

УДК 658.512.2

Н.М. ЛИТВИНЕНКО

Київський національний університет культури і мистецтв

ДИЗАЙН КОЛЕКЦІЇ ВЕЧІРНИХ СУКОНЬ З ФОРМОТВОРЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ СТАЛАГМІТІВ

В статті представлено пошук дизайнерських рішень при створенні колекції одягу з використанням та трансформацією елементів внутрішньої будови печер при формотворенні костюму, а також при його декоративному оздобленні. Надано дизайн колекції вечірніх суконь з використанням елементів вишивки, яка за своїм візерунком та тематикою передає образ внутрішнього вигляду печер – сталактити та сталагміти. Створено асоціативні колажі та вибрано найбільш відповідні зображення, які найкраще передають тему статті. На основі аналізу джерел та напрямів моди створено колекцію вечірніх суконь в системі ансамбль для жінок молодшої вікової групи.

Ключові слова: дизайн, колекція вечірніх суконь, печери, сталагміти, сталактити, колаж, вишивка.

Н.Н. ЛИТВИНЕНКО

Киевский национальный университет культуры и искусств

ДИЗАЙН КОЛЛЕКЦИИ ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЕВ С ФОРМООБРАЗУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СТАЛАГМИТОВ

В статье представлен поиск дизайнерских решений при создании коллекции одежды с использованием и трансформацией элементов внутреннего строения пещер при формотворении костюма, а также при его декоративной отделке. Представлен дизайн коллекции вечерних платьев с использованием элементов вышивки, которая за своим узором и тематикой передает образ внутреннего вида пещер – сталактиты и сталагмиты. Созданы ассоциативные коллажи и выбраны наиболее соответствующие изображения, которые лучше всего передают тему статьи. На основе анализа источников и направлений моды создана коллекция вечерних платьев в системе ансамбль для женщин младшей возрастной группы.

Ключевые слова: дизайн, коллекция вечерних платьев, пещеры, сталагмиты, сталактиты, коллаж, вышивка.

N.M. LITVYNENKO

Kyiv National University of Culture and Arts

DESIGN OF COLLECTION OF EVENING DRESSES WITH SHAPE-GENERATING ELEMENTS OF STALAGMITES

In the article the search of designer decisions is presented at creation of collection of clothes with using and transformation of elements of internal structure of caves for formotvorenii suit, and also at his decorative finishing. The design of collection of evening dresses is given with the use of elements of embroidery which after the pattern and subject passes appearance of internal type of caves – stalactites and stalagmites. Associative collages is created and the most proper images which pass the theme of the article the best of all are chosen. On the basis of analysis of sources and directions of fashion collection of evening dresses is created in the system band for the women of junior age-dependent group.

Keywords: design, collection of evening dresses, caves, stalagmites, stalactites, collage, embroidery.

Постановка проблеми

На відміну від поняття стилю – мода характеризує короточасні й поверхневі зміни зовнішніх форм побутових предметів та мистецьких творів. У вужчому сенсі модою називають зміну форм і зразків одягу, що відбувається протягом порівняно коротких проміжків часу [1].

Звичайно, сучасна мода не схожа на те, що було кілька десятиліть тому. Зникають з подіумів речі, які ще нещодавно викликали почуття захвату у глядачів та наслідувачів моди. Хоча, звісно, мода наслідує надбання минулого, бере від них найкраще, щоб зробити це ще кращим, ще привабливішим.

В доісторичні часи печери стали першим житлом для людини. З тих пір пройшло не одне тисячоліття – люди тепер живуть в куди більш комфортних і незвичайних умовах. Але естетика печер все ще приваблює нас – дає про себе знати генетична пам'ять [2].

Тематику печер відтворюють у своїй творчості фотографи, дизайнери середовища, інтер'єру та ілюстратори, а деякі образи можна спостерігати у дизайнерів одягу. Найрозвиненіша тематика печер в дизайні саме в інтер'єрі. Деякі дизайнери цікавляться темою печер та створюють різноманітні кімнати, арт-простори, ресторани, зони відпочинку і навіть шоу-руми, які за своєю фактурністю нагадують внутрішній простір печер.

Наприклад, тимчасовий нью-йоркський бутік Richard Chai являє собою інсталяцію, що викликає асоціації з крижаною печерою, та розташований всередині прямокутного мінімалістського корпусу з просторими скляними вікнами. Невигадлива зовнішня обробка сталевими, пофарбованими в чорний колір листами виразно контрастує з рельєфними стінами інтер'єру тимчасового бутіка. За словами архітекторів, «печерні рельєфи» були вирубані вручну в покритті з білої ізоляційної піни. Скульптурність стін і стелі покликана стати унікальним ефектним фоном для показу нової колекції відомого дизайнера [3].

Як бачимо, дана тема перекликається та спостерігається у роботі багатьох дизайнерів, проте саме у дизайнерів одягу тема печер майже не розкрита. Саме тому вирішено обрати печери, як джерело творчого натхнення. Адже печери - це останні «білі плями» на нашій планеті. Вони вражають своєю глибиною та могутністю, несуть у собі велику інформаційну та творчу базу для натхнення та дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Печери - це природні підземні простори, доступні для людини, цілий світ зі своєю морфологією, кліматом, водами, відкладеннями, тваринами, рослинами.

Фахівці, які досліджують печери - геологи, географи, біологи, археологи зазвичай вивчають тільки одну з їх сторін. А якими вони представляються неспеціалістам?

Поетичні згадки про печери численні. Віршовані рядки різних століть розкривають ставлення людини до печер. Епітети, що пов'язуються із печерами в поетичних творах та науково-популярній літературі, шикуються в ряди синонімів:

- неясний, незрозумілий, незбагненний, неосяжний, загадковий, таємничий;
- чорний, похмурий, дикий, зловісний, жакливий, моторошний, кошмарний, небезпечний;
- незрозумілий, дивовижний, незвичайний, надзвичайний, винятковий;
- дивний, чудовий, чудний, чарівний, казковий, прекрасний, фантастичний, феєричний.

Перед нами вся гама почуттів: від безмежного подиву можливостями творця-природи до первородного страху перед темніючою безоднею, в якій бачиться знаходження диявола... Іноді перед печерами пасують і найталановитіші поети...[4].

Печери захищені від зовнішнього світу, мають постійний внутрішній клімат і вкрай повільно еволюціонують. Печерні відкладення діляться на механічні та хемогенні. Механічні відкладення - це глина, брилові завали, пісок, галька; хемогенні - сталактити і сталагміти, що прикрашають стародавні печерні галереї [5].

Існують штучні (утворені людиною) і природні (утворені природними процесами) печери. Природні печери діляться за походженням на наступні п'ять видів: тектонічні, ерозійні, крижані, вулканічні і, нарешті, найбільша група – карстові, що представлені на рис. 1-4.

На краю льодовиків часто утворюються дивні та красиві структури - крижані печери. В Ісландії на лагуні льодовика Свінафельсекул знаходиться знаменита печера Скафтафел (рис. 4). За минулі сторіччя льодовик спресувався настільки, що майже не має бульбашок повітря, завдяки чому сонячне світло поглинається майже все, крім синьої фракції, яку добре видно всередині печери неозброєним оком. Хоча такий синій лід можна спостерігати тільки коли змитий верхній шар льодовика, наприклад, взимку [6,7].

Проте дослідженням печер цікавляться не лише спелеологи, а й люди творчих професій, наприклад, фотографи. Фотоентузіаст з Китаю зміг відобразити за допомогою дрона і камери зазвичай недоступні оку туриста місця у в'єтнамській печері. Фотограф Райан Дебудт відзняв види самої великої печери в світі Hang Son Doong, яка розташована у В'єтнамі, у найбільшій внутрішній порожнині та досягає в довжину 3,1 км.

Останнім часом Haute couture все більше проникає в повсякденне життя, при цьому велику популярність має декоративне оздоблення колекцій. Особливу увагу оздобленню колекцій привертають такі дизайнери: Dior, Valentino, Eli Saab, Rodarte, Oscar de la Renta, Marni. При декоративному оздобленні використовуються різноманітні техніки: мереживо, вишивка, аплікація, квіткові мотиви, паєтки, бісер, та інші види декору. Деякі із цих технік можна використати при створенні дизайну колекції вечірніх суконь для відображення елементів внутрішньої будови печер - сталагмітів.

Рис. 1. Печера гігантських кристалів, Мексика

Рис. 2. Мармурові печери в Чіко, Чилі

Рис. 3. Співоча печера Фінгала, Шотландія

Рис. 4. Крижана печера Скаффафел, Ісландія

Мета статті

Пошук дизайнерських рішень при створенні колекції одягу з використанням та трансформацією елементів внутрішньої будови печер при формотворенні суконь, а також при його декоративному оздобленні.

Виклад основного матеріалу

Під землею приховано багато такого, що здатне здивувати і схвилювати найхолоднішу і безпристрасну людину, полонити уяву поета, дати поживу розуму філософа, вразити і захопити вимогливого і скептично налаштованого вченого.

Тисячі печер і прірв, відомих в даний час людству, представляють лише незначну частину великих підземних пустот, існуючих в недрах нашої планети, але не мають виходу на поверхню. Це велетенські палаци царства мінералів, куди людина змогла проникнути поки що не далі, чим до передпокою. Тому в задачу спелеології входить не тільки вивчення процесів утворення і еволюції підземних печер і прірв, але і виявлення всього того, що може бути побачене і знайдене під землею [8].

«Де може людина відчувати стільки різноманітних почуттів, споглядати картини настільки дивовижні і надзвичайні, пережити настільки поетичні або захоплюючі дух хвилини, отримати таке повне задоволення і радість розуму, як не в цікавому і небезпечному дослідженні підземних печер?» - Кастере Норбер [9].

Все це надихнуло до творчого аналізу фотоматеріалів льодових печер з метою розробки власної нової форми вечірніх суконь з актуальним поглядом на сьогодення. Після аналізу фотоматеріалів льодових печер та поглибленого вивчення внутрішнього вигляду печер, а саме їх інтер'єру, з детальним розгляданням усіх аспектів джерела, таких, як внутрішня будова, форма, блиск та структура печер, створено колекцію одягу з використанням та трансформацією елементів внутрішньої будови печер.

При створенні колекції вечірніх суконь було проаналізовано сучасні колекції, в яких використано елементи крою, вишивки, таких як Valentino, Eli Saab, Marchesa, Zuhair Murad, що послужило значним творчим поштовхом для дій та власних ідей.

Спроектована колекція призначена для жінок з адекватною самооцінкою, яка строго дотримується індивідуального стилю в одязі, а не сліпо слідує за модою, є сильною і вольовою [30].

Одяг з даної колекції відповідає сучасним напрямкам моди, має чітко окреслену силуетну форму, виразний художній образ, відрізняється якістю виконання, довершеністю тональної, колористичної гами. Основна ідея колекції – контраст щільної тканини та легкої, прозорої тканини, а також вишивка, що передає мотиви рельєфності печер - сталактити та сталагміти.

В крої за рахунок V-образного вирізу сукні вирішено передати форму сталактитів та сталагмітів печер. Композиційний центр знаходиться на нагрудному поясі, а також розвивається на лінії талії та лінії плечей. Кольорову палітру чітко визначає джерело – внутрішній світ природних печер.

Як вже згадано вище, під час розробки дизайну колекції особливу увагу було приділено контрастності тканин, так як саме правильно підібрана тканина може передати контрастність прозорості та щільності печер. Адже печери поєднують у собі твердість та міцність каміння, різноманітну фауну та прозорість води, і окрім того природні печери бувають різних видів, як кам'яні, так і льодяні. Печери мають дуже цікаву форму та будову, але найбільшу увагу при розробці дизайну колекції було звернено саме на багатошаровість печер, яка передається накладанням легкої прозорої тканини на більш щільну. При цьому легку тканину найкраще закладати в складки, задля передачі найбільш відповідних форм та створення гармонійного образу.

При створенні асоціативних колажів було переглянуто велику кількість фотоматеріалу та вибрано найбільш відповідні зображення, які найкраще передають ідею. Головною ідеєю створення психологічно-емоційного колажу стало відображення жінки, як особистості, яка здатна подолати усі труднощі та знайти у темряві-світло, вона знає чого хоче і не опускає руки (рис.5).

Наступний колаж передав кольорову палітру, яка використана у колекції (рис.6). Адже при створенні композиції костюма велике значення мають колірні поєднання. До гармонійних відносяться колірні поєднання, що дають враження колористичної цілісності, взаємозв'язку між кольорами, колірної врівноваженості, колірної єдності [10].

Кольорова пропозиція колекції здійснена відповідно до творчого джерела відтвореного в автентичній палітрі - це маленькі зображення фотофіксації печер та трендового напрямку моди за колірними палітрами для жінок по версіям Pantone, Color Reference, Pattern Curator та Color World by Color Solutions International. А оскільки кольорова гама обраної теми співпадає з актуальними кольорами сезону весна/літо, то це засвідчує про доцільність використання саме цих кольорів.

Відповідно до кольорової гами обраної теми, спроектована колекція виконана в темно-синьому, синьому, сірому кольорах та кольору морської хвилі. В декоративному оздобленні переважають срібні кольори, саме ці кольори найкраще відтворюють обрану тему та є актуальними.

Рис. 5. Фото та психологічно-емоційний колаж

Рис. 6. Фото та колаж, що показують ступінь блиску та кольорову палітру

В наступному колажі також було використано психологічний образ жінки. Адже як в печерах поєднується твердість і прозорість, так і в жінці поєднується рішучість та сила духу з ніжністю. Колаж передав усю гамму почуттів жінки і теж несе у собі психологічне навантаження (рис. 7).

Рис. 7. Фото та колаж, що показують ступінь прозорості та психологічне навантаження

Висновки

На основі аналізу джерел та напрямів моди створено колекцію вечірніх суконь в системі ансамбль для жінок молодшої вікової групи.

Інноваційність в дизайні колекції вечірніх суконь полягає у використанні елементів вишивки, яка за своїм візерунком та тематикою передає образ внутрішнього вигляду печер – сталактити та сталагміти. Використання бісеру у якості декору вечірніх суконь, дало змогу передати сяйво льодяних печер і тим самим надати одягу ошатності.

Графічна пропозиція представлена синтезом автентичної палітри та чотирьох сучасних палітр, з яких було обрано основні кольори та кольори, які використані при створенні колекції. Створено асоціативні колажі та вибрано найбільш відповідні зображення, які найкраще передають тему статті.

Модельний ряд виконано в темно-синьому, синьому, сірому кольорах та кольору морської хвилі. Композиційний центр знаходиться на нагрудному поясі, а також розвивається на лінії талії та лінії плечей.

Список використаної літератури:

1. Бринк Я. Российская мода сегодня. 35 дизайнеров. Модные марки / Я.Бринк.- М.:Джем, 2007. – 168 с.
2. Мальцев В.А. Пещера мечты, пещера судьбы: Размышления спелеолога в форме вольного трепа / В.А.Мальцев. - Санкт Петербург: Астрель,1997. -325с.
3. «Ледяная пещера» для новой коллекции одежды от Ричарда Чая [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.novate.ru/blogs/070611/17819/>, 25.11.2015
4. Дублянский В.Н. Занимательная спелеология / В.Н. Дублянский.- Челябинск: Урал LTD,2000. - 253с.
5. Пещеры: характеристика и виды [Электронный ресурс] / Д. Ткачук - Режим доступа: <http://сезоны-года.рф/пещеры.html>, 27.11.2015
6. Самые удивительные пещеры мира [Электронный ресурс] / Рейтинг. - Режим доступа: http://www.turizm.ru/ratings/articles/samye_udivitelnye_peshhery_mira/ 1.12.2015
7. 10 самых интересных пещер планеты [Электронный ресурс] / Тимофей Юрьев // Интересная планета.- Режим доступа: <http://interest-planet.ru/blog/planeta/1502.html>. 1.12.2015
8. Кастере Н. Полвека под землей / Н.Кастере. - М: Детская литература,1975. - 60с.
9. Кастере Н. Моя жизнь под землей / Н.Кастере. - М: Мисль,1974. - 175с.
10. Роль кольору в одязі [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://bukvar.su/kultura-i-iskusstvo/page,2,147187-Rol-cveta-v-odezhde.html>. 1.02.2016