрет сучасного споживача сьогодні – це дівчина 23 років, яка працює у магазині квітів. Вона має розвинене естетичне сприйняття, тонке відчуття кольору та форм, адже щодня взаємодіє з природними матеріалами, такими як квіти, рослини, листя. Має улюблене заняття – подорожі, під час яких відвідує ботанічні сади різних країн світу, шукає натхнення у гармонії природи. Найбільше враження на неї справив сучасний сад Garden by the Bay у Сінгапурі – місце, де природа поєднується з технологіями та світлом, створюючи враження фантастичного простору [8].

Вона мріє передати ці відчуття у своєму стилі одягу – поєднати природність, легкість і сучасну елегантність. Її зовнішній вигляд завжди охайний, гармонійний і натхненний квітковими формами.

Дівчина активна, допитлива, чутлива до естетики, цінує гармонію, природу, м'якість і баланс, шукає у речах не лише красу, а й емоційне значення; вважає одяг формою самовираження – продовженням свого внутрішнього світу, має позитивне мислення та прагне надихати інших через власний образ.

Вона купує одяг переважно онлайн або в локальних шоурумах українських брендів; звертає увагу на натуральні матеріали, м'які кольори, комфорт та зручність; віддає перевагу одягу з незвичайним дизайном, природними текстурами та плавними лініями; любить речі з індивідуальним змістом – ручна робота, екологічне виробництво, історія бренду.

Має улюблені кольори: природна палітра – ніжно-зелений, всі відтінки рожевого, бежевий, фіолетовий; улюблені силуети: вільні, легкі, з незвичайними формами, що нагадують пелюстки чи листя та архітектуру улюбленого ботанічного саду; матеріали: льон, бавовна, віскоза, шовк, фатин тканини з природною фактурою; аксесуари: срібні або керамічні прикраси, деталі ручної роботи, мотиви флори.

Висновки до розділу 1

У результаті проведеного дослідження встановлено, що сучасний модний ринок переживає глибоку трансформацію, зумовлену поєднанням соціальних, технологічних і екологічних чинників. Споживач нового покоління виявляє високу свідомість, індивідуалізм і потребу у відповідальному споживанні. Це свідчить про посилення ролі стійкої моди, цифрової комунікації та персоналізації, що стають основними мотиваторами попиту.

Покупці віддають перевагу брендам, які демонструють прозорість виробництва, етичність, функціональність і довговічність виробів. Все більшої популярності набуває ринок ресейлу, екологічні матеріали та технологічні інновації у сфері fashion-ecommerce.

В українських реаліях споживчий попит формується під впливом економічних і соціальних змін. Покупці стають більш раціональними, але водночас і емоційно залученими, надаючи перевагу локальним брендам, практичному одягу та речам, які відображають національну ідентичність і сучасний стиль життя.

Визначений потенційний сегмент – “еко-урбаніст” – відображає тип споживача, який поєднує інтерес до природи, технологій і сучасної естетики. Для нього важливі автентичність, філософія бренду, функціональність і екологічна свідомість. Саме цей сегмент є найбільш перспективним для створення колекції одягу, натхненної концепцією Garden by the Bay, що символізує гармонію між природою та інноваціями.

Таким чином, результати дослідження споживчого попиту стали основою для розробки творчої концепції майбутньої авторської колекції, яка покликана поєднати естетику сучасного урбаністичного середовища з природними мотивами, відповідальним дизайном і функціональністю, що відповідає запитам сучасного суспільства.

РОЗДІЛ 2

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЄКТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Еко-футуризм як напрям сучасного дизайну одягу

Еко-футуризм (Eco-Futurism) — це сучасний напрям у дизайні, архітектурі та моді, який поєднує принципи екологічної свідомості, інноваційних технологій і футуристичного бачення майбутнього. Основною ідеєю еко-футуризму є створення гармонійного зв'язку між людиною, природою та технологічним прогресом. У модній індустрії цей напрям набув особливої популярності у зв'язку зі зростанням інтересу до сталого розвитку, екологічних проблем та відповідального споживання [28].

На відміну від класичного футуризму еко-футуризм поєднує високотехнологічні рішення з природними формами та екологічними цінностями. Джерелами натхнення для дизайнерів стають рослини, природні ландшафти, біологічні структури, екосистеми та архітектурні об'єкти.

Особливістю еко-футуризму є використання біонічних форм. Силуети одягу можуть нагадувати контури листя, пелюсток квітів, стебел рослин або природних організмів. Такі форми часто поєднуються з геометричними елементами та сучасними конструктивними рішеннями, створюючи образ майбутнього, в якому природа і технології існують у гармонії.

Для еко-футуризму характерні складні конструктивні рішення. Дизайнери прагнуть створити не лише функціональний одяг, а й художній об'єкт, здатний передавати певну концепцію або ідею. Важливу роль відіграє експеримент із пропорціями, фактурами та пластикою форми.

Колірна палітра еко-футуризму ґрунтується на природних відтінках та кольорах навколишнього середовища. Найчастіше використовуються зелений, оливковий, коричневий, бежевий, пісочний, сірий та білий кольори. Водночас можуть застосовуватися металеві, сріблясті, перламутрові та напівпрозорі відтінки, які символізують технологічний розвиток і майбутнє. Поєднання

природних і футуристичних кольорів створює особливий візуальний ефект та підкреслює концепцію стилю.

Матеріали, що використовуються в еко-футуризмі, також мають велике значення. Перевага надається натуральним, переробленим або інноваційним екологічним тканинам. Широко застосовуються органічна бавовна, льон, віскоза, перероблений поліестер та сучасні матеріали з низьким впливом на довкілля. Водночас використовуються тканини з різноманітними фактурами, які дозволяють підкреслити природне походження образів або створити асоціації з технологічними поверхнями майбутнього [14].

Відомими представниками еко-футуристичного напрямку в сучасній моді є дизайнери Stella McCartney, Gabriela Hearst та Mara Hoffman. У своїх колекціях вони активно використовують принципи сталого розвитку, екологічно відповідальні матеріали та природні джерела натхнення, поєднуючи їх із сучасними дизайнерськими рішеннями.

У межах цієї кваліфікаційної роботи принципи еко-футуризму стали основою для створення авторської колекції жіночих костюмів. Джерелом натхнення виступив ботанічний сад Garden by the Bay, який є яскравим прикладом поєднання природи, архітектури та сучасних технологій. Художньо-образне рішення колекції базується на трансформації природних форм у сучасні дизайнерські силуети, що відповідають естетиці еко-футуризму та актуальним тенденціям розвитку модної індустрії.

2.2 Формування комплексної концепції дизайн-проектування авторської колекції одягу

У ході формування комплексної концепції авторської колекції основна увага приділялася створенню цілісної системи художніх образів, які об'єднані між собою спільною ідеєю, творчим джерелом, а також сучасним стилістичним напрямом еко-футуризму. Вона ґрунтується на художньому переосмисленні ботанічного комплексу Gardens by the Bay, який став джерелом натхнення для

створення силуетів, декоративного оформлення та композиційної побудови моделей. Екзотичні рослини, різноманітність природи, архітектура комплексу та гармонійне поєднання з природою сучасних технологій були закладені в художні образи авторської колекції (додаток В).

Під час проєктування враховано не лише художню концепцію, а й особливості споживача. Колекція розроблена для молодої жінки віком близько 23 років, яка працює у магазині квітів, веде активний спосіб життя, цікавиться сучасною модою, мистецтвом і природою. Завдяки цьому моделі поєднують сучасний дизайн, жіночність, виразне декоративне оформлення та елементи флористики, що підкреслюють професійну діяльність споживача та формують її індивідуальний стиль.

Для повного розкриття творчого задуму авторська колекція була поділена на три взаємопов'язані блоки, а саме: домашній, повсякденний та робочий одяг, а також вечірній і святковий. Це дозволило послідовно продемонструвати розвиток художньої ідеї.

Авторська колекція побудована за блочним принципом, що дало змогу адаптувати її до різних сфер використання сучасного жіночого одягу. Вищезазначені блоки мають багато спільного та сформовані на основі художньо-композиційних особливостей ботанічного комплексу Garden by the Bay. Використані характерні елементи творчого джерела: біонічні форми рослин, пластика пелюсток і листя, силуети супердерев (Supertree Grove), геометрія скляних куполів Flower Dome і Cloud Forest, поєднання природних і технологічних форм, а також кольорова гама, що поєднується у зелених, рожевих та нейтральних відтінках. Саме ці особливості стали основою художнього образу всієї колекції.

Блок домашнього одягу. Домашній блок авторської колекції об'єднує вироби, що вирізняються легкістю, витонченістю та декоративним оформленням. Особливістю моделей є поєднання простих конструктивних рішень із художніми елементами, що формують цілісний образ і підкреслюють

основу колекції. Для виробів характерні плавні силуетні лінії, м'які форми та збалансовані пропорції, що створюють відчуття гармонії, легкості й природності.

У ході проєктування моделей основна увага приділена природній пластиці рослинних форм. Це відобразилося у плавності силуетів, розташуванні деталей, використанні квіткових композицій та декоративних елементів, які нагадують пелюстки квітів і вигини листя. Таке композиційне рішення дозволило створити образи, що асоціюються з ніжністю, красою та органічністю рослинного світу.

Домашній блок побудований на гармонійному поєднанні рожевих, бузкових, фіолетових, світло-зелених і білих відтінків. Рожева та бузова гама – це цвітіння екзотичних рослин, ніжність і жіночність, зелений колір дає багатство тропічної рослинності та природне середовище ботанічного саду, а білий додає образам легкості, чистоти. Поєднання цих кольорів створює гармонійну композицію, яка повністю відповідає призначенню домашнього блоку та підкреслює його виразність.

Зв'язок із творчим джерелом простежується через художню трансформацію природних мотивів ботанічного саду Gardens by the Bay. Відображено пластику екзотичних рослин, плавність контурів листя, витонченість квіткових форм та гармонію композицій, характерних для цього комплексу. Рослинні мотиви не повторюються, а творчо перевтілюються в конструкцію й декоративне оформлення. Завдяки цьому домашній блок поєднав сучасний дизайн із природою, зберігаючи єдність художньої концепції всієї авторської колекції.

Блок повсякденного, робочого одягу. Другий блок авторської колекції представлений виробами повсякденного та робочого призначення, розробленими для сучасної молоді жінки, діяльність якої пов'язана з флористикою. Отже, моделі цього блоку поєднують практичність та художню індивідуальність. Вони створюють цілісний образ, який гармонійно поєднується з квітковим магазином і підкреслює творчу професію споживача.

Для виробів характерні напівприлеглі та приталені силуети, лаконічні конструктивні рішення й пропорції. Основу блоку складають сукні, спідниці,

штани, корсетні ліфи та легкі декоративні елементи, які підкреслюють жіночність образів. Велику увагу приділено декоративному оформленню моделей. Квіти, листя, рослинні аплікації та флористичні композиції не лише прикрашають вироби, а й формують єдину художню концепцію колекції.

Блок вечірнього, святкового одягу. Завершальним етапом авторської колекції є блок вечірнього, святкового одягу, який найбільше розкриває художню концепцію проєкту. Саме моделі цього блоку вирізняються найбільшою декоративністю, складністю композиційного рішення та виразністю художніх образів. Вони призначені для урочистих подій, творчих заходів, модних показів, де одяг виступає не лише функціональним виробом, а й засобом самовираження.

До складу блоку увійшли довгі та короткі вечірні сукні, корсетні вироби, моделі з асиметричним декоративним оздобленням, а також сукні з квітковими композиціями, листям і каркасними елементами. Кожна модель має індивідуальний образ, але всі вони мають спільну кольорову гаму та природні мотиви, що забезпечують цілісність усієї авторської колекції.

Основою художнього вирішення виробів стали композиційні особливості ботанічного комплексу Gardens by the Bay.

Характерною особливістю моделей є використання великої кількості об'ємного декору. Квіткові композиції розташовані на плечових виробах, рукавах, ліфах, спідницях і декоративних деталях, утворюючи єдину художню композицію. Декор не лише прикрашає вироби, а й є основним засобом формування образу. У деяких моделях декоративні елементи плавно переходять із однієї конструктивної деталі на іншу, створюючи враження природного росту рослин безпосередньо на силуеті людини.

Вечірній блок побудований на гармонійному поєднанні зелених, рожевих, фіолетових, бузкових, синіх і білих відтінків. Перевага зеленого кольору символізує густу тропічну рослинність Gardens by the Bay, рожеві та бузкові відтінки передають красу квітучих рослин, фіолетовий і синій кольори асоціюються з вечірньою ілюмінацією комплексу та світловими інсталяціями

Supertree Grove, а білі акценти додають композиції легкості, святковості та завершеності. Поєднання цих кольорів створює виразний художній образ, який повністю відповідає концепції еко-футуризму.

Таким чином, блок вечірнього, святкового одягу є завершенням авторської колекції. Саме в ньому найбільш повно розкриваються художньо-композиційні особливості творчого джерела. Моделі цього блоку завершують розвиток колекції, створюючи яскравий, емоційний та цілісний фінальний образ, який підкреслює красу природи, інноваційність дизайну та індивідуальність сучасної жінки.

2.3 Дошка ідей та трендборд колекції “Gardens by the Bay”

Дошка ідей і трендборд колекції “Gardens by the Bay” є візуальною основою дизайн-проекту та відображають загальний художній напрям, стилістику, кольорову палітру, фактури матеріалів і образні асоціації майбутніх виробів. Він є інструментом для формування цілісного уявлення про концепцію колекції ще на етапі її розроблення (додаток А).

Основною тематикою є ботанічний сад Gardens by the Bay, який поєднує природні форми з сучасною архітектурою.

Важливою складовою є кольорова палітра, побудована на природних відтінках зеленого, рожевого та інших кольорів. Така гама передає різноманітність рослинного світу та створює відчуття яскравості, свіжості та декоративності.

Окрему частину займають ескізи моделей, які демонструють силуети майбутніх костюмів, їхню композиційну побудову та характер декоративного оформлення. Вони дозволяють візуалізувати загальний образ колекції та показують зв'язок між ідеєю та її реалізацією [26].

Таким чином, дошка ідей колекції «Gardens by the Bay» є важливим етапом проектування, який об'єднує всі складові майбутніх виробів у єдину візуальну систему та формує художній напрям усього дизайн-проекту [1, 6, 16,].

Висновки до розділу 2

У другому розділі було представлено процес формування комплексної концепції дизайн-проектування авторської колекції одягу, що базується на результатах передпроектних досліджень та аналізі обраного джерела натхнення – ботанічного саду “Garden by the Bay” у Сінгапурі. Виявлено, що поєднання природних форм і технологічних інновацій є провідною тенденцією сучасного дизайну, тому саме цей синтез став ідейною основою авторського проекту.

У межах розділу сформовано загальну концепцію колекції, визначено її стильовий напрямок – екофутуризм, який поєднує природність, органічність і структурність. Розкрито візуальні складові проектного рішення: стилістику, композиційні прийоми, колористичну гаму, фактурні поєднання та матеріали, що гармонійно передають естетику “живої архітектури” ботанічного саду.

Було розроблено матрицю колекції, яка складається з трьох тематичних блоків – “Nature Pulse”, “Urban Bloom” і “Light Harmony”. Кожен блок відображає окремий аспект взаємодії природи, архітектури та світла. Запропоновано добір матеріалів, декоративних елементів і кольорів, що сприяють формуванню виразного, цілісного дизайнерського образу.

У результаті проектних розробок створено 40 авторських ескізів моделей, у яких відображено основні композиційні принципи, морфологічну структуру, ритм і гармонію колекції. Обґрунтовано вибір фурнітури, взуття, аксесуарів, макіяжу та зачісок, які підтримують єдність іміджу.

Таким чином, у другому розділі сформовано цілісну систему художньо-проектних рішень, що визначає характер, стилістику й образний зміст авторської колекції. Отримані результати стали основою для подальшого розкриття художньо-образного вирішення колекції та її реалізації у практичній частині роботи.

РОЗДІЛ 3

РОЗРОБКА ДИЗАЙН-ПРОЄКТУ

3.1 Концепція дизайн-проєкту колекції костюмів «Gardens by the Bay»

Концепція колекції костюмів «Gardens by the Bay» сформована на основі ботанічного комплексу, розташованого в Сінгапурі. Він поєднує природну красу рослинного світу з архітектурними рішеннями та сучасними технологіями. Основною ідеєю проєкту стало створення сценічних костюмів, які відображають гармонію людини з природою, передають різноманітність і естетичну цінність природних форм.

Джерелом творчого натхнення стали екзотичні рослини, а саме квіти та знамениті конструкції Supertree Grove, які є символом комплексу Gardens by the Bay. У процесі розробки колекції було проведено аналіз кольорової палітри рослинного середовища та особливостей пластики рослинних елементів. Отримані результати були використані для створення художніх образів костюмів.

Основною метою проєкту стало створення п'яти сценічних костюмів, кожен з яких має власний образ, але водночас є частиною єдиної композиції. Усі костюми мають спільний образ природи та декоративні елементи, що нагадують листя, пелюстки квітів і природні органічні форми.

Під час створення колекції особлива увага приділялася силуету виробів. Було обрано виразні форми, які максимально передають легкість, пластичність та динаміку рослинного світу. Всі рішення спрямовані на забезпечення насамперед комфорту під час сценічного використання та свободи рухів виконавців.

Колекція базується на природних відтінках кольорів: зеленого, коричневого, бежевого та золотистого. Це асоціюється з природним середовищем, рослинністю та теплом тропічного клімату. Використання

контрасту дозволило збільшити художню виразність окремих образів та створити різноманітність усередині колекції.

Для виготовлення костюмів було використано різні матеріали. Декоративне оздоблення виконано за допомогою об'ємних елементів, аплікацій та деталей, які імітують природну структуру. Це посприяло створенню цілісного сценічного образу та підсилило емоційне сприйняття колекції.

Розроблена колекція «Gardens by the Bay» поєднує сучасний підхід до проектування костюмів із природою. Створені образи відображають красу та різноманітність рослинного світу, формують художню концепцію, яку легко впізнати та відповідають поставленим завданням дизайн-проекту [20,25].

3.2 Обґрунтування вибору матеріалів

Під час розробки колекції костюмів «Gardens by the Bay» особлива увага приділялася вибору матеріалів, тому, що саме вони забезпечують не лише виразність виробів, а й комфорт під час використання та довговічність конструкції. Матеріали підбиралися відповідно до творчої концепції колекції, яка базується на відтворенні образів тропічної рослинності, легкості природних форм і декоративності ботанічного середовища.

Основним матеріалом для виготовлення костюмів було обрано габардин. Дана тканина характеризується достатньою щільністю, зносостійкістю та здатністю добре тримати форму. Завдяки своїм властивостям габардин забезпечує чіткість силуету виробів, що є важливим для створення складних декоративних елементів і об'ємних конструкцій. Крім того, матеріал зручний в обробці, не деформується під час експлуатації та має привабливий зовнішній вигляд [7, 11].

Для створення легких декоративних деталей використовувалися фатин та органза. Фатин застосовувався для формування об'ємних елементів, які

нагадують пелюстки квітів, листя та природні структури. Завдяки своїй прозорості та легкості він надає костюмам динамічності.

Вибір матеріалів для колекції костюмів «Gardens by the Bay» здійснювався відповідно до художньої концепції проекту та особливостей створюваних образів. Основним завданням було підібрати матеріали, які б дозволили відтворити легкість та різноманітність рослинних форм, характерних для ботанічного саду.

Особливістю колекції є те, що всі декоративні квіти були виготовлені вручну. Це дозволило створити оригінальні авторські елементи та підкреслити індивідуальність кожного костюма. Ручна робота над декоративними деталями сприяла більш точному втіленню творчого задуму та забезпечила художню цілісність колекції.

Таким чином, використання габардину, органзи та фатину повністю відповідало концепції колекції «Gardens by the Bay». Обрані матеріали дали змогу створити виразні сценічні образи, передати красу рослинного світу та реалізувати задум колекції на високому художньому рівні [22, 23, 24].

3.3 Розробки об'ємно-просторової форми моделей колекції

Авторський комплект створений за мотивами ботанічного саду «Gardens by the Bay» (Сінгапур), який став основним джерелом натхнення під час розробки колекції. Архітектура саду, екзотичні рослини, поєднання інноваційних конструкцій із живою природою відображені у силуетному, конструктивному та декоративному зразках виробу. Комплект (рис.2) складається з корсетного топа, короткої розкльошеної спідниці та знімних декоративних рукавів із прозорої органзи. Композиція моделі побудована на поєднанні чітких конструктивних ліній із м'якими пластичними формами, що є гармонію сучасної архітектури та природного середовища Garden by the Bay [5].

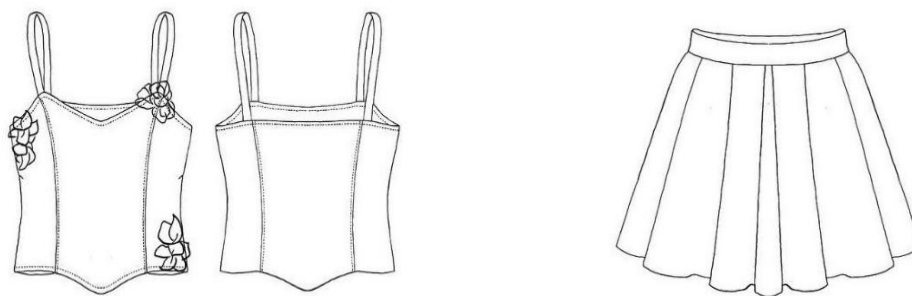


Рис. 2 Технічні рисунки першого комплекту

Модель комплекту створена на основі творчого джерела – ботанічного саду «Gardens by the Bay», який є прикладом гармонійного поєднання природних форм та інноваційної архітектури.

Моделювання топа виконано на базі конструкції жіночого ліфа прилеглого силуету. Нагрудні виточки трансформовано у вертикальні рельєфні шви, що забезпечують точне прилягання виробу до фігури та створюють плавні конструктивні лінії, подібні до вигнутих опор біокуполів і вертикальних конструкцій Supertree Grove. Верхній зріз оформлено плавною хвилеподібною лінією, що відтворює м'які обриси пелюсток екзотичних рослин. Нижній край топа також має фігурну форму, що підсилює відчуття природної пластики.

Об'ємні квіти з органзи не лише виконують декоративну функцію, а й є композиційним елементом, що символізує багатошаровість тропічної рослинності «Gardens by the Bay». Все це створює ефект природного росту рослин, характерного для ботанічного саду.

Моделювання спідниці виконано на основі спідниці «Сонце» - закладено односторонні складки. У результаті отримано м'який силует із рівномірними хвилеподібними складками. Така форма асоціюється з розкритою квіткою та повторює природний ритм пелюсток, що є одним із характерних мотивів Garden by the Bay. Широкий пояс композиційно об'єднує верхню та нижню частини комплекту й підкреслює лінію талії.

Земні рукави з прозорої органзи змодельовані зі значним конструктивним розширенням та зібрані на еластичну стрічку по верхньому і нижньому зрізах.

Завдяки цьому утворюється легкий об'єм, який нагадує прозорі оболонки біокуполів та легкість тропічної рослинності..

Таким чином, моделювання комплекту копіює рослинні мотиви. Плавні конструктивні лінії, розширені силуети, прозорі матеріали та об'ємний квітковий декор формують цілісний образ, у якому поєднуються природа, інновації та сучасна естетика [13,16].

Другий комплект (рис.3) колекції розроблений на основі творчого джерела – ботанічного саду «Gardens by the Bay». Під час створення моделі основну увагу приділено художньому переосмисленню рослинних композицій, характерних для павільйонів Flower Dome та Cloud Forest. Тропічна рослинність, поєднання різноманітних фактур, прозорість та природна пластика стали основою композиційного рішення комплекту.

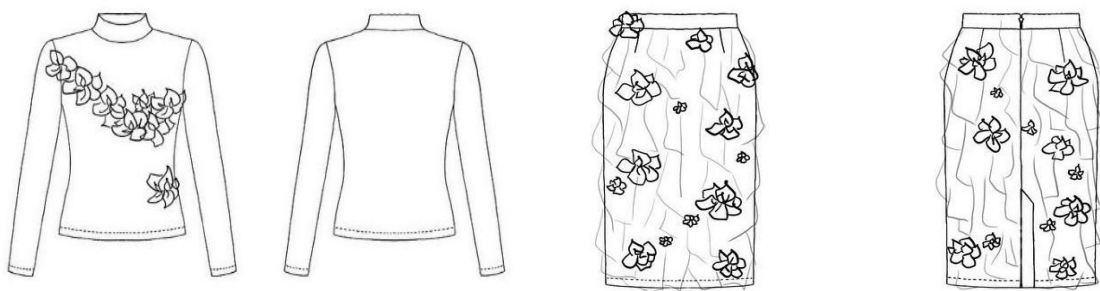


Рис. 3. Технічні рисунки другого комплекту

Комплект складається з прилеглого джемпера з довгими рукавами та прямої спідниці міді, доповненої багатошаровою декоративною конструкцією з органзи й об'ємними текстильними квітами. Поєднання простих конструктивних форм із виразним декоративним оформленням дозволило акцентувати увагу на художній концепції виробу.

Моделювання джемпера виконувалося на основі базової конструкції жіночого плечового виробу прилеглого силуету. За основу було взято конструкцію, яка забезпечує точну посадку виробу по фігурі та створює чіткий силует. На першому етапі визначено довжину виробу до лінії стегон, після чого

уточнено конструктивні лінії переду, спинки та бокових зрізів відповідно до авторського задуму. Наступним етапом стало моделювання горловини. Для підкреслення сучасного характеру виробу та створення стриманого силуету горловину оформлено коміром стійкою. Рукави одношовні довгі з невеликим звуженням донизу, що забезпечує комфорт під час експлуатації та гармонійно поєднується із загальною композицією моделі.

Завершальним етапом стало декоративне оформлення джемпера. На передній частині виробу вручну закріплено композицію з об'ємних текстильних квітів, виготовлених з органзи. Декоративні елементи розташовані по діагоналі від лівого плеча до центральної частини переду, що створює ефект природного росту витких рослин. Завдяки поєднанню конструкції та виразного декору досягнуто гармонії між сучасним дизайном і природними формами.

Основою моделювання спідниці стала базова конструкція класичної прямої спідниці. Конструкцію розроблено відповідно до індивідуальних розмірних ознак із урахуванням забезпечення правильної посадки виробу на фігурі. У процесі моделювання визначено довжину виробу нижче лінії коліна, побудовано пришивний пояс та передбачено застібку-блискавку, розташовану в середньому шві заднього полотнища. Основний матеріал виробу — габардин, який завдяки своїй формостійкості забезпечує чіткість конструкції та слугує міцною основою для декоративного оформлення.

Після виготовлення базової конструкції було розроблено декоративний верхній шар із зеленої органзи. Матеріал закріплювали поверх основної спідниці окремими деталями, формуючи багатошарові м'які складки, що створюють ефект густої тропічної рослинності. Напівпрозора органза надає виробу легкості, не приховуючи основної форми класичної спідниці, а лише підсилює її художню виразність.

Наступним етапом стало виготовлення текстильних квітів із органзи. Кожну квітку сформовано вручну методом термічної обробки, що дозволило надати пелюсткам природної пластики та об'єму. Готові декоративні елементи були закріплені на поверхні органзи у вільному композиційному порядку,

створюючи асоціацію з тропічною рослинністю та квітучими насадженнями «Gardens by the Bay».

Художнє рішення спідниці поєднує класичну конструкцію та сучасне декоративне оформлення. Силует із габардину є основою ботанічного комплексу, а органза та об'ємні квіти відтворюють природну пластику, легкість і різноманіття рослинного світу. Завдяки цьому вдалося створити цілісний образ, який розкриває концепцію колекції та передає естетику ботанічного саду «Gardens by the Bay» через сучасні засоби дизайну одягу.

Завершальним етапом моделювання стало декоративне оформлення комплексу об'ємними квітами, виготовленими вручну з органзи різних відтінків зеленого та рожевого кольорів. Декоративні елементи рівномірно розміщено по всій поверхні спідниці та частково на плечовому виробі, що створює враження природної квітучої композиції. Використання прозорої органзи дозволило досягти легкості та багат шаровості, властивої тропічній рослинності ботанічного саду.

Таким чином, процес моделювання другого комплексу є творчим відображенням природних форм «Gardens by the Bay». Простота конструктивної основи поєднується зі складним декоративним рішенням, що відображає тропічну флору, легкість природних форм і сучасне бачення взаємодії природи та архітектури. Саме завдяки цьому комплект гармонійно продовжує концепцію авторської колекції та підсилює її художню цілісність.

Художньою особливістю виробу є декоративна композиція, виконана із зеленої органзи. Напівпрозорий матеріал сформовано у вигляді багат шарових хвилеподібних елементів, які імітують листя тропічних рослин. Органза закріплена поверх основної конструкції спідниці, створюючи додатковий об'єм без зміни базового силуету виробу.

Поверх декоративної основи рівномірно розміщено об'ємні текстильні квіти ручної роботи різних розмірів і відтінків. Композиція квітів не має чіткої симетрії, що відтворює природний характер росту рослин у ботанічному саду «Gardens by the Bay». Поєднання прозорої органзи та об'ємних квітів створює

враження густої тропічної рослинності, характерної для павільйонів Flower Dome та Cloud Forest.

Таким чином, конструктивною основою виробу є класична пряма спідниця, а художній образ формується за рахунок декоративної багатошарової композиції, що є авторською інтерпретацією природних форм ботанічного саду Garden by the Bay [10,13].

Третя модель (рис.4) колекції являє собою сукню напівприлеглого силуету, розроблену за мотивами ботанічного саду «Gardens by the Bay». Під час проєктування основною ідеєю стало відтворення природної легкості та плавності рослинних форм, характерних для тропічної флори ботанічного комплексу. На відміну від попередніх моделей колекції, у цій сукні головний акцент зроблено на чистоті силуету, а декоративне оздоблення використано лише для підсилення художнього образу.

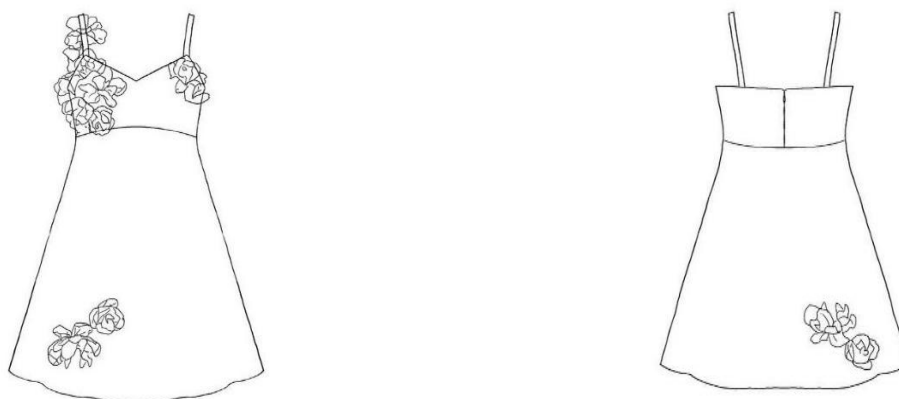


Рис. 4 Технічний рисунок третього комплекту

Основою моделювання стала базова конструкція жіночої сукні прилеглого силуету. На першому етапі було визначено довжину виробу до рівня коліна та сформовано А-подібний силует за рахунок поступового розширення нижньої частини сукні. Таке конструктивне рішення забезпечує легкість форми, свободу рухів та створює плавний силует, що нагадує природне розкриття пелюсток тропічних квітів.

Ліф сукні змодельовано із відрізною лінією під грудьми, що візуально подовжує силует і надає виробу витонченості. Верхній зріз переду оформлено м'якою фігурною лінією у вигляді неглибокого V-подібного вирізу. Для забезпечення необхідної посадки конструкцію ліфа змодельовано з урахуванням нагрудних виточок, які забезпечують правильне формоутворення виробу без перевантаження конструктивними лініями.

Спинка сукні виконана з відрізним ліфом та середнім швом, у якому передбачено застібку-блискавку. Бретелі мають середню ширину та забезпечують надійну фіксацію виробу, одночасно підкреслюючи легкість і відкритість композиції.

Основним матеріалом сукні є габардин, який завдяки своїм формостійким властивостям забезпечує чіткість силуету та якісну посадку виробу. Щільність матеріалу дозволяє зберігати форму А-подібної спідниці, водночас не перевантажуючи композицію зайвими конструктивними деталями.

Після виготовлення конструктивної основи виконано декоративне оформлення виробу. З органзи вручну виготовлено об'ємні квіти різних розмірів, які були закріплені на лівій бретелі, лівій частині ліфа, правій бретелі та нижній частині переднього полотнища сукні. Асиметричне розташування декоративних елементів створює відчуття природного росту рослин та відображає принципи побудови рослинних композицій «Gardens by the Bay». Поєднання зелених і рожевих квітів символізує гармонію листя та квітучої рослинності, що є характерною особливістю тропічних експозицій ботанічного комплексу.

Таким чином, процес моделювання третьої моделі ґрунтується на поєднанні простої конструктивної форми та виразного декоративного оздоблення. Лаконічний силует сукні підкреслює красу природних форм, а авторський квітковий декор стає головним композиційним акцентом, який передає атмосферу ботанічного саду Garden by the Bay та підтримує загальну концепцію колекції, виконаної у стилі еко-футуризму [5,10].

Четверта модель (рис.5) колекції являє собою сукню напівприлеглого силуету, створену під впливом архітектурних і природних образів ботанічного

саду Garden by the Bay. Художньою основою моделі стали плавні контури тропічних рослин, багаторівневість природного середовища та органічне поєднання сучасних конструкцій із природною пластикою. На відміну від попередніх моделей колекції, під час створення цієї сукні основну увагу приділено експериментальному формоутворенню, що дозволило максимально передати авторський задум.

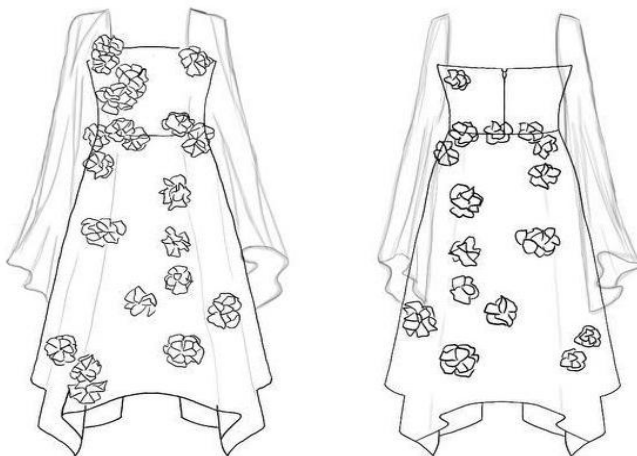


Рис. 5 Технічний рисунок четвертого комплекту

Формоутворення виробу здійснювалося муляжним методом (методом наколювання) без попередньої побудови лекал. Основні деталі сукні формувалися безпосередньо на манекені, що дало можливість вільно працювати із пластиною матеріалу, уточнювати пропорції виробу та поступово створювати необхідний силует. Такий спосіб моделювання дозволив отримати природні конструктивні лінії та забезпечити гармонійне поєднання всіх елементів композиції.

Основним матеріалом сукні є габардин, який завдяки своїй щільності та формостійкості забезпечує чіткість силуету. Верхня частина виробу виконана на тонких бретелях із відрізною лінією під грудьми, що візуально подовжує силует. Нижня частина сукні плавно розширюється донизу, утворюючи легкий А-подібний силует. Особливістю моделі є асиметричне оформлення низу, що

створює відчуття руху та асоціюється з природною пластикою листя тропічних рослин, характерних для «Gardens by the Bay».

Декоративним доповненням моделі стала прозора накидка з органзи, яка формує легкі подовжені рукави. Напівпрозорий матеріал підсилює відчуття повітряності композиції та нагадує легкі оболонки павільйонів Flower Dome і Cloud Forest. Завдяки прозорості органзи декоративний елемент не перевантажує конструкцію виробу, а лише підкреслює її пластичність.

Особливу увагу приділено технології виготовлення декоративних елементів. Об'ємні квіти створювалися вручну з органзи методом термічного формування пелюсток. Для з'єднання окремих деталей використовувалася технологія термоклеювання, яка стала одним із інноваційних прийомів авторського проекту. Використання клейового способу замість традиційного ниткового з'єднання дозволило отримати легші та пластичніші декоративні композиції, зберегти прозорість матеріалу та надати квітам природного об'єму.

Після виготовлення квіткові композиції були закріплені на поверхні сукні у вільному асиметричному порядку. Розташування декоративних елементів імітує природний ріст рослин та створює відчуття квітучого вертикального саду. Поєднання зелених, рожевих та білих квітів символізує багатство тропічної флори «Gardens by the Bay», а асиметрія композиції підсилює динаміку образу.

Таким чином, моделювання четвертої моделі поєднує традиційний муляжний метод із сучасними технологіями термоклеювання, що дало змогу створити оригінальний художній образ. Використання габардину як конструктивної основи та органзи як декоративного матеріалу забезпечило гармонійне поєднання чіткої форми й легкої пластики. Завдяки цьому модель органічно відображає концепцію авторської колекції та художньо інтерпретує природні й архітектурні мотиви ботанічного саду «Gardens by the Bay» [13,16].

П'ята модель (рис.6) є завершальним образом авторської колекції, створеної за мотивами ботанічного саду «Gardens by the Bay». Саме ця сукня найбільш повно відображає авторську концепцію трансформації природних форм у сучасний костюм. Художньою основою моделі стали об'ємні рослинні

композиції, багатоярусність тропічної рослинності та пластика природних форм, характерних для ботанічного комплексу. На відміну від попередніх моделей, у цьому виробі основний акцент зроблено не на конструктивних лініях, а на фактурному формоутворенні поверхні.



Рис. 6 Технічний рисунок п'ятого комплекту

Процес створення сукні здійснювався муляжним методом (методом наколювання) без попередньої побудови лекал. Форму виробу моделювали безпосередньо на манекені, що дозволило поступово формувати силует, контролювати розташування декоративних елементів і досягти максимальної художньої виразності. Використання муляжного методу дало можливість вільно працювати з матеріалом та експериментувати з композицією, що повністю відповідає творчій концепції колекції.

Конструктивною основою виробу є сукня прямого напівприлеглого силуету, виконана з габардину. Простота базової конструкції навмисно підпорядкована декоративному рішення, адже саме поверхня виробу є головним засобом художньої виразності. Верхній зріз виконано без бретелей, що дозволило візуально акцентувати увагу на об'ємній композиції та створити цілісний пластичний образ.

Особливу увагу приділено створенню декоративних елементів. Об'ємні квіти виготовлено з габардину шляхом ручного формування окремих деталей. Для надання їм просторової форми застосовано експериментальну технологію термостикання, яка дала змогу відмовитися від традиційного ниткового

з'єднання окремих елементів. Такий спосіб формування забезпечив необхідний об'єм, чіткість геометрії та сучасне пластичне вирішення декоративних композицій.

Для підсилення художнього ефекту між об'ємними квітами розміщено драпіровані елементи із зеленої органзи. Напівпрозорий матеріал створює відчуття легкості, багатошаровості та нагадує густу тропічну рослинність «Gardens by the Bay». Контраст щільного габардину та прозорої органзи дозволяє досягти виразної фактурності виробу та підкреслює взаємодію природних і сучасних матеріалів.

Композиція декоративних елементів побудована асиметрично. Об'ємні квіти різних розмірів рівномірно розташовані по всій поверхні сукні, створюючи враження безперервного квітучого середовища. Зелені елементи символізують листя та вертикальні сади, а рожеві квіти асоціюються з різноманіттям екзотичної флори ботанічного комплексу. Таке композиційне рішення передає атмосферу «Gardens by the Bay», де сучасна архітектура гармонійно поєднується з природними формами.

Таким чином, п'ята модель стала композиційним завершенням авторської колекції. Поєднання муляжного методу формоутворення, інноваційної технології термоклеювання, використання габардину як основного конструктивного матеріалу та органзи як декоративного елемента дозволило створити цілісний художній образ, який відображає авторське переосмислення природної пластики ботанічного саду «Gardens by the Bay». Саме ця модель найбільш повно розкриває концепцію колекції та демонструє можливості використання інноваційних технологій у сучасному дизайні одягу [5,16].

3.4 Схеми моделювання виробів

Конструкція топа (рис.7) розроблена на основі прилягаючого силуету. Перед виробу складається з центральної та бокової частин, що утворюють асиметричне композиційне рішення. Особливістю моделі є V-подібний виріз по центру переду, який надає виробу виразності та підкреслює декоративний

характер моделі. Формоутворення забезпечується за рахунок талієвих виточок і конструктивних ліній членування.

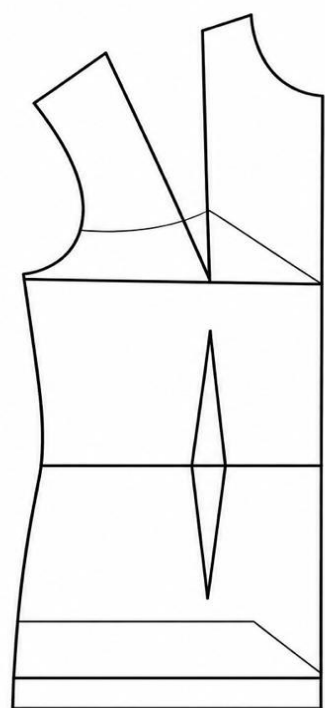
Спинка виробу виконана з плавним верхнім зрізом без додаткових конструктивних членувань у верхній частині. Для забезпечення необхідного прилягання до фігури на спинці передбачено талієву виточку. Бокові зрізи виробу плавно переходять у лінію талії, формуючи приталений силует.

Передня та задня частини з'єднуються по бічних швах. У лівому боковому шві розташована прихована застібка-блискавка, яка забезпечує зручність одягання та не порушує композиційної цілісності виробу.

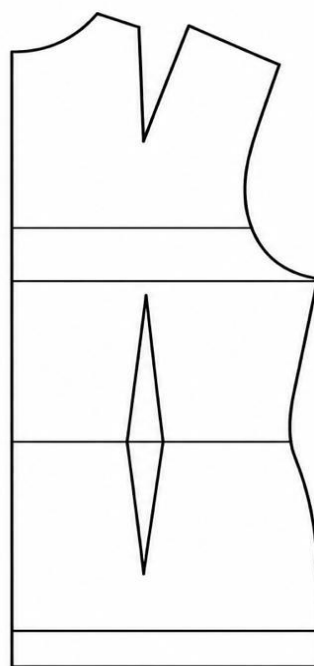
Виріб утримується на фігурі за допомогою вузьких бретелей, виконаних з окремих деталей. Конструкція топа характеризується поєднанням геометричних і плавних ліній, що створює сучасний виразний образ та відповідає концепції колекції, натхненної ботанічним комплексом "Gardens by the Bay".

Конструкція виробу виконана на основі лекала спідниці типу «сонце». Деталь спідниці має форму півкола з центральним вирізом для лінії талії. Для створення необхідної форми та забезпечення технологічності виготовлення лекало розділено на п'ять конструктивних клинів. По лініях розподілу передбачено контрольні надсічки для точного суміщення деталей під час з'єднання.

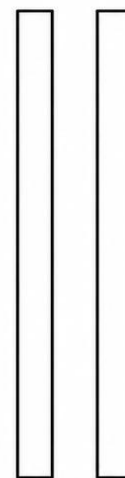
Окремою деталлю є прямокутний пояс, який викроюється відповідно до обхвату талії з урахуванням припусків на шви та застібку. Після з'єднання клинів верхній зріз спідниці пришивається до пояса, а нижній зріз обробляється відповідно до обраної технології виготовлення виробу.



перед



зад



бретельки

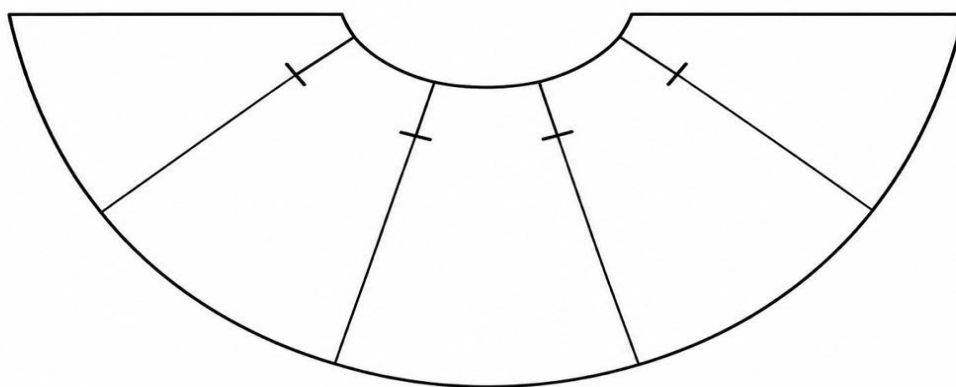


Рис. 7. Технічний рисунок п'ятого комплекту

3.5 Технологічні аспекти виготовлення виробів

Процес виготовлення колекції костюмів «Gardens by the Bay» складався з кількох послідовних етапів, починаючи від розробки ескізів і закінчуючи остаточним оздобленням готових виробів. Усі роботи виконувалися з урахуванням художньої концепції колекції, конструктивних особливостей моделей та вимог до сценічного костюма.

На початковому етапі було проведено аналіз творчого джерела та розроблено ескізні пропозиції майбутніх костюмів. За результатами зібраного матеріалу було визначено силуети, кольорову гаму, декоративне оформлення та композиційні особливості кожної моделі. Після затвердження ескізів було виконано підбір матеріалів та фурнітури.

Наступним етапом стало конструювання виробів. Для кожного костюма були розроблені базові конструкції та виконане моделювання відповідно до авторського задуму. Особлива увага приділялася створенню необхідних об'ємів і пропорцій, що забезпечували виразність сценічних образів. Після побудови лекал було проведено розкладку деталей на тканині з урахуванням напрямку нитки основи та економного використання матеріалів.

Після підготовки лекал здійснювався розкрій матеріалів. Деталі з габардину були викроєні відповідно до конструктивних ліній виробів. Окремо виконувалося розкроювання деталей з органзи та фатину, які надалі використовувалися для створення декоративних елементів і оздоблення костюмів [17,18].

Пошиття виробів розпочиналося зі з'єднання основних деталей крою. Послідовно виконувалися машинні та ручні операції, зокрема зшивання швів, обробка зрізів, з'єднання конструктивних вузлів та волого-теплова обробка деталей. У процесі роботи проводилися примірки, що дозволяли уточнювати посадку виробів і вносити необхідні коригування.

Важливим етапом стала розробка та виготовлення декоративних елементів. Основним видом оздоблення колекції були квіти з органзи, виготовлені вручну. Для цього окремі деталі пелюсток вирізали за заздалегідь підготовленими шаблонами. Після вирізання країв деталей обробляли термічним способом, щоб запобігти осипанню тканини та надати пелюсткам природну

форму. Далі окремі елементи збирали у квіти різних розмірів і конфігурацій відповідно до художнього задуму кожного костюма.

Для створення додаткового об'єму та декоративного ефекту використовували фатин. З нього формувалися окремі елементи оздоблення, що доповнювали квіткові композиції та створювали відчуття легкості й багат шаровості. Усі декоративні деталі закріплювалися на виробах вручну, що забезпечувало їх точне розташування та надійне кріплення.

Після завершення монтажу декоративних елементів проводилося остаточне складання костюмів. На цьому етапі виконувалася перевірка якості швів, міцності кріплення оздоблення та відповідності готових виробів авторському проєкту. Завершальною операцією була волого-теплова обробка, яка надавала виробам охайного зовнішнього вигляду.

У результаті виконаних технологічних операцій було виготовлено п'ять сценічних костюмів, об'єднаних спільною концепцією та художнім рішенням. Застосовані технології виготовлення дозволили реалізувати авторський задум, забезпечити високу якість виконання виробів та створити виразні образи, натхненні природою ботанічного саду «Gardens by the Bay».

Одним із важливих етапів виготовлення колекції було створення макетів окремих декоративних елементів. Перед остаточним закріпленням оздоблення виконувалося попереднє компонування деталей на виробі. Це дозволяло оцінити пропорції, збалансувати композицію та визначити найбільш вдале розташування декоративних квітів.

Під час виготовлення костюмів особливу увагу було приділено формоутворенню. За допомогою поєднання щільного габардину та легких прозорих матеріалів вдалося створити контраст фактур, який підсилює художню виразність виробів. Габардин забезпечував стабільність конструкції, а органза та фатин надавали костюмам легкості та об'ємності.

Технологічний процес також передбачав проведення примірок. Це було необхідно для уточнення посадки виробів на фігурі, перевірки пропорцій декоративних елементів та забезпечення комфортності костюмів під час руху. За результатами примірок вносилися зміни до окремих деталей конструкції та оздоблення [24, 26].

3.6 Характеристика готової колекції

У результаті виконання дизайн-проєкту була створена колекція сценічних костюмів «Gardens by the Bay», до складу якої увійшло п'ять авторських моделей. Колекція об'єднана спільною тематикою, натхненною красою рослинного світу та атмосферою ботанічного саду Gardens by the Bay [12].

Основною особливістю колекції є використання рослинних мотивів, відображених у формах, кольоровій гамі та декоративному оформленні костюмів. Художні образи моделей передають різноманітність квітів і рослин, їхню витонченість, пластичність та природну гармонію..

Для виготовлення колекції було використано габардин, що став основою конструкції виробів, а також органзу та фатин, що застосовувалися для створення декоративних елементів. Особливу роль у формуванні художнього образу відіграють об'ємні квіти, виготовлені вручну. Саме вони є головним декоративним акцентом колекції та підкреслюють її тематичне спрямування.

Готові вироби відповідають вимогам до сценічного костюма: мають виразний зовнішній вигляд, забезпечують свободу рухів та зручність під час використання. Якість виготовлення виробів досягнута завдяки ретельному добору матеріалів, дотриманню технології пошиття та ручному виконанню декоративного оздоблення.

Отже, створена колекція «Gardens by the Bay» успішно реалізує поставлені творчі та практичні завдання. Вона відображає авторське бачення природної тематики, демонструє можливості використання текстильних матеріалів для створення художніх образів.

Колекція розроблена для сценічного показу, тому основна увага була зосереджена на створенні ефектних художніх образів, об'ємних форм та декоративних композицій. Завдяки використанню ручного оздоблення та авторських квітів вдалося досягти високого рівня художньої виразності та підкреслити індивідуальність кожного костюма [5, 24].

Висновки до розділу 3

У третьому розділі було представлено практичну реалізацію дизайн-проєкту колекції жіночих костюмів, джерелом натхнення для якої стали архітектурні форми та природні мотиви комплексу «Gardens by the Bay». У процесі роботи було розроблено творчі ескізи моделей, підібрано матеріали, фурнітуру та оздоблення відповідно до концепції колекції.

На основі проведених передпроєктних досліджень створено п'ять моделей костюмів, об'єднаних спільною стилістичною ідеєю, кольоровою гамою та конструктивними рішеннями. Особливу увагу приділено формотворенню, декоративним елементам і художній виразності виробів, що дозволило передати атмосферу футуристичного природного середовища «Gardens by the Bay».

У результаті виконано повний цикл проєктування та виготовлення колекції, що підтвердило можливість успішного поєднання природних образів із сучасними тенденціями дизайну одягу. Поставлені завдання було виконано в повному обсязі, а розроблена колекція відповідає визначеній концепції та демонструє цілісність художнього образу.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Дослідження сучасного попиту свідчить, що модна індустрія переходить від масового споживання до усвідомленого вибору. У світовому масштабі домінують ідеї стійкості, цифрової інтеграції та персоналізації. В Україні натомість зростає попит на локальні бренди, практичний дизайн і естетику, що поєднує комфорт з ідентичністю. Такі тенденції створюють сприятливі умови для реалізації авторських колекцій, подібних до проєкту “Garden by the Bay”, які відповідають духові часу – поєднують природу, технологію та свідоме споживання.

У ході виконання кваліфікаційної роботи було проведено комплексне дослідження, спрямоване на розробку авторської колекції одягу, натхненної архітектурно-ландшафтним об’єктом – ботанічним садом “Garden by the Bay” (Сінгапур). Здійснений аналіз дозволив виявити глибинні взаємозв’язки між природою, архітектурою, технологіями та сучасним дизайном одягу, що визначило напрям подальших творчих пошуків.

У процесі роботи були вирішені основні завдання дослідження:

здійснено аналіз історії створення та художньо-естетичних особливостей саду “Garden by the Bay” як унікального простору, де природа поєднується з високими технологіями;

виявлено основні тенденції розвитку дизайну теперішнього періоду, зокрема інтерес до екофутуризму, біоморфізму, екологічності та інноваційності формотворення;

визначено вплив науково-технічного прогресу на розвиток дизайну, що проявляється у використанні новітніх матеріалів, цифрових технологій і сталого підходу до виробництва;

сформовано опис потенційного споживацького сегменту – молодих жінок віком 20-25 років, активних, творчих, з інтересом до природи, подорожей і сучасної моди.

На основі проведених досліджень було створено комплексну концепцію авторської колекції одягу, де головна ідея полягає у відображенні гармонії між природним і технологічним середовищами. У колекції реалізовано образ “живої архітектури” через органічні форми, плавні лінії, багатошаровість і контраст фактур.

Розроблено візуальні та композиційні рішення, насамперед визначено кольорову гаму, натхненну природою та світловими інсталяціями саду; обґрунтовано вибір фактур, матеріалів і декоративних елементів; розроблено матрицю колекції та 40 готових ескізів моделей, що демонструють цілісність стильового та образного рішення.

Колекція отримала назву “Where Nature Meets the Future” і складається з трьох блоків, таких як “Nature Pulse”, “Urban Bloom” і “Light Harmony”, кожен із яких символізує окремий аспект єдності природи й технологій.

Завдяки комплексному підходу було досягнуто гармонійного поєднання естетики, функціональності та інноваційності. Запропонована колекція не лише відображає актуальні тенденції сучасного дизайну, але й формує авторське бачення майбутнього моди як сфери, що здатна об’єднати мистецтво, екологію та технологічний прогрес.

Отже, результати кваліфікаційної роботи підтверджують, що ботанічний сад “Garden by the Bay” є цінним джерелом творчого натхнення для дизайнерів одягу, а створена на його основі авторська колекція демонструє можливості інтерпретації архітектурно-природних форм у модному контексті сучасності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білоусова Г.Г., Колосніченко М.В., Масловська Л. О., Курганський А. В. Методи обробки швейних виробів. Навчальний посібник. Київ: МВЦ “Медінформ”, 2007. 292 с.
2. Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу: навчальний посібник. / М.В. Колосніченко, Л.І. Зубкова, К.Л. Пашкевич та інші. Київ: ПП “НВЦ «Профі», 2014. 386 с.
3. Дизайн одягу в полікультурному просторі : монографія / М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова та ін. Київ : КНУТД, 2020. 268 с.
4. Кокоріна Г. В. Чоловічий костюм в Україні XVII – XIX століть. Методи практичної реконструкції: монографія. Київ : КНУТД, 2019. 140 с.
5. Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виготовлення одягу. навчальний посібник Київ : КНУТД, 2018. 238 с.
6. Конструювання дитячого одягу: навчальний посібник / К.Л. Пашкевич, Т.М. Баранова. Київ: НВЦ «Профі», 2012. 320 с.
7. Малинська А. М., Пашкевич К. Л., Смирнова М. Р., Колосніченко О. В. Розробка колекцій одягу: Навчальний посібник. Київ : ПП «НВЦ Профі», 2018. 140 с.
8. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма: навч. посіб. / Т. В. Ніколаєва. 4-те вид., перероб. і доп. Київ : Арістей, 2018. 340 с.
9. Чупріна Н. В. Система моди XX – початку XXI століття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти): монографія. Київ: КНУТД, 2019. 476 с.
10. Чупріна Н. В., Струмінська Т. В. Сучасні технології дизайн-діяльності: навч. посібник. Київ: КНУТД, 2017. 416 с.
11. Арнольд Р. Історія моди. 3000 років модного одягу. – К.: Артбукс, 2020. – 352 с.
12. Бойчук В. Дизайн: теорія, методологія, практика. – Львів: Видавництво ЛНУ, 2019. – 268 с.

13. Вороніна І. С. Основи композиції в дизайні костюма. – Харків: ХДАДМ, 2018. – 214 с.
14. Гаврилюк О. С. Формоутворення в сучасному костюмі. – Київ: КНУТД, 2021. – 180 с.
15. Гобел Л. Історія костюма та моди. – Львів: Світ, 2017. – 240 с.
16. Григор'єва Н. А. Костюм як об'єкт дизайну: навч. посібник. – Київ: КНУТД, 2019. – 172 с.
17. Дизайн і мода: історія, теорія, практика / за ред. О. Р. Коваль. – Київ: КНУТД, 2020. – 312 с.
18. Збірник наукових праць КНУТД: Серія «Мистецтво та дизайн». – Київ, 2022. – Вип. 15.
19. Зінченко М. М. Сучасні тенденції розвитку світової індустрії моди. – К.: Кондор, 2020. – 198 с.
20. Іванченко Т. М. Костюм і середовище: взаємодія архітектури, природи та моди. – Київ: КНУТД, 2021. – 156 с.
21. Кармазіна Н. Дизайн сучасного костюма: естетика і технологія. – Харків: Колор, 2022. – 240 с.
22. ДСТУ ISO 4916:2005 Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація і термінологія. Київ: Держспоживстандарт України, 2005. 60 с.
23. ДСТУ 2023-91. Деталі швейних виробів. Терміни та визначення. Київ: Держспоживстандарт України. 1993. 20 с.
24. ДСТУ 2027-92. Вироби швейні і трикотажні. Терміни та визначення. Київ: Держспоживстандарт України. 1993. 22 с.
25. Технологія швейного виробництва. Терміни та визначення. Київ: Держспоживстандарт України. 1995. 25 с.
26. ДСТУ ISO 4915:2005 Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація і термінологія. Київ: Держспоживстандарт України. 2005. 45 с.
27. Vogue Ukraine. Сучасні еко-тенденції у фешн-дизайні. URL: <https://vogue.ua>
28. Elle Україна. Екофутуризм у сучасній моді. URL: <https://elle.ua>

29. КНУТД. Матеріали конференцій з дизайну. URL: <https://knutd.edu.ua>
30. Офіційний сайт Будинку моди Armani. URL: <http://www.giorgioarmani.it/>
31. Офіційний сайт Будинку моди Burberry. URL: <http://www.burberry.com>
32. Офіційний сайт Будинку моди Charles Jourdan. URL: <http://www.charles-jourdan.fr>
33. Офіційний сайт Будинку моди Dolce&Gabbana. URL: <http://www.dolcegabbana.it>
34. Сайт журналу VOGUE. URL: <https://vogue.ua/>
35. Сайт Ukrainian Fashion Week. URL: <http://fashionweek.ua/>
36. Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються прав авторів на твори. URL: <https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright>
37. Gardens by the Bay Official Website. URL: <https://www.gardensbythebay.com.sg>
38. Visit Singapore. Gardens by the Bay. URL: <https://www.visitsingapore.com>
39. Vogue Runway. Fashion Shows, Trends and Designers. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows>
40. The Impression. Modern Fashion Trends and Sustainability. URL: <https://theimpression.com>
41. Green Fingers Are In: Fashion Is Delighting in the Garden. URL: <https://www.vogue.com/article/the-garden-is-in-fashion>
42. Романтизм стиль одягу. URL: <https://look.com.ua/romantizm-stil-odiagy-64-foto-idei>
43. NotJustALabe. URL: <http://www.notjustalabel.com>
44. The Impression. Modern Fashion Trends and Sustainability. URL: <https://theimpression.com>
45. Emerging Designers & Conceptual Fashion. URL: <https://www.notjustalabel.com>

ДОДАТКИ

Додаток А



Рис.А.1. Колаж споживача



Рис.А.2. Трендборд



Рис.А.3. Дошка ідей

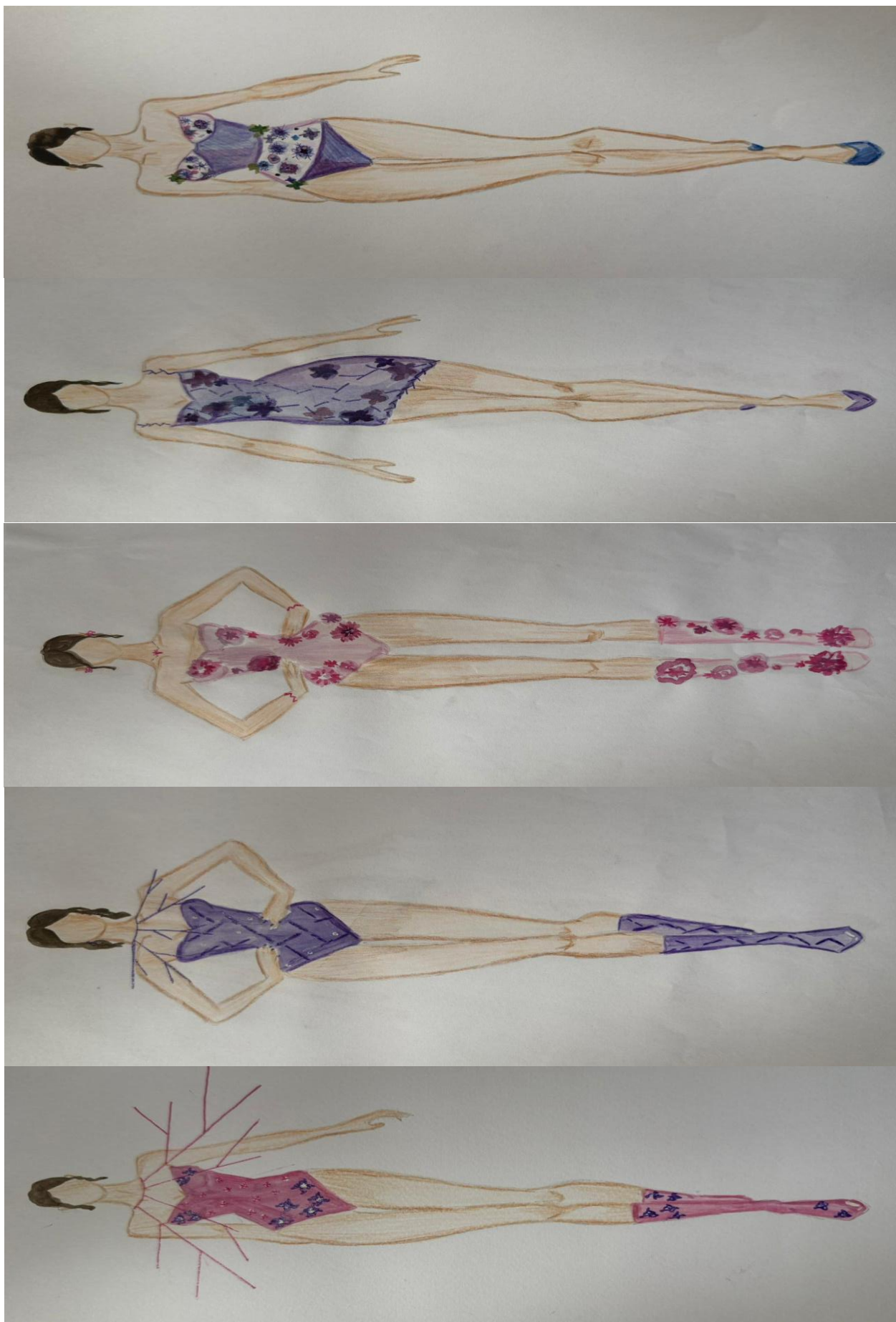
Додаток Б



Рис.Б.1. Готові вироби



Рис.Б.2. Готові вироби



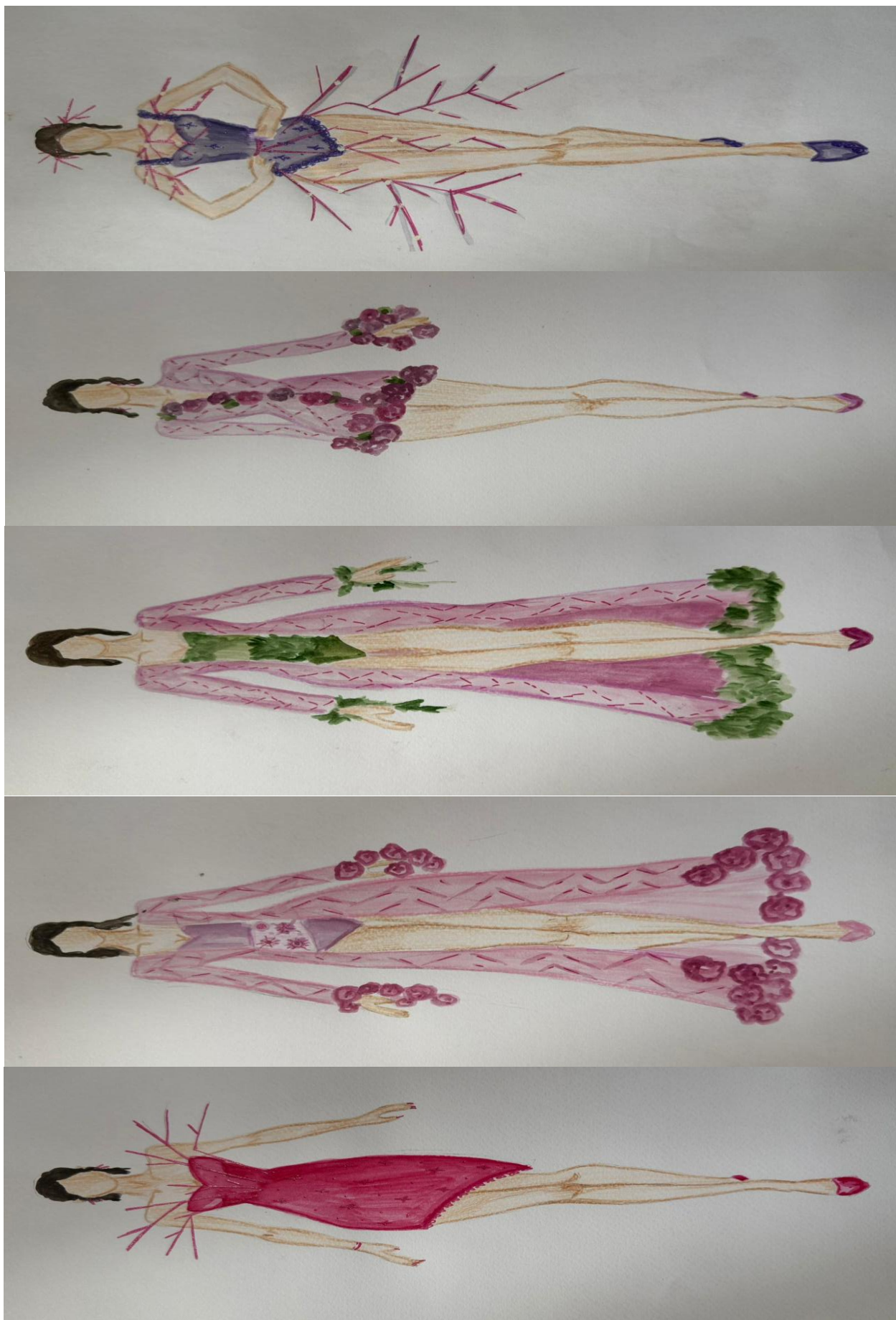


Рис.В.1. Ескізи Блок 1





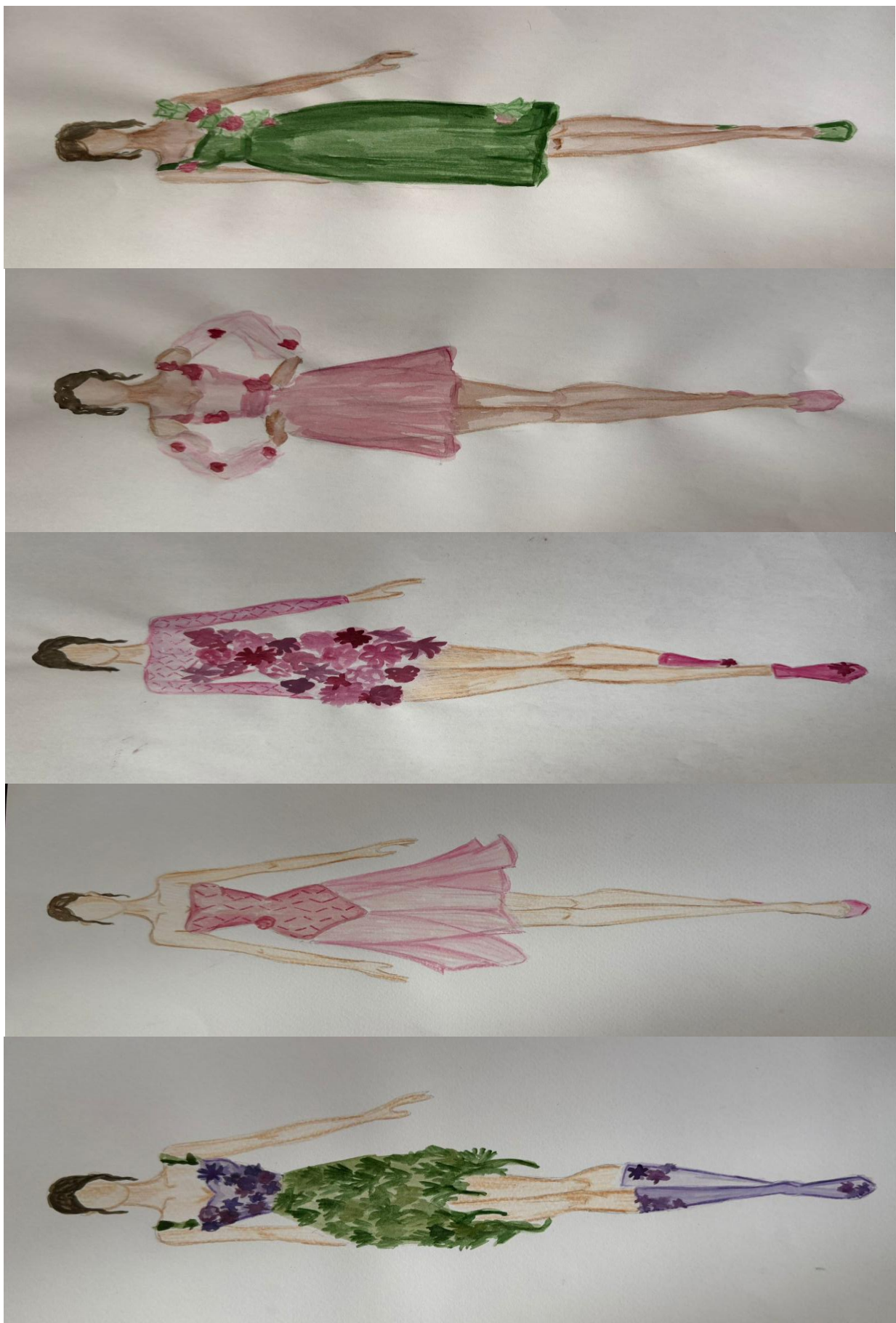


Рис.В.2. Ескізи Блок 2





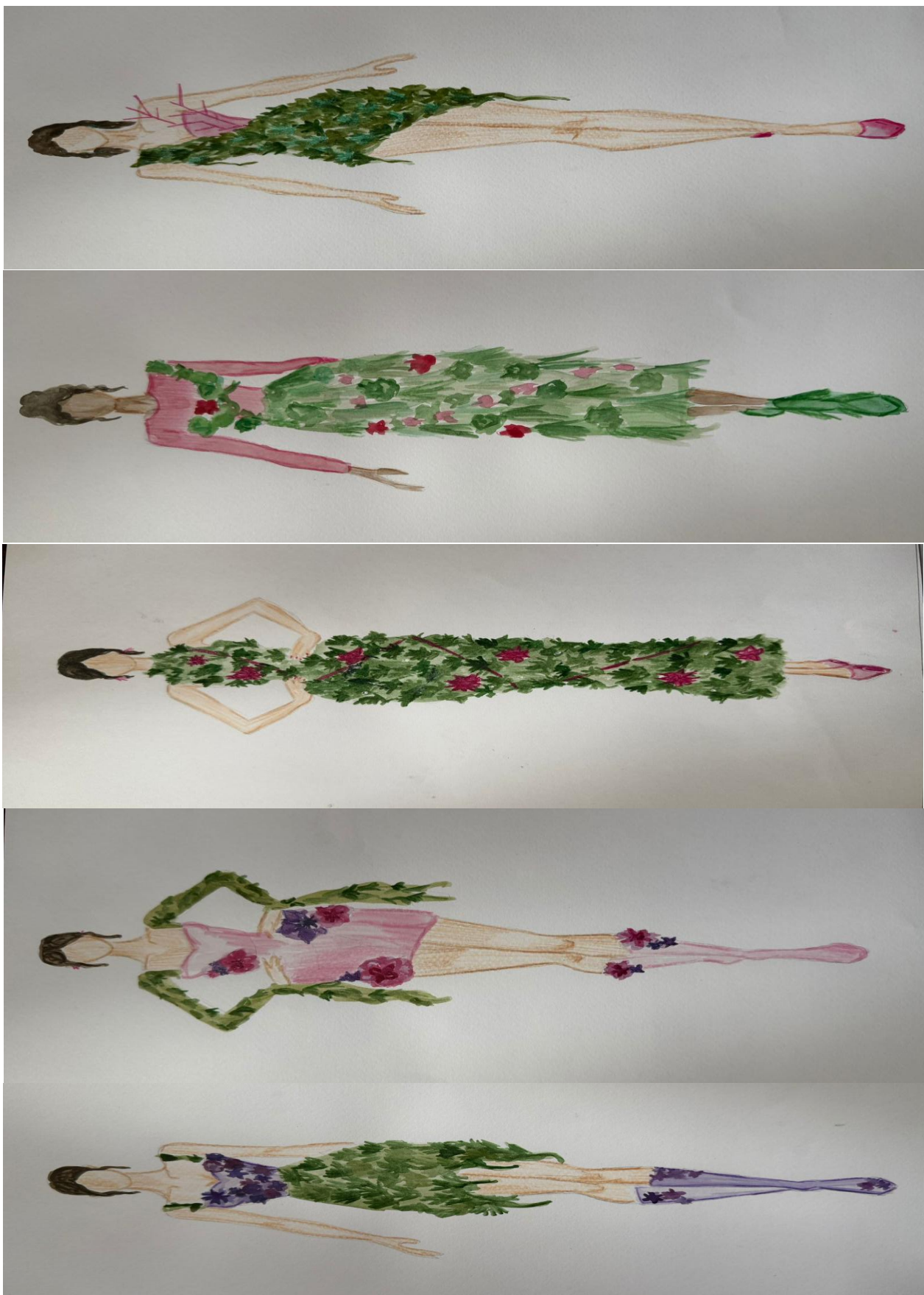


Рис.В.3. Ескізи Блок 3