

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет дизайна и технологии
Кафедра «Дизайн»
Направление подготовки 54.03.01 – Дизайн
Направленность (профиль) образовательной программы: Дизайн костюма

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой

« » 2024 г. Е.А. Гаврилюк

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Разработка коллекции женской одежды на основе стиля «Арт-нуво»

Исполнитель студент группы 084-об	_____	Е.С. Завадская
	(подпись, дата)	
Руководитель доцент	_____	С.В. Санатова
	(подпись, дата)	
Консультант по конструкторско- технологической части доцент, канд. техн. наук	_____	И.М. Присяжная
Консультант по художественно- графической части ассистент	_____	Д.Б. Плетнёва
	(подпись, дата)	
Нормоконтроль	_____	Т.Ю. Благова
	(подпись, дата)	

Благовещенск 2024

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет дизайна и технологии
Кафедра «Дизайн»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой

« » 2024 г. Е.А. Гаврилюк

ЗАДАНИЕ

К выпускной квалификационной работе студента

Завадской Екатерины Сергеевны

1. Тема выпускной квалификационной работы: **Разработка коллекции женской одежды на основе стиля «Арт-нуво»**

(утверждена приказом от _____ № _____)

2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекта):

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе (проекту): анализ источника творчества, анализ современной моды, обзор современных коллекций.

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов): исследовательский раздел, проектный раздел, конструкторско-технологический раздел.

5. Перечень материалов приложения: (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.): рабочие эскизы, фотографии коллекции, мудборд, конфекционная карта.

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним разделов): консультант по конструкторско-технологической части доцент, канд. техн. наук Присяжная И.М., консультант по художественно-графической части ассистент Петнёва Д.Б.

6. Дата выдачи задания:

Руководитель выпускной квалификационной работы: Санатова С.В. доцент

Задание принял к исполнению (дата): _____

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа 59 страницы, 53 рисунка, 4 таблицы, 4 приложения

КОЛЛЕКЦИЯ, АРТ-НУВО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ, КОСТЮМ, ЭСКИЗЫ, СИЛУЭТ, КОМПОЗИЦИЯ, МОДА, ТРЕНДЫ, ДИЗАЙН, МОДЕРН

Цель выполнения проекта – разработка коллекции женской одежды с элементами стиля «Арт-нуво».

Основу проекта составляют разработка эскизов коллекции и изготовление полноценной коллекции из пяти моделей

Нормативные ссылки

В настоящей бакалаврской работе использовались ссылки на следующие стандарты и нормативные документы.

ГОСТ 25295 – 2003 «Одежда верхняя пальтово–костюмного ассортимента. Общие технические условия» (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.06.2005 г. №154 – ст, в редакции от 22.12.2014 г.).

ГОСТ 20272 –Для подкладки используют ткани

ГОСТ 4103 – 82 Изделия швейные. Методы контроля качества,

ГОСТ 30157.1 – 95 Плотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки.

Режимы обработок

ГОСТ 31396 – 2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Аналитическая часть	8
1.1 Анализ источника творчества	8
1.2 Обзор современных коллекций по образной теме	22
1.3 Анализ тенденций моды	26
2 Проектная часть	31
2.1 Разработка мудборда авторской коллекции	31
2.2 Концепция и образ коллекции	32
2.3 Разработка эскизов	33
2.4 Композиционный анализ коллекции	42
3 Конструкторско-технологический раздел	46
3.1 Описание внешнего вида модели	46
3.2 Выбор методов обработки и оборудования	48
Заключение	55
Библиографический список	57
Приложение А. Рабочие эскизы авторской коллекции	61
Приложение Б. Творческие Эскизы коллекции	62
Приложение В. Конфекционная карта	63
Приложение Г. Фотографии коллекции	64

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире создание одежды – одна из самых динамично развивающихся областей в мире моды. Люди в наше время очень раскрепощены и создание одежды для них не простая задача, поэтому при проектировании одежды необходимо учитывать предпочтения, интересы и увлечения современной аудитории.

В настоящее время, под воздействием стремительно меняющегося темпа жизни формируется иной взгляд на моду, на одежду в частности. Идет постоянный поиск новых форм, конструкции одежды, ее цветового и декоративного решения и, как результат нового образа. Новизна и выразительность являются основными критериями создания образа.

Современная мода отличается огромным разнообразием идей. Сегодня мода не ограничивает строгими рамками. Она демократична, поэтому сосуществуют одновременно разные стили и направления. В наше время ценится индивидуальность, умение создать свой неповторимый образ.

Творческим стимулом в поиске нового образа может стать любое явление человеческой жизни. мода распространяется на все явления культуры - на всё, что относится к материальным и духовным ценностям, и находится в процессе изменения: искусство, наука, техника, политика, спорт.

Мода и искусство давно переплетались. Дизайнеры часто черпают вдохновение из различных художественных движений для создания уникальных и инновационных коллекций. Одним из таких движений, которое захватило воображение многих дизайнеров, является *искусство Арт Нуво*. Для которого характерны акценты на органические и криволинейные формы, часто вдохновленные природными элементами, такими как: цветы, растения и плавные линии. Движение отвергло жёсткую симметрию и геометрические формы, как в стиле Арт-Деко, вместо этого выбирая более плавную и чувственную эстетику.

Цель выпускной квалификационной работы. Основной целью выпускной квалификационной работы является развитие творческих навыков дизайнера, путем выполнения поставленной задачи - изготовления коллекции одежды. Для этого необходим выбор актуальной темы в качестве творческого источника для дальнейшего воплощения его в художественном образе коллекции. Кроме того, для создания выразительного и гармоничного образа с использованием творческого источника нужно провести грамотный теоретический анализ, иллюстрировать исходный материал.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Исследование стиля Арт Нуво, его характерные особенности;
2. Авторская интерпретация в повседневной коллекции женских моделей;
3. Проектирование носимой, практичной, оригинальной, элегантной одежды.

Новизна и актуальность. Новизна и актуальность выбранной темы заключается в том, что коллекция основанная на стиле Арт Нуво предоставляет интересную возможность возродить и переосмыслить это культовое движение для нового поколения. А также, мы можем получить представление о том, как мода может преодолеть разрыв между искусством и повседневной жизнью, делая искусство более доступным и подходящим для более широкой аудитории.

Практическая значимость. Разработанные модели универсальны (присутствует возможность комбинирования предметов одежды), оригинальны (актуальны, соответствуют тенденциям современной моды).

Разработанные модели изготовлены из шелковых и полуселковых тканей, модели комфортны, а также имеют достойное эстетическое и экономически оправданное решение.

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Источник творчества

Возможность преодолеть разрыв между прошлым и настоящим, внедряя плавные линии, замысловатые узоры, элегантность и лаконичность послужил стиль искусства Арт Нуво, который является источником вдохновения для разработки моей коллекции одежды.

Арт Нуво – флореальное направление стиля модерн, которое охватывало различные формы искусства, включая живопись, архитектуру и дизайн, и создавало произведение искусства, где каждый элемент дизайна, от архитектуры до самых маленьких аксессуаров, был гармонично интегрирован. Появилось оно в конце 19 века, в 1880-х годах. Стоит упомянуть, что стиль Арт Нуво в переводе с французского языка означает «Новое Искусство». Первоначально движение называлось так, потому что оно представляло собой отход от традиционного академического искусства прошлого. Однако со временем название стало обозначать сам стиль [20].

Новое художественное движение уходило корнями в Великобританию, в цветочный дизайн Уильяма Морриса и в движение декоративно-прикладного искусства, которое было основано учениками Морриса. Уильям Моррис был дизайнером текстиля, поэтом, художником и активистом социалистического движения, связанного с британским движением искусств и ремесел. Он внес вклад в искусство, разработав сотни замысловатых узоров на обоях и текстильных изделиях в своём фирменном стиле ручной работы. В соответствии с рисунками 1-2. На новое движение также оказали сильное влияние художники-графики 1880-х годов, в том числе Селвин Имидж, Хейвуд Самнер, Уолтер Крейн [17], в соответствии с рисунками 3-5.

Рисунок 1 – Уильям Моррис

Рисунок 2 – Цветочные дизайны Уильяма Морриса

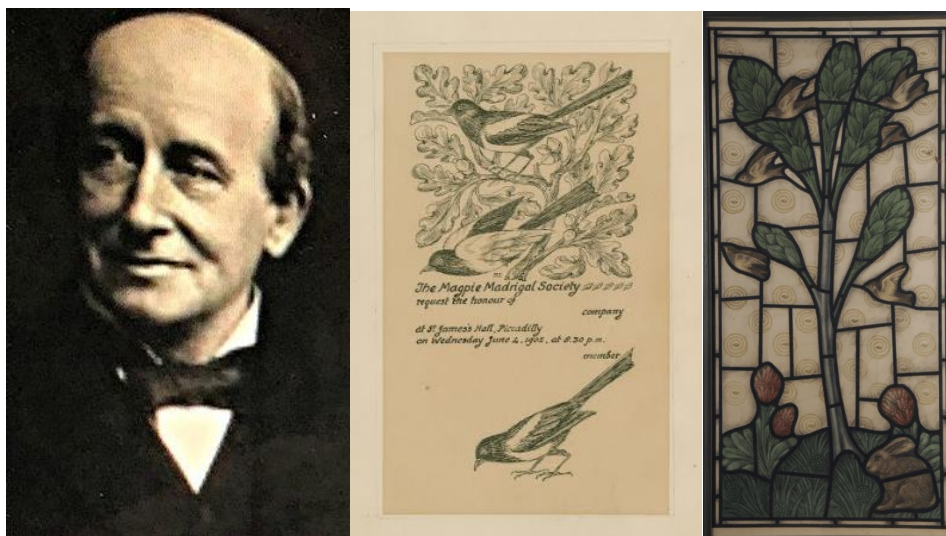

Рисунок 3 – Селвин Имидж и его работы

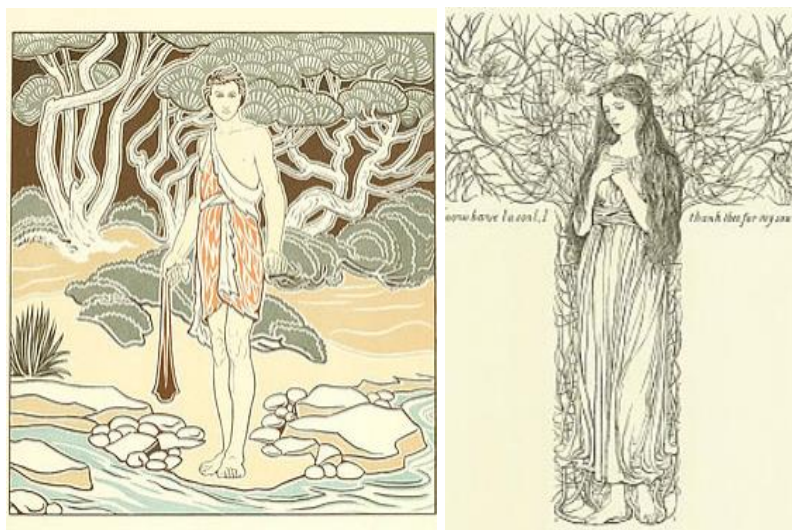

Рисунок 4 – Работы Хейвуда Самнера

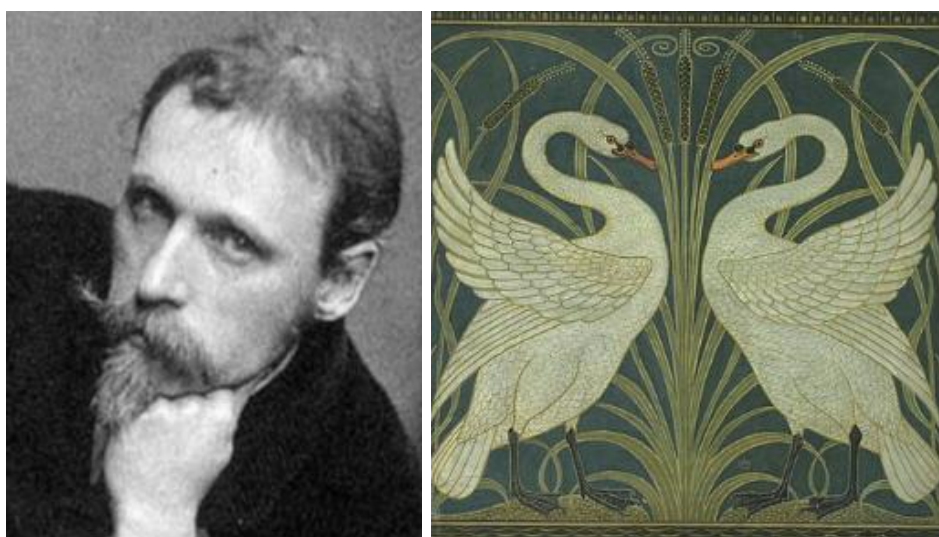

Рисунок 5 – Уолтер Крейн и его дизайн обоев с лебедями, камышом и ирисом

Еще одним важным фактором, повлиявшим на новый стиль - восточное искусство, особенно японское. В конце 19-го века Япония открыла свои двери в Европу, и японские гравюры пользовались невероятной популярностью среди западных художников. Японская эстетика, с ее акцентом на простоту, асимметрию и естественные формы, оказала глубокое влияние на стиль Арт Нуво [5].

Также сыграла роль промышленная революция в развитии стиля. Поскольку массовое производство стало более распространенным, художники и дизайнеры стремились создать уникальные и индивидуальные

объекты. Они отвергли машинное производство и вместо этого пользовались методами ручной работы. Этот отказ от массового производства привел к возрождению интереса к ручной работе и использованию натуральных материалов.

Арт Нуво направлен на размытие границ между изобразительным и декоративным искусством, подчеркивая важность мастерства в создании красивых и функциональных объектов. Художники и дизайнеры сотрудничали с мастерами для производства широкого спектра предметов, включая мебель, керамику, стеклянную посуду и текстиль, которые характеризуются их сложной детализацией [8].

С точки зрения декоративного искусства, в полной мере стиль Арт Нуво удалось передать художнику Альфонсу Мариа Муха. Большинство его работ – это плакатная живопись, так как художник работал главным декоратором театра, оформлял афиши, костюмы и декорации к выступлениям артистов. Одна из известных работ автора – это «Драгоценные камни» 1900 года. В данном цикле четыре драгоценных камня представлены женскими образами, а цветовая палитра каждого изображения, включая цветы, оттенки одежды, украшения в прическах, мозаичные круги, цвет глаз и даже характер нимф отсылает зрителя к соответствующему цвету представленного камня (Рубин, Аметист, Изумруд, Топаз) [7], в соответствии с рисунком 6.

Рисунок 6 – Альфонс Мариа Муха, Драгоценные камни, 1900 г.

Его плакаты были почти полностью сосредоточены на красивых идеализированных женских фигурах в чувственных или провокационных позах. Кроме того его прельщала эротичность женских волос, он изображал их поющими увитыми линиями. В серии «Времена года» 1896 года это четко подмечено. Времена года изображали четырех разных женщин в цветочных декорациях, представляющих времена года: зиму, весну, лето и осень. Каждое из времен года имеет характерную особенность в своих аллегорических изображениях. Весна, лето, осень и зима изображаются невинными, знойными, плодородными и морозными соответственно [12] (рисунок 7).

Рисунок 7 – Альфонс Мариа Муха. Времена года, 1896 г.

Также, можно увидеть работы в стиле Арт Нуво Густава Климта – художника – символиста. Он сформировал авангардную экспериментальную группу под названием «Сецессион» – венская интерпретация Арт Нуво. Австрийский художник Густав Климт возглавлял эту организацию с 1897 по 1905 год. Работы Климта были нетипичны с точки зрения стиля и эффекта. У него была эстетическая идеология, и он понимал, почему искусству необходимо глубоко исследовать эмоции и освободиться от всех современных условностей. Он достиг этого, соединив живопись с декором и создав необычайно декоративные фрески и картины, часто щедро покрытые

золотом. Возможно, в его одной из самых известных работ «Поцелуй» 1907 года достигается баланс между эмоциями и орнаментом. Влюбленные заключены в объятия из золотистой ткани (рисунок 8).

Рисунок 8 – Густав Климт в 1887 г.

Рисунок 9 – Густав Климт. Поцелуй, 1907 г.

Стоит подметить, что *Густав Климт* также вдохновлялся японским искусством, о котором говорилось ранее. И живописец решил добавить восточные мотивы в свой триптих «Ожидание – Дерево жизни – Сверхшение» [18] рисунок (10).

Рисунок 10 – Густав Климт. Триптих. Ожидание – Древо жизни – Сверхшение, 1905-1909 г.

Искусство Арт Нуво в архитектуре характеризовалось его использованием инновационных материалов и методов строительства. Архитекторы, такие как Антонио Гауди в Испании и Виктор Орта в Бельгии, раздвинули границы традиционной архитектуры, создавая здания с плавными линиями, асимметричными формами и сложными украшениями. Эти архитекторы стремились создать гармоничные отношения между зданием и окружением, размывая границы между искусством и архитектурой.

Особняк Тассель, который спроектировал Виктор Орта на сегодня считается образцом архитектуры Арт Нуво. А также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Действительно, это вполне может быть первое идеально спроектированное сооружение в этом стиле, оно находится в Бельгии. Виктор Орта разработал планы для него еще в 1892 году.

Внешний вид здания, а именно фасад, сам по себе является примером стиля Арт Нуво. Орта внес ряд различных стилистических изменений, которые отличали это здание от других в то время. Однако все эти изменения происходили в рамках стиля. Например, внешний вид спроектирован так, чтобы создавался эффект «текучести». Интерьер также примечателен

инновационной открытой планировкой Виктора Орта и использованием естественного освещения. Комнаты в особняке были построены вокруг центрального холла, который был довольно новаторским для того времени. Материалы, которые использовались, соответствуют стилю, поскольку выполнены по образцу органических форм. Во всем интерьере сочетается японское влияние с вдохновением, почерпнутым непосредственно из растительного мира (рисунки 11-14).

Рисунок 11 – Виктор Орта

Рисунок 12 – Фасад особняка Тасселя. Виктор Орта, 1892-1893г,
Брюссель, Бельгия

Рисунок 13 – Главная лестница особняка Тасселя. Виктор Орта, 1892-1893 г., Брюссель, Бельгия

Рисунок 14 – Интерьер холла особняка Тасселя, Виктор Орта, 1892 – 1893г, Брюссель, Бельгия

Испанский архитектор Антонио Гауди также внес большой вклад в архитектуру стиля Арт Нуво. Он преподнес свою собственную интерпретацию этого движения в искусстве. Гауди изучал структуру, чтобы интегрировать ее со всеми видами знаний, которые его интересовали: природой, религией, архитектурой и современным искусством.

Дом Мила считается самым знаковым произведением архитектуры Антонио Гауди в стиле Арт Нуво. Комплекс находится в Барселоне и состоит из двух многоквартирных домов, каждый со своим отдельным входом,

расположенных вокруг двух больших взаимосвязанных внутренних дворов с пандусами, ведущими к гаражу для автомобилей.

Также дом Батльо от Антонио Гауди, он придал дому уникальный вид. На первом и втором этажах фасад украшен тонкими каменными колоннами в форме костей, с характерными чертами и цветочными элементами для Арт Нуво. Балконные перила, наоборот, имеют форму масок. Здание увенчано впечатляющей крышей, состоящей из рифленой поверхности, где в центре внимания находятся камень, стекло и керамика (рисунки 16-17).

Рисунок 15 – Антонио Гауди

Рисунок 16 – Дом Мила. Антонио Гауди, 1906 – 1910, Барселона

Рисунок 17 – Дом Батльо. Антонио Гауди, 1904 – 1906, Барселона

Плавню перейдем к витражном искусству, потому что все эти линии, краски, орнаменты являются прототипом искусства Арт Нуво. Так как витражное искусство опиралось на природные мотивы, растения, плавность линий и асимметрию. Техника изготовления достаточно сложная, поэтому такие композиции могли позволить себе только состоятельные люди. В такой технике работал Луис Комфорт Тиффани (рисунок 18).

Рисунок 18 – Луис Комфорт Тиффани

Его произведениями стали не только витражи храмов и частных домов, например: как витраж из особняка Тасселя архитектора Виктора Орта, напоминающий огромную японскую гравюру. Он создавал светильники, стеклянную мозаику, выдувное стекло, керамику, ювелирные изделия в витражной технике [14] (рисунки 19-20).

Рисунок 19 – Настольный светильник в витражной технике, 1910 г.

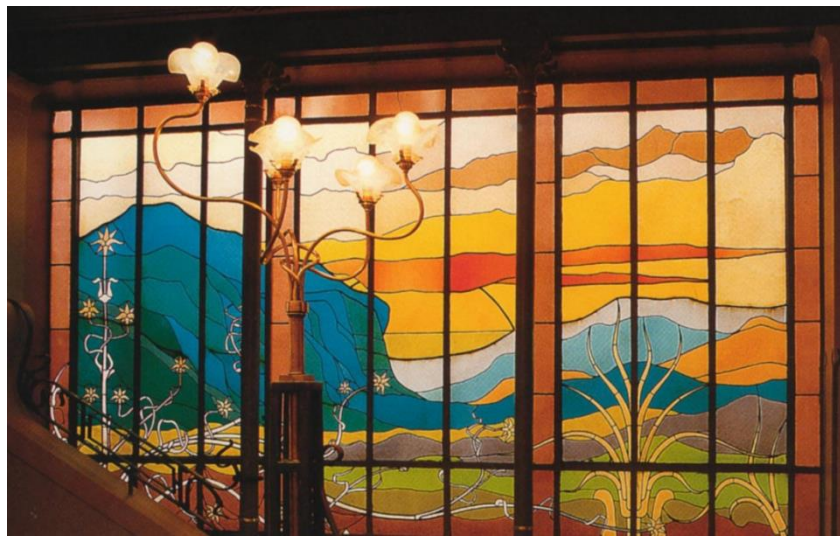

Рисунок 20 – Витраж из особняка Тасселя от Луис Комфорт Тиффани, Виктор Орта, 1892-1893, Брюссель, Бельгия

Дизайнеры моды того времени, такие как Чарльз Фредерик Уорт, сестры Каллот приняли принципы искусства и включили отличительные черты в свои творения. Плавные линии и органические мотивы, наблюдаемые в искусстве Арт Нуво, были переведены в силуэты и узоры одежды.

Одним из ключевых аспектов моды был акцент на мастерство и внимание к деталям, а также на чувственность и благодать женского тела. Текстиль часто расписывался и вышивался вручную, который демонстрировал профессионализм производителей. Использование

роскошных материалов, таких как шелк, бархат и кружево, еще больше повышало значимость в моде.

Дом Уорт, основанный Чарльзом Фредериком Уортом (рисунок 21), был выдающимся модным домом в эпоху Арт Нуво.

Рисунок 21 – Чарльз Фредерик Уорт.

Дизайн Уорта олицетворял идеалы движения, в которых были изображены деликатные ткани, замысловатая вышивка и плавные линии [15] (рисунки 22-23).

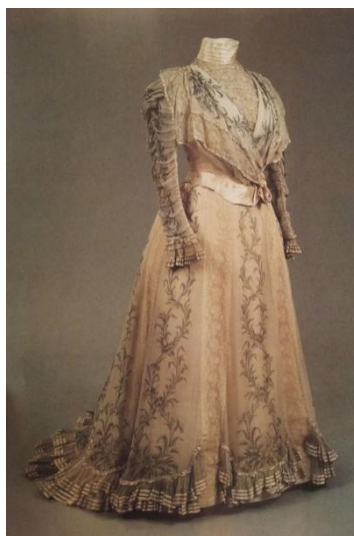

Рисунок 22 – Платье (лиф и юбка) из шифона. 1898 г.

Рисунок 23 – Платье (юбка и два лифа) из синерезового бархата. 1892 г.

Парижский дом моды, основанный сестрами Каллота, который назывался «Callot Soeurs fashion design house». Был известен своими сложными кружевными и деликатными тканями. В их дизайне часто фигурировали цветочные мотивы с нотками Востока, захватывая сущность искусства Арт Нуво в их творениях. Проекты модного дома были предпочтительны модной элитой Европы и Америки [10] (рисунок 24).

Рисунок 24 – Из коллекции музея Метрополитен (Нью-Йорк), 1910 г.

В результате анализа источника творчества была выбрана тема «Разработка коллекции нарядной одежды на основе стиля Арт Нуво». Цель данной работы заключается в создании коллекции одежды, которая

вдохновлена искусством стиля Арт Нуво. А также, изучив исторические ключевые элементы, предложить уникальный и инновационный подход к дизайну, сочетая миры моды и искусства.

Эта работа актуальна, потому что она подчеркивает связь между искусством и модой. Она показывает, как произведение искусства может вдохновить дизайнеров одежды на создание уникальных и инновационных произведений, которые бросают вызов традиционным нормам моды. Это также демонстрирует важность творчества и воображения в индустрии моды.

Образы из стиля Арт Нуво были переведены в дизайн одежды с использованием характерных цветов и плавных тканей, изящных линий для создания аналогичного чувства «текучести» и изящества. Анализируя связь между данным стилем и одеждой, мы можем получить представление о том, как искусство вдохновляет моду и как мода, в свою очередь, отражает культурные и художественные тенденции своего времени.

В заключение, в индустрии моды был преобразующий период, который бросил вызов прошлому и принял новую эстетическую, вдохновленную природой и современностью моду. Арт Нуво оказало глубокое влияние на дизайн одежды, что привело к появлению новых силуэтов, материалов и украшений. Дизайнеры, перечисленные выше, сыграли ключевую роль в формировании моды в стиле данного искусства, создавая дизайны, которые украшали женскую фигуру.

Исходя из вышесказанного, мы получили представление о творческом процессе и способах, которыми дизайнеры черпают вдохновение из различных источников.

1.2 Обзор современных коллекций по образной теме

Изучение обзора современных коллекций одежды в эпоху Модерн очень актуально, поскольку дает ценную информацию о тенденциях и влияниях модного периода. Движение искусства, которое появилось в конце 19-го века, характеризовалось его акцентом на природу, декоративные мотивы и интеграцию искусства в повседневную жизнь. Изучая коллекции

одежды этой эпохи, можно понять, как дизайнеры включили эти художественные принципы в свои творения, что привело к уникальной и инновационной одежде. Кроме того, изучение этих коллекций позволяет нам оценить исторический контекст и социальные изменения, которые влияли на моду в течение этого периода, обеспечивая более глубокое понимание эволюции одежды и стиля.

Многие известные дизайнеры черпали вдохновение из органических и декоративных мотивов стиля Арт Нуво, а также из эпохи стиля Модерн, создавая современные коллекции одежды, которые воплощали элегантность, богатство и дух искусства. Так коллекция Bill Blass FALL 2006 READY-TO-WEAR отразила дух «Нового стиля», используя текущие ткани и изящные линии [23] (рисунок 25).

Рисунок 25 – Bill Blass FALL 2006 READY-TO-WEAR

Кутюрная коллекция Basil Soda весна / лето 2011, которая представлена на рисунке 26. Сочетая органические элементы с футуристическими формами эта коллекция отражает стиль Арт Нуво в новом прочтении [22].

Рисунок 26 – Basil Soda весна / лето 2011

Коллекция Alberta Ferretti PRE-FALL 2020 (рисунок 27). Эта предосенняя коллекция была разработана для повседневной удобной носки, разумной и эффективной, однако благодаря мягкому изобретательному подходу дизайнера ее повседневная одежда стала интересной. Цветовая гамма, в частности, отражает стиль Арт Нуво, как и плавные линии во всей коллекции [20].

Рисунок 27 — Alberta Ferretti PRE-FALL 2020 г.

Свадебная коллекция от кутюр Jimmy Choo 2022, вдохновленная стилем Арт Нуво (рисунок 28). Соответствует классическому дизайну платьев бренда, роскошному декору ручной работы и подчеркивает более

утонченный стиль, сочетая красивые символы дизайна с современным мастерством, воплощая мечту о сосуществовании искусства и романтики [25].

Рисунок 28 – The Atelier Couture By Professor Jimmy Choo, Obe Bridal Spring 2022 г.

Ульяна Сергеенко и ее коллекция Весна-Лето 2021 Ulyana Sergeenko Couture, вдохновленная эпохой Модерн. А именно тонкой гранью между стилями Арт нуво и Арт Деко. Особенности стиля прослеживаются в сочетании фактур, характере линий и силуэтов, выборе цветов, графичности орнаментов и вышивки. Лаконичность силуэтов скрывает десятки декоративных элементов, деталей и стежков – все созданные вручную [4]. Коллекция предоставлена на рисунке 29.

Рисунок 29 – Коллекция Весна-Лето 2021 Ulyana Sergeenko Couture

Изучив различные современные коллекции в стиле Арт Нуво, мы пришли к выводу, что искусство этой эпохи вдохновляет дизайнеров и по сей день, формируя новые тенденции в современной моде, а также обеспечивает более глубокое понимание эволюции одежды и стиля, подчеркивая постоянное влияние движения на индустрии моды.

1.3 Анализ тенденций моды

Тренд-это динамичная и постоянно развивающаяся отрасль, которая отражает меняющиеся вкусы, предпочтения и образ жизни людей и общества в целом. Он служит мощной формой самовыражения и средством создания отдельной идентичности.

Индустрия моды характеризуется ее циклической природой, с тенденциями часто всплывающих и переосмысливающих себя с течением времени. Тем не менее, важно признать, что модные тенденции не создаются изоляцией; На них влияет множество факторов, включая социальные, культурные, экономические и технологические достижения.

Актуальным трендом в 2024-2025 годах, является *многослойность*. Тренд на многослойность присутствует в мире моды ещё с 20-х годов. Но в последние годы он всё чаще встречается как в стрит-стайл образах, так и в коллекциях подиумных дизайнеров. Также многослойность плавно переходит из сезона «Осень – Зима» в «Весна – Лето». Этот тренд возглавили Miu Miu, Max Mara и Phillip Lim [11] (рисунок 30).

Рисунок 30 – Модели Miu Miu, Max Mara и Phillip Lim

Прозрачность и кружевные работы. Вечерняя одежда от Gucci, Off-White и Saint Laurent восхитила красотой прозрачных деталей и безупречным мастерством изготовления кружев. Также прозрачная одежда и кружевные топы в тренде в мужской одежде, что возвращает к истокам кружева в Европе «Нового стиля», где ношение кружева было нейтральным с гендерной точки зрения, и признаком богатства и статуса [16] (рисунок 31).

Рисунок 31 – Модели от Gucci, Off-White и Saint Laurent

Спущенная талия. Мода циклична и никогда не возвращается в ту же самую точку. В борьбе за равноправие с мужчинами в конце 19 в, женщины стали отказываться от длинных, пышных юбок и начали искать для себя новые решения. Наряды с заниженной талией появились в противовес ампирным и корсетным платьям, подчеркивающим женственные формы. Salvatore Ferragamo, Philosophy, Burberry, показали свои интерпретации данного тренда (рисунок 32).

Рисунок 32 – Модели Salvatore Ferragamo, Philosophy, Burberry

Тренд на тихую роскошь. Элегантный дизайн с использованием роскошных материалов, в котором преобладают нейтральные и

приглушенные цвета, придающие эстетику, неподвластную времени. Подол длиной ниже колена или во всю длину создает скромный образ. Hermès SS 2024, Prada, The Row, у этих дизайнеров вещи больше не кричат с помощью логотипов, сколько за них заплатили, – они шепотом намекают с помощью кашемира, шелка и других премиальных материалов (рисунок 33).

Рисунок 33 – Модели Hermès SS 2024, Prada, The Row

Асимметрия. Асимметричные линии, непредсказуемые силуэты, необычные вырезы и уникальные детали – все это используют в этом сезоне Dior, Blumarine, Valentino [6] (рисунок 34).

Рисунок 34 – Модели Dior, Blumarine, Valentino.

Цвет. Прямо с подиума Лондонской недели моды вышел отчет Pantone о цветовых тенденциях, который будет доминировать в ближайшие месяцы не только в домашних интерьерах, но и во всем мире моды и дизайна. Это теплые, землистые и вдохновленные природой цвета, что также приближает к стилю Арт Нуво [24] (рисунок 35).

Deep Well
(Pantone 19-3713)

Blue Fox (Pantone
14-4804)

Moth (Pantone 13-
0611)

Burnished Lilac
(Pantone 15-1905)

Brilliant White
(Pantone 11-4001)

Boulevard
(Pantone 18-3906)

Рисунок 35 – Цветовые тенденции

Таким образом, изучив и проанализировав тренды 2024 года, мы выяснили, что эпоха Арт Нуво и Модерна оставила большое влияние на мир моды и продолжает влиять на дизайнеров по сей день. А также помогает создавать новые формы не только в аспекте современного дизайна одежды, но и искусства в целом.

2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Разработка мудборда авторской коллекции

Сформировать конкретное представление о том, как должен выглядеть конечный продукт дизайнеры используют мудборд.

При создании креативных проектов всегда есть риск не попасть в то, что действительно хотел дизайнер. Мудборд – это визуальный инструмент, который передаёт концепции и визуальные идеи. Это хорошо продуманное и спланированное расположение изображений, материалов, фрагментов текста и т.д., призванное вызвать или спроецировать определённый стиль или концепцию. Также это хорошая отправная точка для достижения цели. Он поможет сопоставить и сфокусировать идеи. Мудборд может содержать вдохновляющие примеры фотографий, цветов, типографии, цитат, узоров, форм и многое другое, что поможет составить единое направление, которое можно отобразить и понять на одной странице.

Доска настроения может быть основана на определённой теме или выбрана случайным образом, может быть цифровыми и физическими. К тому же, хорошо информируют зрителя об общем ощущении или атмосфере концепции.

Мудборд для бакалаврской работы, в соответствии с рисунком 36, в данной коллекции одежды был разработан в теплых тонах природных оттенков, которые характерны для стиля Арт Нуво. За основу выступают розово – зеленые тона. Подмечается элегантность и роскошность, особенно в сочетании с различными фактурами. Также была задействована атмосфера плакатных работ Альфонса Мухи, так как он один из тех, с кем ассоциируется данный стиль. Помимо этого добавлены элегантные дизайны архитектуры и интерьера с извилистыми, асимметричными изгибами и линиями. Настроение мудборда спокойное, умиротворенное и романтическое. Материалы предложены прозрачные, гладкие, блестящие, также утонченное

кружево. Для составления полной картины добавлены аксессуары в виде сумочек, шпилек для волос и украшений.

Рисунок 36 – Мудборд

Таким образом, мудборд помог идентифицировать узоры, тему и цветовые сочетания, которые будут использоваться в коллекции. А также организовать подбор текстур и фактур.

Коллекция предназначена для девушек 18 – 30 лет и пойдет как для нарядного использования, так и для повседневного в сезон весна-лето.

2.2 Концепция и образ коллекции

В результате анализа творческого источника было принято решение разработать коллекцию прет-а-порте на основе стиля Арт Нуво. Образная тема читается за счет форм, цвета и фактур, характерных для этого стиля. Плавные линии и органические мотивы, переведенные в силуэты одежды создают утончённые образы. Кроме того, при разработке коллекции были выделены его характерные особенности, спокойная гамма оттенков в сочетании с разными фактурами, в данном случае с нежным кружевом, формоустойчивой органзой и плиссированным фатином. Что касается формообразования, то в коллекции присутствует драпировка на некоторых моделях. Основная фактура в коллекции активная, гладкая с матированным блеском. Ткани в моделях комбинируются по принципу контраста фактур.

Коллекция основывается на двухцветном контрастном гармоничном сочетании цветов, для получения зрительного впечатления. Стоит упомянуть о том, что были учтены пропорции костюма для стандартных фигур.

Концепция коллекции одежды в стиле Арт Нуво заключается в исследовании того, как это художественное движение может быть переведено в носимое искусство. Изучив ключевые принципы и элементы данного стиля, становится понятно, как возможно создать коллекцию, которая отражает суть этого периода. Эта работа направлена на то, чтобы углубиться в концепцию коллекции одежды, изучить исторический контекст, элементы дизайна того времени и потенциальное влияние на современную моду.

Ассортимент одежды подойдет для молодых девушек и женщин младшей средней возрастной группы, которые предпочитают элегантность, изящность не только на громких мероприятиях, но и в повседневной жизни.

2.3 Разработка эскизов

Разработка коллекции начиналась с поисковых эскизов, в которых ведется поиск различных силуэтных форм, членений внутри формы и поиск пластики, учитывалось единство материала, цветовое единство, а также модные тенденции, проведен анализ стабильных элементов (силуэт, пропорции, ритм масс), анализ мобильных элементов (фактура, декоративно – конструктивные линии).

В эскизных рядах был поиск формы и пластики линий, вдохновляясь искусством стиля Арт Нуво.

Например, первый эскизный ряд был вдохновлён работами Альфонса Мухи и разработан с некоторыми элементами из его работ. Первая тройка из ряда была основана на картине «Грезы», в основе взяты элементы ожерелья и использованы в разных воплощениях в соответствии с рисунками 37. Следующая тройка была вдохновлена картиной «Времена года», эскизы были разработаны с элементами драпировок, также как и на плакате (рисунок 38). Крайние 4 эскиза из данного ряда были вдохновлены работой «Ирис», в

данных работах были взяты за основу силуэты тюльпана с картины, они передаются в силуэтах рукавов, рельефах, интересных конструктивно-декоративных элементах (рисунок 39).

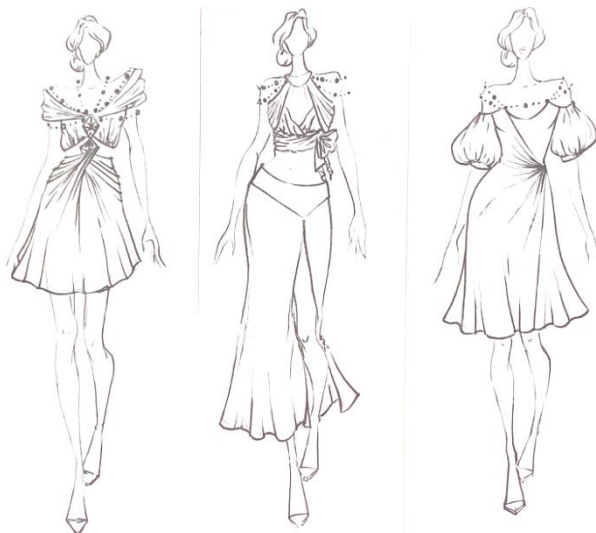

Рисунок 37 – Первый эскизный ряд. Первая тройка

Рисунок 38 – Первый эскизный ряд. Вторая четверка

Рисунок 39 – Первый эскизный ряд. Третья тройка

Второй ряд был разработан на основе первого. Он разбит на две пятерки с использованием двух лучших работ. Итак, в первой пятерке взят элемент ожерелья, но мини-коллекция стала более декоративного и вечернего характера. Во второй пятерке выбрана модель с силуэтом тюльпана. Весь ряд был усложнен конструктивными линиями, а также формами (рисунки 40-41)

Рисунок 40 – Второй эскизный ряд. Первая пятерка

Рисунок 41 – Второй эскизный ряд. Вторая пятерка

Третий ряд представляет собой сочетание стиля Арт-Нуво с фактурой, такой как кружево в современной интерпретации, в соответствии с рисунком 42. В данном эскизном ряде был предоставлен ассортимент коллекции прет-а-порте, т. е. полуприлегающих силуэтов, свободные топы и минималистичные юбки в сочетании с женственными вырезами и элегантным кружевом.

Рисунок 42 – Третий эскизный ряд

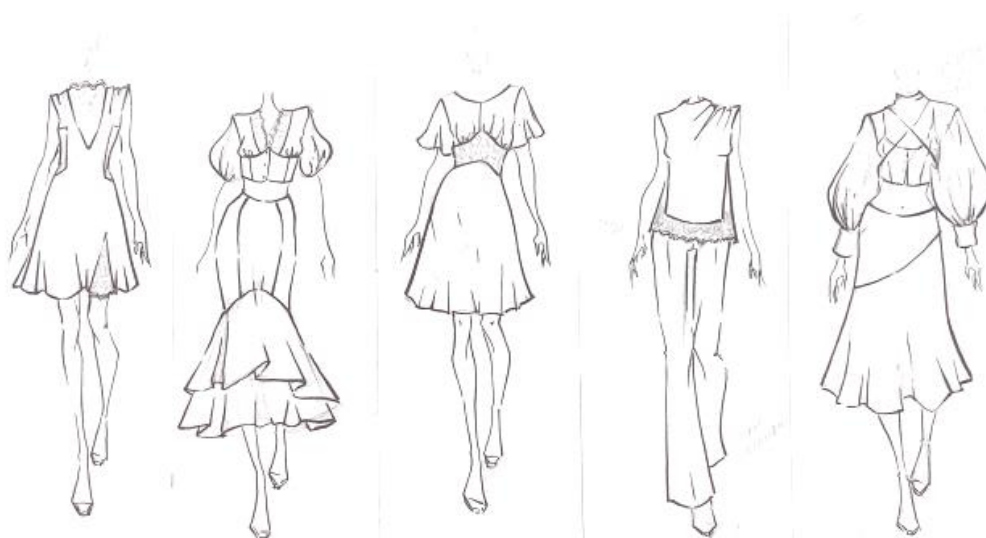

Рисунок 42 – Третий эскизный ряд

Четвертый ряд был основан на провокации и разработан в стиле стрит стайл. Была проведена параллель между элегантностью, женственностью и дерзостью. Данный ряд был разработан с использованием джинсы и прозрачных тканей, а также комфортных и удобных силуэтов (рисунок 43).

Рисунок 43 – Четвертый эскизный ряд

Рисунок 43 – Четвертый эскизный ряд

Пятый ряд был также разбит на два ряда. Декоративный и для повседневной носки. Также он был вдохновлен периодом 20 века, когда Арт–Нуво сменялось на Арт–Деко. В декоративном варианте были использованы бахрома из стекляруса, расшитые вручную вставки. Второй мини – ряд более простой, ассортимент состоит из женственных платьев и топов с юбками (рисунки 44–45).

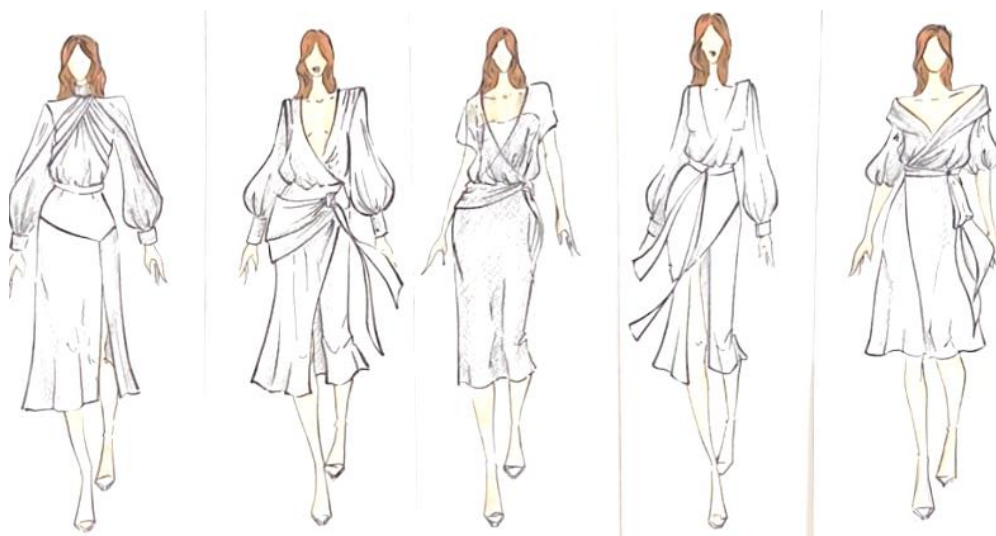

Рисунок 44 – Пятый эскизный ряд. Первая пятерка

Рисунок 45 – Пятый эскизный ряд. Вторая пятерка

Шестой ряд был разработан на основе верхней одежды в стиле Ар-нуво. Так как на этот стиль было влияние восточных культур, верхняя одежда была разработана с некоторыми элементами в виде: силуэта, цвета, орнамента, в соответствии с рисунком 46.

Рисунок 46 – Шестой эскизный ряд

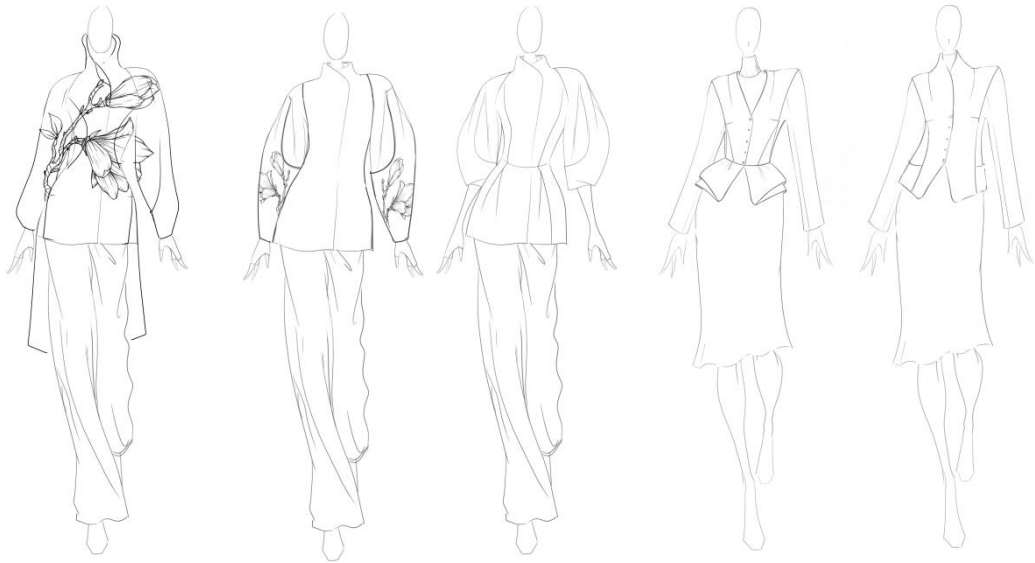

Рисунок 46 – Шестой эскизный ряд

Также кроме эскизных рядов были разработаны две коллекции, декоративная и конструктивно минималистичная. Учитывая уровень навыков возможностей, был выбран первый вариант, так как он лёгок в исполнении, а также универсален для носки, в соответствии с рисунками 47-48.

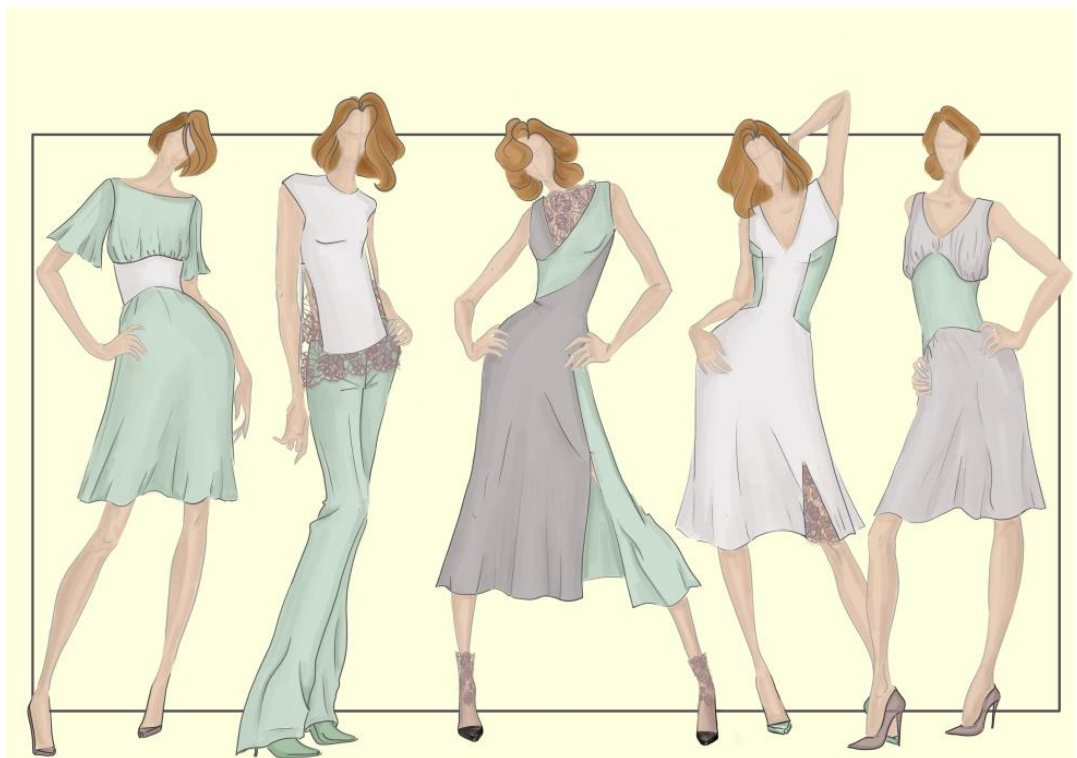

Рисунок 47 – Вариант 1 коллекции с выделением конструктивных линий

Рисунок 48 – Вариант 2 коллекции с декором

Помимо этого были разработаны цветовые поиски двух коллекций в теплых и холодных тонах (рисунок 49).

Рисунок 49 – Эскизы вариантов коллекции в тёплой гамме

Для формирования образа и эстетического вида коллекции был также разработан ряд творческих эскизов, который хорошо передает стиль Ар-Нуво за счет своих фактур, цветовых решений и силуэтов. Творческий эскиз - это эскиз, который детально проработан в цвете, он более выразительный и в нем используются разные приемы стилизации. В творческом эскизе дизайнер выражает основной замысел своей работы. И старается передать конкретный материал, фактуру, текстуру на рисунке. Также нужно учитывать, что такой эскиз должен быть максимально детально проработан, передан характер и пластика всех (конструктивных и декоративных) линий. Творческие эскизы для бакалаврской работы представлены на рисунке 50.

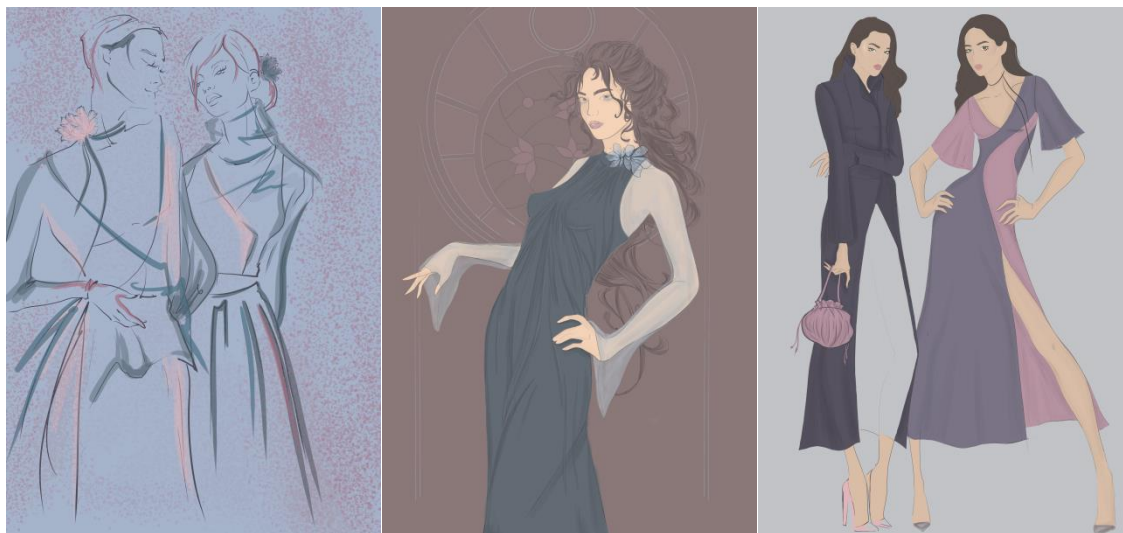

Рисунок 50 – Творческие эскизы

2.4 Композиционный анализ коллекции

В результате сбора накопленного теоретического материала, анализа источника вдохновения, анализа современных модных тенденций, и коллекций дизайнеров по образной теме, была разработана коллекция женской одежды «Медея». Эскиз коллекции представлен на рисунке 51.

При разработке коллекции необходимо правильно выбирать конструктивные и декоративные элементы в одежде, характеризующие источник творчества. Идея коллекции развивается в рабочих и творческих эскизах, которые представлены в графической части дипломного проекта.

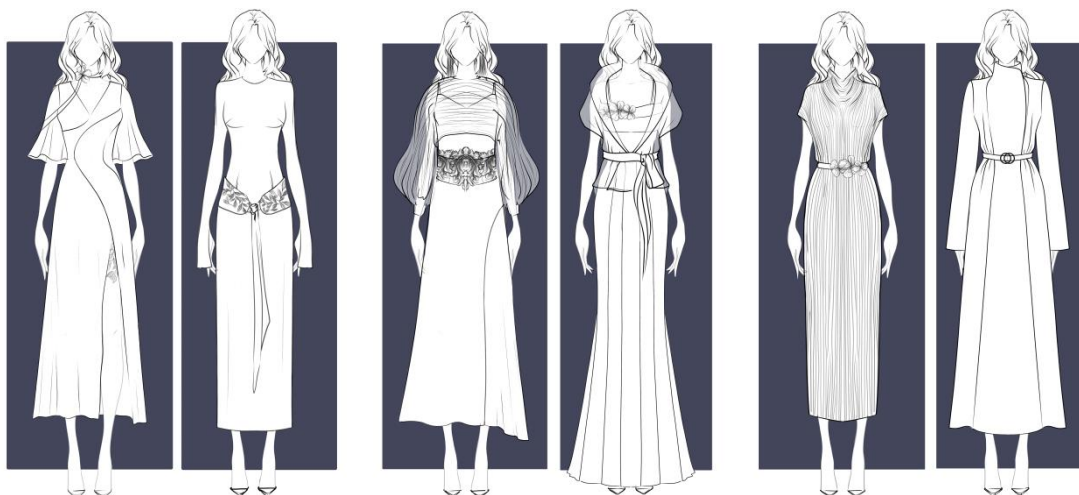

Рисунок 51 – Эскиз коллекции

Характер коллекции в первую очередь проявляется за счет силуэтных форм и цветовых сочетаний костюма. В данной коллекции модели разработаны в приталенных силуэтах.

При разработке коллекции учитывался системный подход к выбору моделей, поэтому коллекция выполнена с учетом общего принципа объединения моделей в коллекцию, гармоничной целостности, в акцентировании конструктивных линий, гармоничном цветовом решении.

Одним из средств объединения модели коллекции являются пропорции, которые усиливают эффекты статичности или динамичности, контраста, нюанса, тождества. В данной коллекции пропорции соотносились

по отношению к фигуре человека, а также к соотношению элементов в комплектах. Пропорциональных соотношения элементов находятся в сложной зависимости, создавая гармоничную целостность композиции.

Линии в костюме разнообразны, преобладают вертикальные и диагональные линии в членении костюмов, присутствует небольшое количество горизонтальных линий в членении костюмов у Моделей 3 – 5.

В коллекции представлены различные ассортиментные группы: единичные изделия: платье (Модель 5). Все другие модели в коллекции в системе «комплект».

Симметрия. Динамику форм подчёркивает асимметричные конструкции в Модели 2, дисимметрия в Моделях 2, 4. Симметрия в конструкции и силуэте наблюдается на модели 5.

Ритмы. Ритм имеет огромное значение в коллекции, так как определяет динамику формы, ее организованность и характер образа. В данной коллекции используются ритмы разной сложности: сложный ритм в Моделях 2-4 – чередование различных линий и членений костюма, фактуры, цвета. Простой ритм в модели 1,5 – чередование фактуры.

В коллекции «Медея» используются различные композиционные приёмы.

Нюанс является переходом от контраста к подобию. Цветовая гамма построена на нюансном сочетании, выглядит более насыщенно, наполнено, изысканно, чем коллекции в одном цветовом решении, для создания нюанса использовалась ткань в похожих оттенках.

Тождество. В данной коллекции используется повторение силуэтной формы – полуприталенная.

Цвет. Цвет является важным внешним выразителем образа коллекции. Коллекция решена в родственно – контрастных цветах. Больше всего в коллекции используются холодные оттенки серого цвета, также используется розовый и голубой цвет, характерные для стиля Арт Нуво.

Композиционный центр. Композиционным центром в коллекции является модель 3, так как она, выделена по закону количества. А также за счет центрального расположения в эскизе коллекции.

В результате композиционного анализа можно сделать вывод, что модели представлены в системе «коллекция».

Используя теоретический материал и полученные профессиональные навыки в проектировании костюма, была создана коллекция женской одежды, состоящая из пяти моделей. Все модели объединены схожими фактурами, отделкой и конструктивными членениями.

Продуманное стилевое решение, образность, применение принципов композиционного построения костюма, четкость форм, линий, оригинальное конструктивное решение, гармоничное сочетание декора и кроя, соответствие материала и формы назначению костюма позволили создать коллекцию современных модных изделий.

3 КОНСТРУКТОРСКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Описание внешнего вида модели

Плащ женский демисезонный умеренного объёма, А-образной формы для девушек и женщин младшей средней возрастной группы в романтическом стиле. Плащ из капроновой водоотталкивающей ткани графитного цвета с притачной капроновой подкладкой по линии низа розового цвета. Материал плаща состоит из синтетических волокон, малорастяжимый, быстро сохнет, поверхностная плотность 124-137 гр/м². Материал подкладки состоит из синтетических волокон, малорастяжимый, устойчива к трению, поверхностная плотность 52 гр/м².

Силуэт плаща полуприталенный и сильно расширенный книзу. Плащ с двубортной центральной застёжкой на три кнопки. На деталях полочки фигурные вертикальные рельефные швы, выходящие из плечевых швов. На деталях спинки фигурные вертикальные рельефные швы выходят из проймы. Спинка со средним швом.

Воротник – высокая цельнокроеная стойка обработана подбортом по краю полочки, со скругленным краем, по спинке – отрезная. Плечевая линия мягкая, прямая.

Рукав втачной, двухшовный зауженный книзу с локтевым и передним швами.

По талии застегивается съёмный пояс, с декоративной застёжкой шириной, до 3см.

Длина плаща чуть ниже середины голени. Сезонность женского плаща Весна – Лето. Рекомендуется к изготовлению для фигуры размером 42-48 и для роста 165-175. Эскиз модели представлен на рисунке 52.

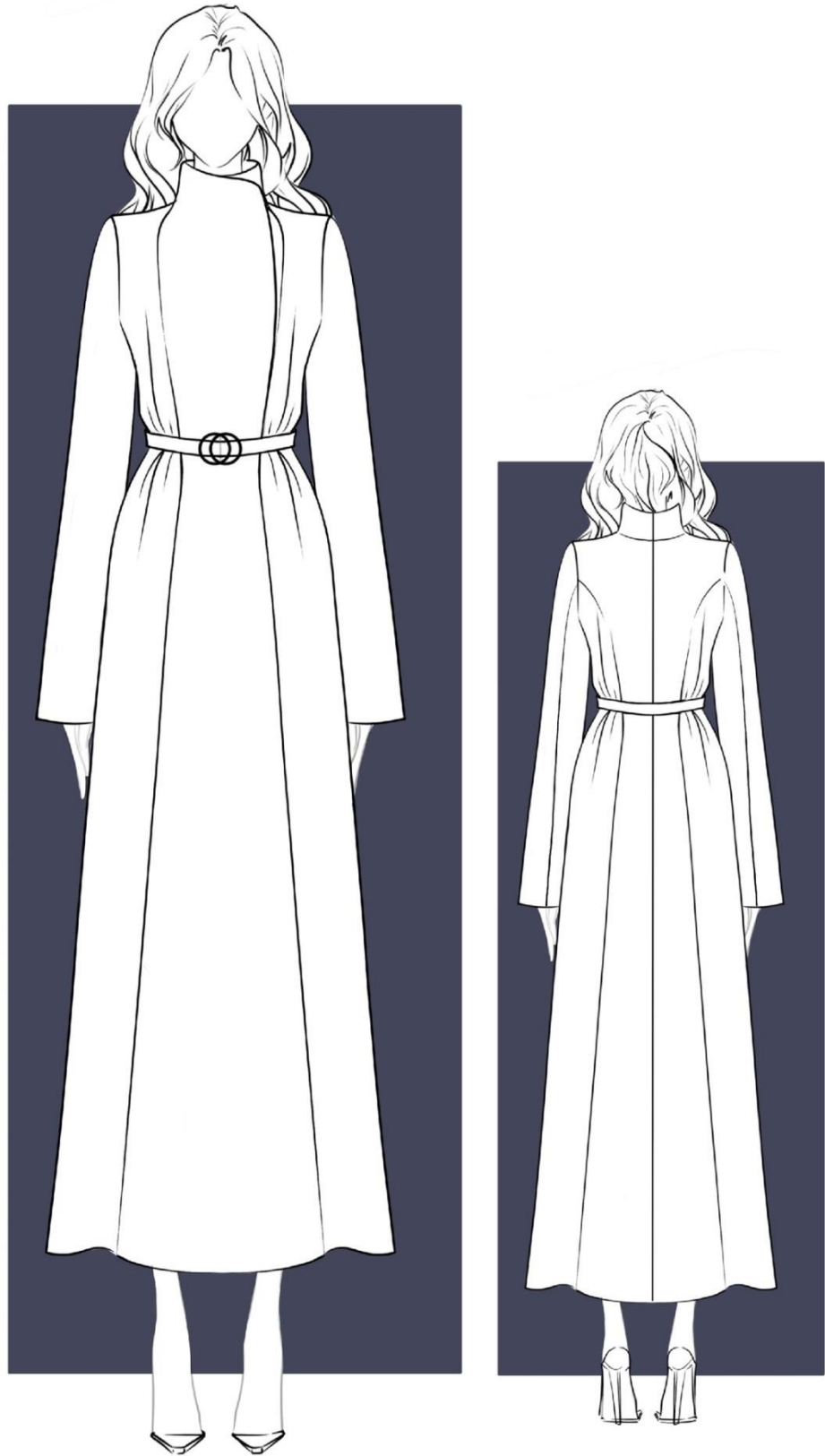

Рисунок 52 – Эскиз женского плаща

1.2 Выбор методов обработки и оборудования

Плащ – это верхняя одежда, которая предназначена для защиты от ветряной холодной погоды. Преимущественно длиной ниже колен.

Современные вариации и разновидность плащей удивляет и позволяет выбрать различные модели с актуальным и модным силуэтом, и кроем.

В современной моде плащ особенно популярен в сезоне Весна – Лето. А также является стильным и востребованным каждый год, на протяжении долгих лет. Сменяются только материалы, силуэты, цветовая гамма и аксессуары в зависимости от трендов года. Как правило, длина тоже варьируется от сезонности актуальных тенденций.

Для выпускной квалификационной работы летний весенний плащ на притачной подкладке был выполнен в романтическом стиле, с учетом актуальных трендов, конструктивно – декоративных элементов стиля Арт Нуво, а также авторского подхода.

Выбор методов обработки осуществляется на основании стандартов, предназначения одежды и свойств материалов, которые рекомендуются для изготовления изделия

При выборе методов обработки нужно обязательно обратиться к требованиям ГОСТ и ОСТ и другой нормативной документации.

К тому же необходимо учитывать методы, которые обеспечивают высокое качество, минимальную трудоемкость, при изготовлении изделия и максимальное использование оборудования, так как методы определяет уровень качества изготовленных изделий и их эффективность. Также, важно уделить особое внимание, которое обеспечивают надёжность изделия в эксплуатации, которые предохраняют участки от разрыва, растяжения и осыпания.

Требования, предъявляемые к одежде, классифицируются на потребительские и производственные.

Потребительские требования включают в себя:

Психофизиологические требования, которые отвечают за комфорт и удобство. Одежда не должна вызывать отрицательные эмоции у человека различными воздействиями, например, вес изделия, грубость в обработке швов, колючесть ткани.

Гигиенические требования заключаются в том, чтобы обеспечивать защиту человека от различных повреждений и загрязнений, а также поддерживать необходимый микроклимат меж одеждой и организмом человека.

Эстетические требования включают в себя наличие актуальности и новизны модели, учитывая цветовое решение, гармоничность и композиционную выразительность.

Эксплуатационные требования характеризуются устойчивостью одежды к использованию (удобство, срок службы и удобство использования).

Социальные требования отвечают за спрос, актуальный ассортимент одежды, также правилам нормам и культуры потребителей.

К производственным требованиям относят:

Экономические требования, которые отвечают за расходы на изготовление и стоимость материалов, а также эксплуатацию, долговечность и универсальность.

Требования стандартизации и унификации заключаются в установлении и применении стандартов, чтоб избежать ненужных затрат при проектировании и изготовлении изделий. А также оптимизация и унификация размеров, типов, методов обработки деталей к единообразию.

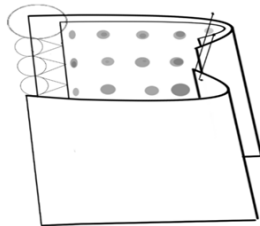
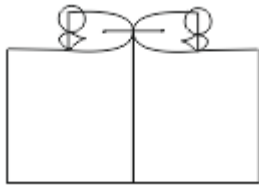
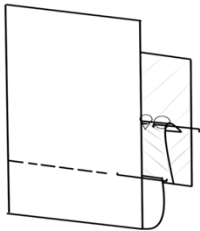
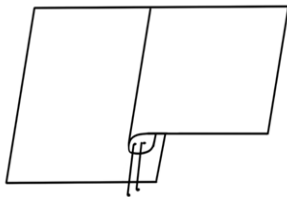
Необходимые ГОСТы для изготовления плаща женского на подкладке:

Требования к верхней одежде для взрослых и детей из всех видов текстильных материалов регламентированы ГОСТ 25295 – 2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия» (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.06.2005 г. №154 – ст, в редакции от 22.12.2014 г.).

Для подкладки используют ткани в соответствии с ГОСТ 20272, ГОСТ 4103 – 82 Изделия швейные. Методы контроля качества, ГОСТ 30157.1 – 95 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок, ГОСТ 31396 – 2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.

Приемы обработки основных узлов выбранной модели в соответствии с рисунком 53. Также в таблице 1 представлена технологическая характеристика узлов.

Таблица 1 – Технологическая характеристика узлов

Виды шва	Традиционное изображение и схема	Область применения
Обтачной		Подборт
Стачной		Рельефы
Стачной		Низ изделия
Втачной		Втачной рукав

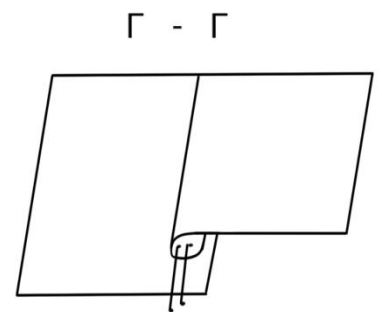
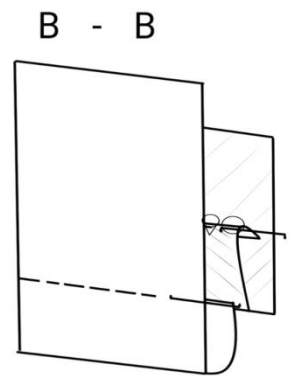
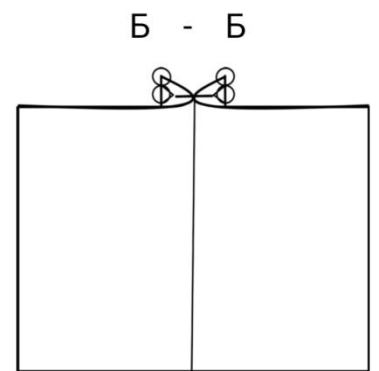
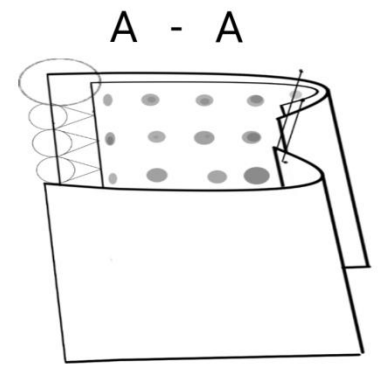
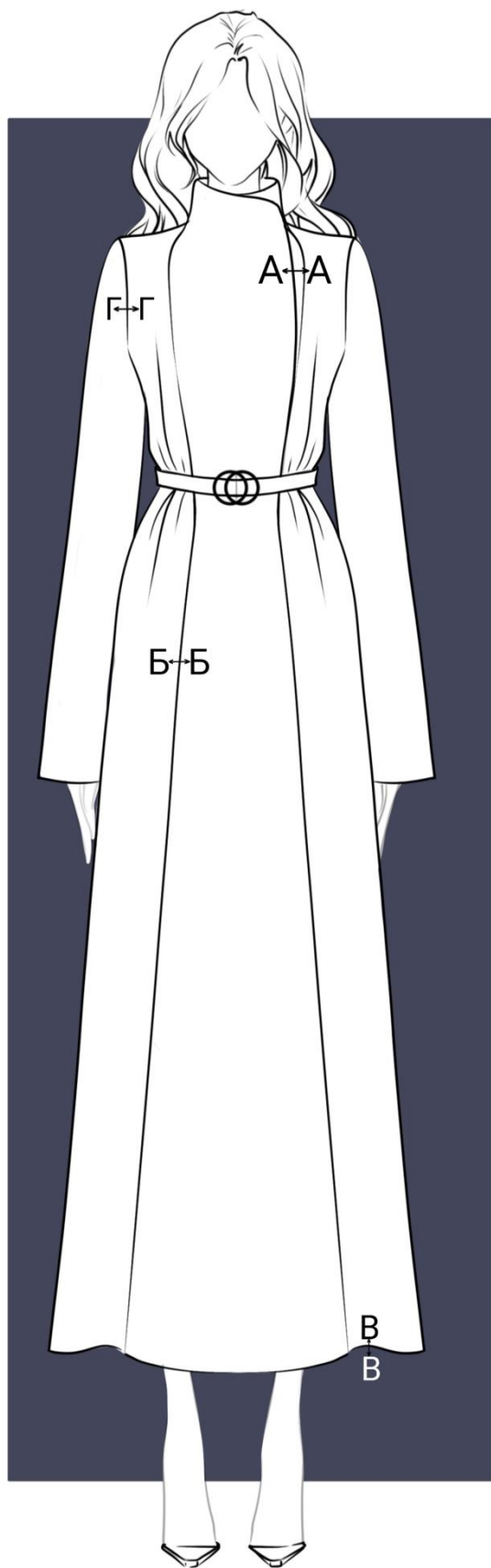

Рисунок 53 – Способы обработки женского плаща

Детали подборта были обработаны обтачным швом. Обтачной шов — это разновидность стачного шва. Он применяется для соединения таких деталей изделия, в результате вывертывания, которых шов расположится по их краю, а запасы его – внутри, между деталями.

Подборта – это внутренние детали полочек изделия, которые дублируют края застёжки (борта).

По способу изготовления различают:

Цельнокройные подборта. Если передний край полочки ровный и прямой, то можно сшить цельнокроеный подборт.

Притачные (подкройные) подборта. Их делают в том случае, если полочки имеют фигурный край или если это необходимо для экономного расхода ткани.

Боковые рельефные швы были обработаны стачным швом с заутюженными срезами. Стачной шов – это шов, который применяется для соединения боковых, плечевых и других срезов деталей изделия. Сточные швы бывают с разутюженными и зауженными срезами.

Шов в подгибку с закрытым срезом применяется для подшивания низа изделия и рукавов в изделиях из плащевых и хлопчатобумажных тканей, а также при изготовлении белья. Таким образом, был обработан низ женского плаща с притачной подкладкой.

Втачной двушовный рукав с передним и локтевым швами считается классическим. Он широко используется в изделиях костюмно-пальтового ассортимента (пиджаки, жакеты, пальто, плащи) делового, классического и спортивно-элегантного стилей, как в выбранной модели.

Рукав состоит из верхней и нижней частей. Швы в этом рукаве смещены на нижнюю сторону и располагаются на некотором расстоянии от переднего и локтевого перекатов. Расстояние от линии перекатов до швов называется шириной перекатов.

Для изготовления единичного изделия на подкладе были выбраны методы обработки, которые обеспечивают высокое качество, минимум затрат на изготовление и придают товарный вид изделию.

При выборе методов обработки учитывались требования ГОСТ и ОСТов, учитывались новые технологии в области швейного производства.

Выбор оборудования согласно рекомендациям из учебной литературы по использованию оборудования в зависимости от вида изделия, физико-химических свойств материалов.

Оборудование для влажной тепловой обработки женского плаща в соответствии с таблицей 3.

При изготовлении женского плаща было использовано различное оборудование – универсальная стачивающая машина, краеобметочная машина, паровой утюг. Классификация этого оборудования представлена в таблице 2, характеристика оборудования – в таблице 4.

Таблица 2 – Классификация оборудования

Оборудование	Классификация
Универсальная стачивающая машина	97-А кл
Крае – обметочная машина	51-А кл
Паровой утюг	УПП-3М

Таблица 3 – Технологическая характеристика утюгов

Марка утюга	Наименование операции	Тип регулятора	Температура гладильной поверхности, °С	Тип нагревательного элемента	Масса, кг
УПП – 3М	Декатирование, разутюживание, заутюживание	Терморегулятор	80-240	Трубчатые электронагревательные элементы	3

Таблица 4 – Технологическая характеристика швейных машин

Тип или класс	Назначение	Типы стежка	Объем вращения главного вала, мин ⁻¹	Толщина пакетов в материале в, мм	Механизм перемещения материала	Кол-во игл
97-А	Для шитья шелковых, х/б и шерстяных тканей	Двухниточная челночная	5000	До 4-х мм	реечный	1
51-А	Для обработки и обметывания срезов, предотвращения их то осыпания	Трехниточная с петлителями	3500	До 4-х	реечный	1

Выбранная модель актуальна, отвечает современному направлению моды и в ней задействованы элементы стиля Арт Нуво.

Изделие надежно в эксплуатации в течении всего периода носки и безопасно в пользовании.

Все материалы, фурнитура и швейные нитки по своим свойствам, размерным признакам, внешнего вида и цвету соответствуют модели, друг другу и направлению моды. Также при выборе материалов были учтены технологические особенности обработки.

Модель предназначается для индивидуального изготовления или мелкосерийного производства в условиях ателье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе разработки бакалаврской выпускной работы была разработана коллекция женской одежды «Медея» с использованием элементов стиля Арт Нуво.

Цель данной работы заключается в создании коллекции одежды, которая вдохновлена искусством стиля Арт Нуво. Были изучены исторические ключевые элементы стиля и предложен уникальный и инновационный подход к дизайну, сочетая элементы моды и искусства.

Эта работа актуальна, потому что она подчеркивает связь между искусством и модой. Она показывает, как произведение искусства может вдохновить дизайнеров одежды на создание уникальных и инновационных произведений, которые бросают вызов традиционным нормам моды. Это также демонстрирует важность творчества и воображения в индустрии моды.

Образы из стиля Арт Нуво были переведены в дизайн одежды с использованием характерных цветов и плавных тканей, изящных линий для создания аналогичного чувства «текучести» и изящества. Анализируя связь между данным стилем и одеждой, мы можем получить представление о том, как искусство вдохновляет моду и как мода, в свою очередь, отражает культурные и художественные тенденции своего времени.

Работа над проектом началась с разработки мудборда и в ходе анализа основных направлений тенденций моды 2024-2025 годов, была выполнена разработка ассортиментных рядов при помощи графических средств. На этом этапе эскизы моделей создавались в соответствии с особенностями стиля Арт Нуво, её цветовой гаммой, конкретными материалами, определялись ведущие силуэты и ассортимент коллекции. На основании эскизов выбраны модели для формирования коллекции.

Используя теоретический материал и полученные профессиональные навыки в проектировании и конструировании костюма, была разработана и

изготовлена коллекция, состоящая из пяти моделей с элементами стиля Арт Нуво. Все модели объединены схожими фактурами и отделкой.

Продуманное стилевое решение, образность, применение принципов композиционного построения костюма, четкость форм, линий, оригинальное конструктивное решение, гармоничное сочетание декора и кроя, соответствие материала и формы назначению костюма позволили создать коллекцию современных модных изделий.

Новизна и актуальность выбранной темы заключается в том, что коллекция, основанная на стиле Арт Нуво предоставляет интересную возможность возродить и переосмыслить это культовое движение для нового поколения. А также, мы можем получить представление о том, как мода может преодолеть разрыв между искусством и повседневной жизнью, делая искусство более доступным и подходящим для более широкой аудитории.

Практическая значимость: разработанные модели универсальны (присутствует возможность комбинирования предметов одежды), оригинальны (актуальны, соответствуют тенденциям современной моды).

Разработанные модели изготовлены из шелковых и полшелковых тканей, модели комфортны, а также имеют достойное эстетическое и экономически оправданное решение.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бердник, Т. О. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. / сост. Т. О. Бердник. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 346 с.
2. Благова, Т. Ю. Теория и методология дизайна: Учеб. Пособие: рек. ДВ РУМЦ / Т.Ю. Благова; АмГУ, – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун.т, 2008. – 92 с.
3. Благова, Т. Ю. Технология разработки новых идей в дизайне костюма. Учебное пособие / Т. Ю. Благова – Благовещенск: Амурский гос. ун.т, 2010. – 107 с.
4. Весна-Лето 2021 Ulyana Sergeenko Couture [Электронный ресурс] // L'Officiel Baltics: французский журнал о моде: офиц. сайт. – 01.31.2021. – Режим доступа: <https://www.lofficielbaltic.com/fashion/vesna-letto-2021-ulyana-sergeenko-couture>. – 28.04.2024
5. Влияние японской культуры на формирование «нового» искусства рубежа XIX–XX вв.. [Электронный ресурс] // Записки на досуге (Япония): офиц.сайт. – 08.06.2016. – Режим доступа: https://vk.com/wall-84374421_22924. – 25.03.2024
6. Двадцать главных трендов весны и лета 2024 [Электронный ресурс] // marieclaire: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://www.marieclaire.ru/moda/20-glavnykh-trendov-vesny-i-leta-2024-samyi-polnyi-gid/>. – 14.06.2024
7. Драгоценные камни Альфонса Мухи [Электронный ресурс] // Mercury. Представитель ювелирных изделий и брендов: офиц. сайт. – 29.06.2020. – Режим доступа: <https://www.mercury.ru/news/dragotsennye-kamni-alfonsa-mukhi/>. – 23.03.2024
8. Как на рубеже XIX–XX веков архитекторы придумали первый современный стиль [Электронный ресурс] / А. Острогородский // arzamas: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://arzamas.academy/materials/2475>. – 03.04.2024

9. Кукушкина, З. И., Композиция костюма. Практикум: Учебно-методическое пособие / З. И. Кукушкина, М.И. Волчкова. – АмГУ, 2009.
10. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен // АО «Академия моды», сост. М. Н. Мерцалова [и др.]. – Т.1-Т.2 – М: 1993. – 541 с.
11. Многослойность – тренд сезона. Правила по составлению стильного образа [Электронный ресурс] // NELVA, интернет-магазин: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://nelvamoda.ru/blogs/blog/mnogosloynost-trend-sezona-pravila-po-sostavleniyu-stilnogo-obraza>. – 14.06.2024
12. Муха А., Пер. с англ. – М: ООО «Магма», 2012. – 80с.
13. Санатова, С.В., Проектирование костюма: ассортимент и стили в женской одежде: Учеб. пособие / С.В. Санатова, М.И. Волчкова, З.И. Кукушкина. – АмГУ, 2010.
14. Стиль арт-нуво в архитектуре, живописи и интерьере. Описание и особенности стиля арт-нуво, [Электронный ресурс] // YOUR HOME, Онлайн-журнал: офиц.сайт. – Режим доступа: <https://elihome.ru/dizajn-promeshchenij/art-nuvo-interer.html> . – 23.03.2024
15. Фукай А., История Моды с XVIII по XX век. Коллекция Института Костюма Киото / сост. Акико Фукай [и др.]. – 2008. – 735с. – 09.02.2024
16. Чайлдс, Э. [Электронный ресурс] // marieclaire: офиц. сайт. – 27.06.2023. – Режим доступа: <https://www.marieclaire.com/fashion/lace-trend/> . – 07.06.2024
17. Чем декоратор викторианской эпохи прославился на весь мир, и какими его идеями пользуются в наши дни: Уильям Моррис [Электронный ресурс] // Культуралогия: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://kulturologia.ru/blogs/250821/50789/> . – 23.03.2024
18. Шесть самых известных художников в стиле модерн, [Электронный ресурс] // Dzen, Блог-платформа: офиц.сайт. – 07.02.2022. – Режим доступа: https://dzen.ru/a/Yf_ehz3E2DorNM7u . – 25.03.2024

19. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс] // docs.cntd: офиц. сайт. – 01.01.2014. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200103239> . – 14.06.2024
20. Alberta Ferretti PRE–FALL 2020, Кардини, Т., [Электронный ресурс] Vogue, Модный журнал: офиц. сайт. – 15.01.2020. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/pre-fall-2020/alberta-ferretti> . – 16.05.2024
21. Art Nouveau, [Электронный ресурс] //Википедия, Онлайн Энциклопедия: офиц. сайт. – 15.01.2001. – режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau . – 23.03.2024
22. Basil Soda Spring 2011 Couture [Электронный ресурс] // Weddinginspirasi, Блог–платформа: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://www.weddinginspirasi.com/2011/02/15/basil-soda-spring-2011-couture/>. – 28.04.2024
23. Bill Blass Fall 2006 Ready-to-Wear, Борелли – Персон, Л. [Электронный ресурс] // Модный журнал: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2006-ready-to-wear/bill-blass>. – 28.04.2024
24. Color You Can Feel [Электронный ресурс] Pantone, Институт цвета: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://www.pantone.com/fashion-home-interiors>. – 14.06.2024
25. The Atelier Couture Spring 2022 Bridal Collection [Электронный ресурс] // Tom+Lorenzo, Онлайн-Журнал: офиц. сайт. – 21.04.2021. – Режим доступа: <https://tomandlorenzo.com/2021/04/the-atelier-couture-by-professor-jimmy-choo-obe-bridal-spring-2022-collection/>. – 28.04.2024

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рабочие эскизы авторской коллекции

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Творческие эскизы коллекции

Рисунок Б.1 – Первый творческий эскиз

Рисунок Б.2 – Второй творческий эскиз

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Конфекционная карта

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Фотография коллекции

Рисунок Г.1 – Фотографии модели А

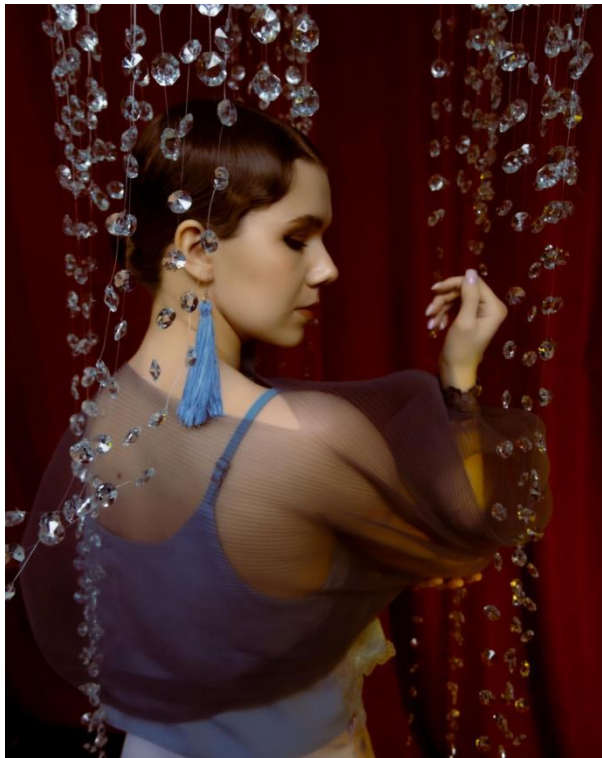

Рисунок Г.2 – Фотографии модели А

Продолжение приложения Г

Рисунок Г.3 – Фотографии моделей А и Б

Рисунок Г.4 – Фотографии модели Б

Продолжение приложения Г

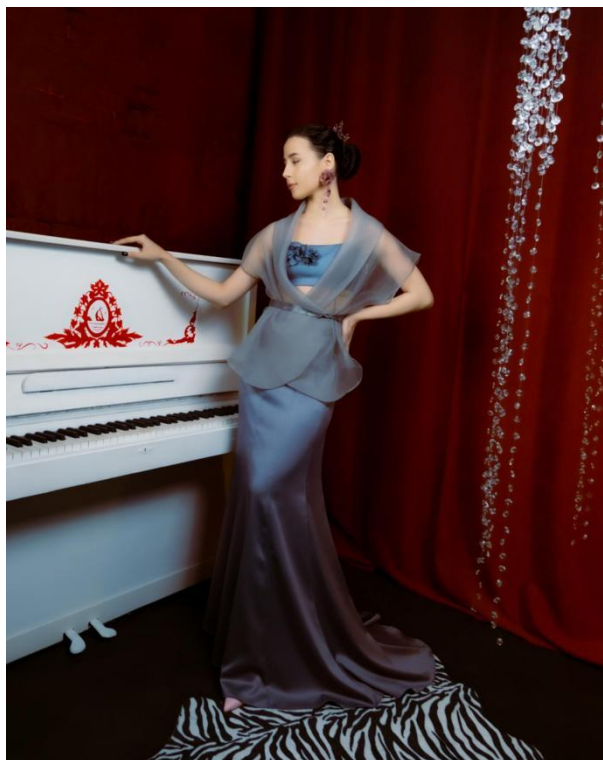

Рисунок Г.5 – Фотографии модели В

Рисунок Г.6 – Фотографии модели В

Продолжение приложения Г

Рисунок Г.6 – Фотографии модели Г

Рисунок Г.7 – Фотографии модели Г

Продолжение приложения Г

Рисунок Г.8 – Фотографии модели Д

Рисунок Г.9 – Фотографии модели Д

Продолжение приложения Г

Рисунок Г. 10 – Фотографии моделей В, Ги Д

Рисунок Г.11 – Фотографии всех моделей