

Література

1. Ван Х., Хан Дж. *Технології проектування та виготовлення корсетних виробів*. Лондон: Textile Press, 2020. 312 с.
2. Куліковська Н. *Сучасні методи конструювання жіночих корсетних виробів*. Київ: КНУТД, 2022. 48 с.
3. Єжова О. В. *Конструювання одягу: курс лекцій*. 3-тє вид., допов. Київ: Центр навчальної літератури, 2021. 192 с.
4. Цимбал Т. В. *Антропометрична стандартизація сучасного проектування одягу: монографія*. Київ: КНУТД, 2004. 148 с.
5. Литвин В.Г., Степура А.О. *Конструювання швейних виробів*. Київ: Вікторія, 2008. 320 с.

УДК
687.016

ЄЛИЗАВЕТА РЯЗАНОВА, СВІТЛАНА
ЛОЗОВЕНКО, ЛАРИСА БІЛОЦЬКА
Київський національний університет технологій та
дизайну, Україна

РОЗРОБКА ТВОРЧОЇ КОЛЕКЦІЇ В СТИЛІ КІБЕР-ПАНК З ФУТУРИСТИЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

Мета. Розробка творчої колекції суконь жіночих в стилі кібер-панк на основі візуального твору із застосуванням футуристичних елементів. Така колекція повинна відображати естетику медіаіндустрії, вплив цифрової культури та інноваційні підходи до проєктування одягу. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати декілька завдань: проаналізувати візуальні особливості стилю кібер-панк у сучасній молодіжній культурі, а також існуючі образи та моделі, адаптовані з мультимедійних творів; дослідити принципи композиційного та конструктивного рішення креативних образів; вивчити можливості використання штучних матеріалів для створення виробів незвичних, складних форм і текстур.

Ключові слова: колекція, сукня, кібер-панк, штучні матеріали, комп'ютерна гра.

Постановка завдання. Сучасна молодіжна культура активно формує нові напрями у модній індустрії, що ґрунтуються на візуальній естетиці цифрових медіа, коміксів, кінофраншиз, віртуальних світів та ігрових всесвітів. Стиль кібер-панк, який поєднує технологічність, урбаністичну естетику, технологічність та ідеї футуризму, набуває особливої популярності серед молодого покоління як засіб самовираження і протесту проти одноманітності масової культури. У цьому контексті актуальним є створення творчої колекції одягу, що поєднає традиційні форми з інноваційними матеріалами,

експериментальними фактурами та новими прийомами у дизайні костюма.

Основні завдання дослідження полягають у:

1. Аналізі естетичних і стилістичних ознак напряму кібер-панк у контексті молодіжної культури та сучасних дизайнерських тенденцій;
2. Дослідженні властивостей і потенціалу штучних матеріалів для створення одягу складних форм;
3. Визначенні композиційних і конструктивних прийомів, що забезпечують виразність і футуристичність образів;
4. Розробці творчої колекції жіночих суконь, яка репрезентує естетику цифрового покоління – взаємодію молодіжної культури та технологій.

Об'єктом дослідження є процес проєктування та виготовлення сучасних жіночої одягу в стилі кібер-панк.

Предметом дослідження є методика розробки колекції жіночих суконь із використанням інноваційних матеріалів та дизайнерських підходів, характерних для молодіжної субкультури кібер-панк.

Методи досліджень. Для реалізації поставлених завдань використано комплекс методів: літературно-аналітичний метод – для вивчення джерел з історії розвитку кібер-панк естетики, сучасних тенденцій моди; візуально-аналітичний метод – для вивчення візуальних образів і костюмів у медіаіндустрії; метод системного підходу – для визначення взаємозв'язків між композиційними, конструктивними та матеріальними характеристиками костюму; статистичний метод збору інформації – для узагальнення спостережень щодо популярності стилю серед молодіжної аудиторії.

Результати досліджень. В медійній індустрії, яку презентують кінематограф, комікси, комп'ютерні ігри і т. п., представлено значну кількість персонажів, яким притаманні індивідуальні образи, реалізовані через складні костюми та комплекти одягу. Ці образи легко запам'ятовуються та візуально приваблюють глядача завдяки поєднанню різноманітних текстур, фактур, кольорів, матеріалів та високій деталізації, що підтримує загальну атмосферу вигаданого всесвіту, захоплюють своїми цікавими та незвичними рішеннями. Жанр твору та сукупність елементів вигаданого світу впливають на стилістику одягу, втілюючись у незвичні для нашого повсякденного життя футуристичні костюми. Естетика таких костюмів переважно ґрунтується на поєднанні існуючих стилів, доповнених авангардними формами та конструктивними елементами, запозиченими з науково-фантастичних жанрів.

Центром дослідження обрано жіночу сукню, яка є самобутнім елементом гардеробу [1]. Цей виріб ніколи не втратить актуальність завдяки можливості поєднувати різноманітні стилів та призначення. В сучасній індустрії моди сукню вже не сприймають як винятково

елегантне вбрання. Для створення цього предмету гардеробу поєднують декілька різних стилів, доповнюючи цікавими дизайнерськими рішеннями та конструктивно-декоративними елементами.

Творчим джерелом для розробки колекції в стилі кібер-панк обрано візуальний всесвіт комп'ютерної гри «Wuthering Waves» від китайської студії «Kuro Games» [2], у якому гармонійно поєднано мотиви постапокаліптичного урбанізму, стародавніх архітектурних форм античного дизайну і модерністських рішень високих технологій. Події гри відбуваються у світі, де в усьому присутня еkleктика – у візуальному відображенні архітектури, природи, предметів побуту і виробництва. Цей принцип еkleктики поширюється й на візуальне виконання одягу персонажів, але з дотриманням стилістичних відмінностей залежно від приналежності персонажа до певного регіону. Аналіз естетики гри дав змогу виокремити принципи поєднання традиційних культурних елементів з інноваційними формами костюму, що й було покладено в основу дизайнерської концепції колекції.

Запропоновано колекцію жіночих молодіжних суконь у стилі кібер-панк з футуристичними елементами (рис.1).

Рис. 1. Колекція жіночих суконь у стилі кібер-панк з елементами футуризму

Характерною особливістю колекції є контрастне поєднання базової основи сукні з конструктивно-декоративними елементами із різноманітних штучних матеріалів, різних текстур та фактур. Спроектвані моделі поєднують історичні силуети, прості форми та національні мотиви китайського костюму з технологічними деталями футуристичного стилю кібер-панк культури, такими як рухомі вставки, деталі зі штучних матеріалів (металу, пластику, штучної шкіри). У конструктивному рішенні використано асиметрію деталей,

нашаровування форм, що підкреслює динамічність та естетику сучасної молодіжної культури. Колекція вирізняється насиченими текстурами та фактурами, а також наявністю значної кількості функціональної і декоративної фурнітури – холінтенів, блочків, шипів, люверсів, ланцюжків, шнурів, стрічок, застібок-«блискавок» тощо.

Висновок. У результаті проведеного дослідження розроблено сучасну молодіжну колекцію жіночих суконь у стилі кібер-панк із футуристичними елементами. Реалізація поставленої мети відбувалась шляхом:

1. Аналізу естетики кібер-панк: виконано комплексний аналіз візуальних особливостей кібер-панк напрямку та його адаптації у молодіжній культурі та медіа.
2. Дослідження матеріалів: вивчено властивості штучних матеріалів та їхній потенціал для створення складних форм.
3. Формування художнього образу: впроваджено композиційні та конструктивні прийоми, характерні для сучасної моди, що відображають естетику цифрового покоління.

Запропонована колекція демонструє можливості інтеграції цифрових ідей, естетики відеоігор та віртуальних образів у реальний предметний дизайн. Поєднання традиційних форм із інноваційними матеріалами, контрастом фактур та складною конструкцією сприяє формуванню нового художнього образу, що відображає естетику покоління цифрової епохи.

Отримані результати мають практичне значення для дизайнерів одягу, які працюють у напрямку створення креативних костюмів для екранізацій першоджерел у кінематографі. Представлена колекція може бути використана у виставкових і мистецьких проєктах, фото- та відеозйомках, косплей-заходах, сприяючи популяризації молодіжної та цифрової культури у сфері сучасного дизайну.

Напрямок подальшої роботи є пошук методики моделювання суконь колекції [3], що дозволить найбільш реалістично передати форми та особливості розробленої концепції, а також підбір конкретних матеріалів та розробка технології виготовлення, що забезпечать належну якість та естетичний вигляд виробів.

Література

1. Розробка колекцій одягу: навчальний посібник / [А. М. Малинська, К. Л. Пашкевич, М. Р. Смирнова, О. В. Колосніченко]. Київ: ПП «НВЦ Профі», 2014. 140 с.
2. Wuthering Waves Official Website [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://wutheringwaves.kurogames.com/en/> – Заголовок з екрану.
3. Застосування сучасних методів для проєктування колекцій одягу складних форм / [К. Л. Пашкевич, М. В. Колосніченко, К. О. Науменко, О. С. Хапанцева] // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць. Київ : «Дія», 2015. Вип. 8 : Технічна естетика. С. 217–225.