

УДК 687.12.016:
72.033.5

DOI:10.30857/2617-
0272.2020.1.5.

ВАСИЛЬЄВА О.С., ВИННИЧУК М.С., ВАСИЛЬЄВА І.В., ОЛІЙНИК І.В.
Київський національний університет технологій та дизайну

АРХІТЕКТУРА ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ АВТОРСЬКИХ КОЛЕКЦІЙ ОДЯГУ

Мета. *Визначити особливості художньо-пластичних властивостей готичної та неоготичної архітектури, їх характерних форм та художньо-композиційні ознаки, дослідити та виокремити характерні стилістичні інтерпретації готичної архітектури в сучасних колекціях одягу*

Методологія. *В роботі використано основні принципи системного підходу до художнього проектування сучасних авторської колекції одягу: літературно-аналітичні дослідження та образно-асоціативна стилізація джерела творчості.*

Результати. *Проаналізовано та виокремлено найбільш характерні художньо-композиційні рішення готичного архітектурного стилю. Визначено основні прийоми та стилізації елементів готичного архітектурного стилю в сучасних колекціях модного одягу. Визначено принципи побудови сучасних колекцій провідних дизайнерів, що як творче джерело використали готичний архітектурний стиль. За результатами досліджень розроблено авторську колекцію жіночого одягу.*

Наукова новизна *полягає у визначенні характерних художньо-композиційних ознак готичного та неоготичного архітектурних стилів (форм, декоративних елементів та кольорів) та їх застосування у дизайні колекцій сучасного модного одягу. Виконано аналіз художньо-композиційних ознак колекцій провідних дизайнерів світу в готичному та неготичному стилі та систематизовано інформацію про особливості їх сучасної інтерпретації.*

Практична значущість. *Надано практичні рекомендації щодо вибору художньо-композиційних рішень, конструктивно-декоративних елементів, підбору матеріалів, кольорових рішень, аксесуарів, головних уборів, оздоблення тощо для проектування сучасного жіночого одягу в готичному та неоготичному стилях. Результати досліджень використанні для розробки колекції жіночого одягу.*

Ключові слова: *дизайн одягу, готичний стиль, колекція, архітектура, композиція.*

Вступ. Кожна епоха, стиль, культура неодмінною умовою ставили обов'язковий зв'язок між предметним середовищем, створеним людиною, і костюмом. Органічна єдність костюму з навколишнім предметним середовищем і архітектурою є стильовою ознакою певного історичного періоду. Структура конструкції, масштаб і взаємодія частин у розробці різноманітних об'єктів дизайну може визначати спільні особливі риси, що відповідають певним стилям. Зв'язок архітектури і костюму знаходить своє вираження в єдності образного рішення, схожості силуету, схемах пропорційного внутрішнього членування форми. Продуктивність такого взаємозв'язку

забезпечена спорідненістю двох видів архітектонічного мистецтва – дизайном одягу та архітектурою.

Готичний архітектурний стиль, його характерні форми, пропорції та декоративні деталі залишаються актуальними для пошуку ідей сучасними дизайнерами у різних галузях. Визначення особливостей стилю та специфіки використання характерних його складових в творчих колекціях одягу дає можливість структурувати та систематизувати дану інформацію для пошуку нових оригінальних рішень об'єктів дизайну.

Аналіз попередніх досліджень. Дослідження історичних періодів

становлення архітектури, костюму та моди, розвитку певних стильових напрямів є необхідним елементом переосмислення існуючої культурної спадщини і розвитку нових модних тенденцій. Науковці працюють над удосконаленням дизайн-проекування колекцій жіночого одягу на основі системного підходу. Вагомий внесок у теорію і практику проектування творчих колекцій одягу внесли такі науковці, як Колосніченко М.В. [8], Ніколаєва Т.В. [8], Колосніченко О.В. [4, 5], Пашкевич К.Л. [5, 9], Малинська А.М. [5] та інші.

Авторами в роботах [5, 8] визначено послідовність дизайн-проекування колекцій одягу та надано характеристику принципів вибору творчого джерела та його трансформування в образне рішення моделей. Визначено основні принципи роботи з творчими джерелами, в тому числі, і з об'єктами архітектури.

Автором [13] досліджено вплив архітектури на дизайн костюма як форми образотворчого мистецтва, приведено загальні принципи формотворення і виразні засоби, що використовуються як в архітектурі, так і в дизайні костюму, відображено аспекти розвитку урбаністичного стильового напрямку при проектуванні колекцій одягу. В роботі проведено порівняльний аналіз об'єктів архітектури та одягу різних історичних періодів та стилів, визначено спільні характеристики та образні рішення, особливості у загальних характеристиках форми, оздоблення та колористичних рішеннях.

У роботі [3] авторами доведено, що архітектура і мода тісно взаємопов'язані між собою, мають єдиний підхід у постановці творчих задач та рішень. Визначено, що

принципи формотворення в костюмі та архітектурі подібні і функціонально визначені людиною.

У статті [10] розглянуто принципи проектування колекцій одягу складних об'ємно-просторових форм на основі системного підходу з використанням творчого джерела – творів архітектури. Виконано аналіз впливу художнього стилю архітектури на формування модних тенденцій в одязі, запропоновано послідовність аналізу творів архітектури та трансформації їх основних ознак в костюмні форми.

У роботі [2] основна увага авторами приділена зв'язку між дизайном одягу і елементами архітектури, визначенню характерні ознаки різних стилів, в тому числі і готичного.

Автори [7] досліджували аспекти формотворення композиції костюма на основі композиції костюма епохи середньовіччя, проаналізували костюм середньовіччя та визначили основні його складові, що використовуються сучасними дизайнерами у творчих пошуках та розробці колекцій.

Проблеми розробки сучасних колекцій одягу на основі архітектурних форм, як творчого джерела, розглядались в роботах [4, 10]. Авторами [10] розглянуто проблема трансформації та осмислення творчого джерела при створенні дизайнерської колекції одягу. Проблема співіснування архітектури і костюма вирішувалась на прикладі розробки сучасного дизайну одягу, де за творче джерело було взято класичний архітектурний стиль бароко.

У роботі [6] досліджено та визначено особливості використання архітектурного

готичного стилю, як творчого джерела, в колекціях відомих світових дизайнерів в періоди 2006-2015 рр. та 2015-2018 рр., визначено відмінності у баченні та відтворенні образів та загальні еволюційні тенденції їх змін.

У роботі [11] висвітлено архітектурно-будівельну діяльність в Україні протягом тривалого періоду. Проаналізовані властиві різним історичним періодам основні містобудівельні елементи, стильові, конструктивні, композиційні, типологічні особливості споруд, класифікованих за їх призначенням. Окремі розділи видання присвячені найвідомішим пам'ятникам архітектури.

Однак сьогодні не достатньо досліджено використання готичного архітектурного стилю як джерела натхнення для створення колекцій модного одягу. Визначення основних ідей, прийомів та стилізацій готичного архітектурного стилю, що відтворенні у сучасних колекціях, дає можливість для розвитку нових проектних рішень модного одягу.

Постановка завдання. Проведений аналіз застосування творчих методів розробки авторських колекцій одягу показав, що художнє проектування та виготовлення колекції жіночого одягу з використання архітектурних стилів, як творчого джерела, є актуальним. Дослідження будови форм готичного архітектурного стилю, його елементів та використання стилізації готичної архітектури в колекціях одягу дає можливість для пошуку нових ідей в сучасному дизайні одягу. Тому завданнями дослідження є опрацювання та аналіз інформації про прийоми та способи використання стилістики готичного архітектурного стилю в

сучасних колекціях одягу, що дозволяє виявити нові властивості для подальшого застосування їх в проектуванні сучасних колекцій жіночого одягу.

Результати дослідження. При розробці нових колекцій одягу дизайнер в процесі пошуку нових ідей бере натхнення з творчих джерел. Джерелом для творчих, креативних ідей дизайнера може слугувати навколишній світ, а особливо архітектура. Мода та архітектура постійно знаходяться у тісному зв'язку, що можна простежити в єдності таких елементів як образ, силует, форма, внутрішня конструкція, колорит та текстура матеріалів. Кожному історичному періоду властиво формувати власні особливі знакові художні стилі. Сучасна епоха постмодернізму багатогранно переосмислює культурний досвід попередніх історичних епох, визначаючи особливості їх стилів та нові їх інтерпретації. Актуальним творчим методом у сучасних дизайнерів для розробки нових ідей та колекцій одягу є метод «історичного цитування». Синтез мистецтв є однією з основних якостей культури XXI сторіччя, на основі якого можна створювати принципово нові об'єкти дизайну [6].

Архітектура та дизайн одягу належать до архітектонічного мистецтва, твори якого є реально існуючими в просторі матеріальними конструкціями. Однак на відміну від архітектурних будов, одяг має пластику та рухливість, а сучасні технології та матеріали розширюють можливості для створення нових модних ідей. Одяг як і архітектура характеризуються подвійністю функціонального змісту та можуть бути розглянуті з позицій як утилітарної, так і естетичної. Обов'язковою властивістю

об'єктів архітектонічних мистецтв є їх оригінальність.

Костюм та архітектурні будови певних епох мають стильовий зв'язок, який виражається в спільності образного рішення, подібності силуетів та принципів внутрішніх членувань [8]. Дизайнери як і архітектори проектують захисну зовнішню оболонку для людини. Принципи організації архітектурних мас, ліній, форм, пропорційності членувань будівель, прояв властивостей матеріалів (не тільки тектонічних, але і фактурних) аналогічно проявляються в лініях і членування об'ємів костюма, його ритмічній побудові, характеру застосування матеріалу. Це дозволяє використовувати при проектуванні принцип «зворотнього дизайну», що базується на свідомому пошуку креативних ідей одягу в архітектурі як творчому джерелі. Продуктивність такого пошуку певною мірою забезпечена спорідненістю двох видів мистецтва.

Звернення до архітектури як творчого джерела при проектуванні колекцій одягу базується на аналізі та на асоціативному зв'язку, де дизайнер одягу аналізує певні архітектурні стилі, визначає їх особливості: характерні елементи, форми, пропорційні членування, фактури та кольори. Пріоритетне значення в ряду цих ознак мають лінії: контурні, внутрішні, декоративні [2, 5, 8]. Кривизна ліній, різна ступінь їх емоційної напруженості та ритм викликають асоціації з лініями одягу (наприклад: лінія і конфігурація витягнутого прямокутника, овалу; окремі фрагменти архітектурних споруд – башта, купол, арка). Лінії, які дизайнер запозичує з архітектури, повинні нести емоційний заряд та містити красу.

Готичний стиль в архітектурі – це цілий, повністю осмислений пласт спадщини середньовічної світової культури, що став модним і затребуваним в наші дні. Сьогодні цей стиль є актуальним в різноманітних інтерпретаціях і прослідковується в колекціях багатьох відомих дизайнерів [8]. Однак, для правильного його розуміння та використання доцільно розглянути його характерні ознаки. Споруди, що виконані в готичному архітектурному стилі визначаються характерними стрілчастими, спрямованими до гори вертикальними формами: витягнутими, конусними куполами із шпилями, високими склепіннями характерних конструкцій, стрілчастими арками, масивними колонами тощо. Цікавим елементом внутрішніх конструкцій готичних храмів є склепіння, що складається з особливих деталей каркасу – нервюрів. Нервюр представляє собою «ребро», шов в цегляній кладці, що створює цікаву характерну поверхню склепінь. За конструкцією можна виокремити наступні види склепінь: хрестове, зірчасте, шестигранне, віялове та сітчасте (рис. 1).

Характерним в готичному архітектурному стилі є декор: орнаменти, скульптури, вітражі. Вікна в готичному стилі можна виокремити за формою: витягнуті стрілчастої форми, круглі так звані «вікна-троянди» (мають певні характерні за структурою оформлення: «коло», «квітка», «зірка») та комбіновані. Вікна оформлювали вітражами, для виготовлення яких застосовувалися дві техніки: розпис фарбою по склу димчастого або зеленуватого тону і сюжетний розпис по кольоровому склу. Дослідження кольорових сполучень, що притаманні готичному архітектурному

стилю, показало, що контрастне поєднання яскравих кольорів вітражів з кам'яним тлом стін храмів світло-сірого, глинисто-коричневого кольорів є одним з характерних проявів даного стилю [7]. Проведені дослідження фотовідбитків вітражів готичних храмів показали, що найбільш поширені кольори в готичному архітектурному стилі: синій та червоний як основні кольори в композиціях, що доповненні жовтими, зеленими, блакитними кольорами різних відтінків (рис. 2).

Елементи та прийоми готичного архітектурного стилю залишаються актуальними, їх використання можна побачити в неоготичній архітектурі та в сучасних житлових інтер'єрах. Історично так склалось, що в Україні не існує жодної повністю збереженої готичної будівлі, проте неоготичний архітектурний напрям представлено багатьма культовими спорудами такими як костюл Святої Єльжбети (м. Львів) та костюл Святого Миколая (м. Київ) [1] тощо.

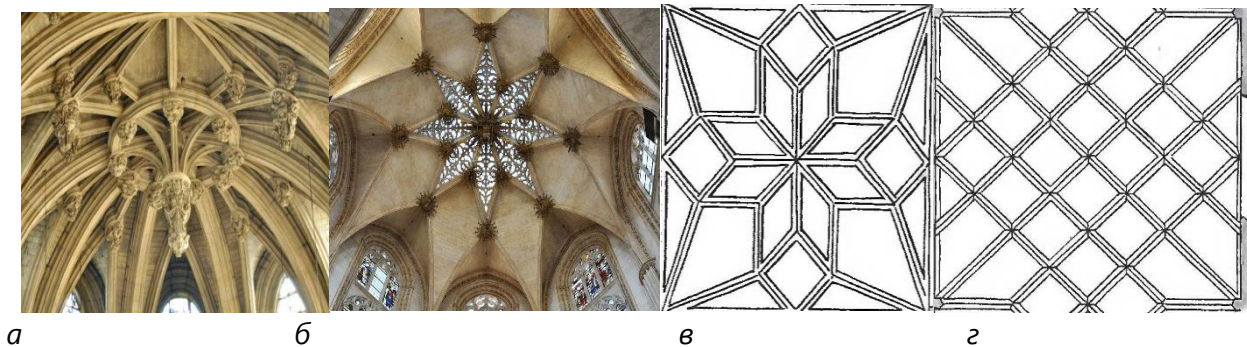
Неоготична архітектура – це архітектурний рух, що з'явився в кінці 1740-х років. Неоготика – еkleктичний стиль, що використовує готичні елементи декору та стрілчастість в основному в декоративних цілях. Як приклад, стійко-балочна конструкція прикрашається «готичними» архітектурними елементами: стрілчастими вікнами, «вікнами-трояндами», вітражами, колонами та нервюрами тощо. До основних елементів готичної та неоготичної архітектури українських храмів відносяться: стрілчасті арки, відкриті пів арки, стовпи, що слугують опорами до стрілчастих арок. До інших конструктивних ознак стилю можна віднести: вертикальні виступи (контрфорси), хрестові склепіння, різьблені фронти

(вимперги), загострені ажурні вежі (пінаклі), стрілчасті вікна, портали тощо. Фасади цих споруд пишно прикрашені складними орнаментами і скульптурою. Цілісність архітектурно-художнього образу храмів, визначений емоційний настрій і духовний лад, що виникає при їх відвідуванні, забезпечують оригінальні пропорційні та композиційно-конструктивні рішення споруд. В готичній архітектурі уникають холодної правильності. Якщо в архітектурних ансамблях цих споруд і допускаються симетричні рішення, то їх монотонність порушується нескінченно різноманітними деталями.

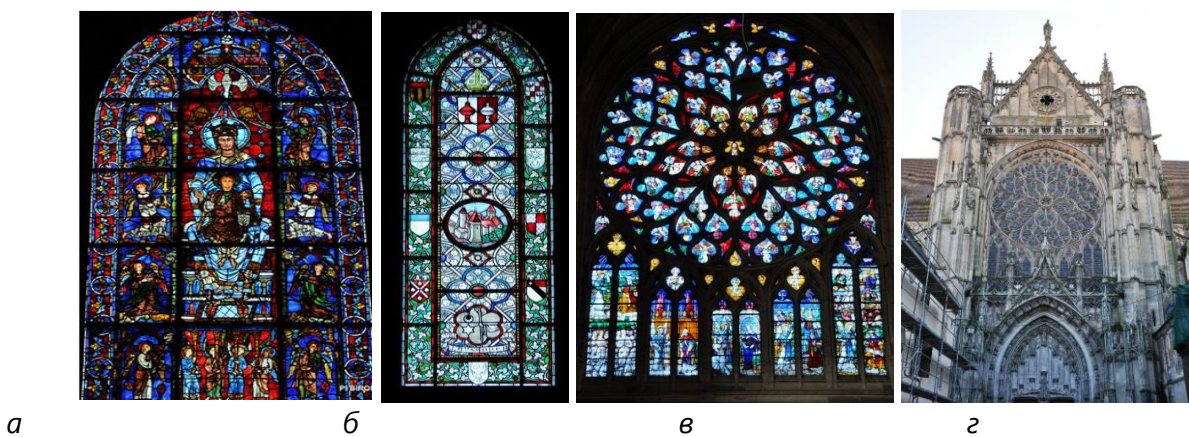
Дослідження історичного одягу XII—XIV століть та літературних наукових джерел показали, що основні характеристики середньовічного одягу у готичний період чітко виявлялися у прагненні до прямих ліній і витягнутих силуетів. З розвитком готики в середньовічній моді з'явилися туфлі з витягнутими носами і загострені капелюхи. Одяг рясно декорували стрічковими або рослинними орнаментами. Кольорова гамма, що використовувалось в костюмі знаті, це відкрити яскраві кольори (червоні, сині, пурпурні, білі, чорні). Комбінації кольорів в середньовічному костюмі епохи готики були контрастні: червоний з білим, червоний з синім, жовтий з зеленим тощо [12].

Сьогодні актуальність готичної стилістики підтверджується постійним зверненням до неї митців різних галузей. Аналіз колекцій провідних дизайнерів світу свідчить про неодноразове звернення до теми готичної архітектури як першоджерела при створенні колекцій одягу. Тему середньовіччя та середньовічної готики можна прослідкувати в колекціях Alexander

Mc Queen, Anne Valérie Hash, Revillon, (2006), Sally La Pointe, Arsenicum (2009), Stephane Rolland, Dolce & Gabbana (2012) та інших. Givenchy (2007, 2008, 2012) Jean-Paul Gaultier (2009), Katie Gallagher (2008), Viktor & Rolf,

Рис. 1. Конструкції склепінь готичного архітектурного стилю: а – віялове склепіння з нервюрами; б – зірчасте склепіння; в – хрестове склепіння; г – сітчасте склепіння.

Рис. 2. Вітражі та конструкції вікон у готичному архітектурному стилі: а – фрагмент вітражу Шартського собору (Франція); б – вітраж кафедрального собору в Лозані (Швейцарія); в, г – кафедральний собор в Сансі (Франція)

Рис. 3. Колекції дизайнера Guo Pei: а, б – «Легенда» (2017 р.); в, г – «Архітектура» (2018 р.)

Як приклад різного підходу к інтерпретації готичного архітектурного стилю можна навести колекції дизайнера Guo Pei 2017 та 2018 років. За словами авторки джерелом натхнення цих колекцій була готична архітектура середньовічних

храмів, їх структури та форми склепін та вікон. Колекція Guo Pei 2017 року виконана у яскравих відкритих кольорах: білий, червоний, чорний, золотий. Оздоблення та аксесуари з яскравими вишивками та каміннями наче імітує вітражне скло (рис. 3). Особлива увага колекції приділена зовнішній формі: силуети витягнуті, стрілочасті, шви в сукнях виокремлені оздобленням (вишивка, аплікація), що додає виробам відчуття ажурної прозорості вітражів.

Колекція Guo Pei 2018 року була відверто архітектурною з широкими структурованими спідницями, з імітацією візерунків різьблення по каменю та характерними орнаментами. Особливу увагу дизайнер приділила інтерпретації архітектурних деталей у моделях колекції: структуровані, наче з нервюрами спідниці, ажурні ліфи з складною геометрією (див. рис. 3). Основний колір колекції – чорний, що комбінується з білим та золотим.

Інтерпретації середньовічного готичного архітектурного стилю в сучасних колекціях на подіумі також можна визначити колекцією прет-а-порте будинку Christian Dior 2019 року. За основу колекції взята архітектура неоготичного особняка, основний колір – чорний, а елементи костюмів наче відображають структурні утворення готичних арок (рис. 4, а). Колекція 2000 року дизайнерів Viktor Horsting та Rolf Snoegen була розроблена на основі готичних архітектурних форм (рис. 4, б). Витягнуті силуети та стрілочасті форми визначають цю колекцію. Цікавими є елементи вишивки камінням та поєднання золотої блискучої тканини з грубим сукном сірого кольору. Різноманітна палітра елементів архітектурного готичного стилю

дає великі можливості для творчості, де дизайнер може вибрати те, що відповідає поставленим завданням та співзвучно його внутрішнього світу. Аналіз колекцій показав, що в дизайні одягу з використанням елементів готичного стилів, переважають чіткі лінії; стрілочасті силуети – прямі або розширені до низу; різноманітна довжина спідниць і суконь (від ультракоротких до варіантів максі). Також можна виокремити наступні напрями композиційних побудов одиниць колекції: структурна архітектура костюму виражена пропорціями та лініями; фактурні елементи готичного стилю; кольорові поєднання з яскравих елементів вітражів з однотонним тлом; поєднання «готичних» стилістичних елементів з сучасними модними формами.

На основі результатів проведеного аналізу було розроблено авторську колекцію жіночого одягу прет-а-порте, творчим джерелом якої були готичні та неоготичні собори Європи (собор Святої Єлизавети Угорської, м. Кошице, Словаччина, готичний собор м. Лозанна, Швейцарія, костел Святої Ельжбети, м. Львів, Україна), їхні вітражі та інтер'єри (рис. 5). Розроблена колекція складається з чотирьох суконь, трьох спідниць, плаща та корсетів. Основний колір колекції – темно-синій у комбінації з яскравим червоним, синім, пурпурними кольорами вітражів.

При розробці колекції використано принцип трансформації форм, пропорцій і конфігурацій декоративних елементів готичного архітектурного стилю. В основі колекції стрілочасті форми, що тяжіють до вертикалі, витягнуті силуети та високі зачіски з прикрасами для волосся, що імітують шпилі. Силуети суконь – прилеглий та прямий з розширеними до низу знімними

спідницями. Лінія талії чітко підкреслена. Сукні та плащ – довгі. Вироби колекції декоровані вишивкою бісером та

мереживом. Вишивки імітують абриси та структури стрілчастих вікон готичних храмів (рис. 6).

Рис. 4. Моделі за мотивами готичного архітектурного стилю:
а – творче джерело; б – Christian Dior (2019 р.); в – Viktor & Rolf (2000 р.)

Рис. 5. Творчий пошук та розробка оздоблення колекції: а – пошук визерунків для вишиваних композицій; б – елемент оздоблення поясів суконь колекції «Чарівна мить»

Рис. 6. Творчі ескізи колекції жіночого одягу «Чарівна мить» за мотивами готичної та неоготичної архітектури

Висновки. Готичний та неоготичний архітектурні стилі є джерелом натхнення у проектуванні творчих колекцій одягу. Проведено аналіз характерних ознак готичного та неготичних архітектурних стилів. Аналіз колекцій провідних дизайнерів показав, що сучасні дизайнери інтерпретують архітектурний готичний стиль в своїх колекціях за допомогою: «стрілчастих» вертикальних форм виробів та витягнутих силуетів; імітації структури готичних вікон та арок, ажурності виробів; імітації нервюрів, за допомогою швів,

аплікацій та вишивки. Кольорові сполучення в сучасних колекціях можна визначити як поєднання непомітного однотонного тла з яскравими вкрапленнями, або однокольорових фактурних рішень. Визначено, що в моделях колекцій за мотивами готичної архітектури можливе еkleктичне поєднання матеріалів та оздоблень. Результати дослідження були використані при розробці авторської колекції жіночого одягу.

Література

1. Архітектура Львова: Час і стилі. XIII–XXI ст. під. ред. Бірюльова Ю. Львів: Центр Європи, 2008. 720 с. URL: <http://www.lvivcenter.org/uk/library/book/?bookid=1008>
2. Бектурова А.К. Влияние архитектуры разной культуры на проектирование коллекций одежды. Вестник КГУСТА им. Н. Исанова 2017. №3. С. 22-26. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32645385>
3. Забродина Г.Д. Синергия архитектуры и костюма в пространстве культуры: автореф. дис. ... канд. культурологии. Саратов. 2003. 20 с. URL: <https://www.dissercat.com/content/sinergiya-arkhitektury-i-kostyuma-v-prostranstve-kultury/read>
4. Колосніченко О.В., Васильєва О.С., Приходько І.О., Васильєва І.В. Архітектурні форми дерев'яного зодчества – джерело дизайн-проекування колекцій молодіжного одягу. Теорія і практика дизайну. 2017. №.13.С. 140-155. DOI: [10.18372/2415-8151.13.12687](https://doi.org/10.18372/2415-8151.13.12687)
5. Малинська А.М., Пашкевич К.Л., Смирнова М.Р., Колосніченко О.В. Розробка колекцій одягу. К.: ПП «НВЦ Профі», 2018. 140 с. URL: <https://knutd.edu.ua/our-publikation/130/681/7530/>
6. Маслянова Ф.И. Влияние архитектуры на дизайн костюма. Известия КГТУ им. И. Раззакова. 2015. №34. С. 280-283. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26455491>
7. Мироненко В.П., Рудь М.А. Фактор историчности в дизайне моды. Вісник ХДАДМ. 2006. № 9. С. 52-58. URL: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin>
8. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма. Київ: Арістей, 2008. 340 с.
9. Пашкевич К.Л., Колосніченко М.В., Фролов І.В., Науменко К.О. Архітектура як творче джерело дизайн-проекування колекцій одягу складних об'ємно-просторових форм. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2016. Т 1, № 43. С. 270-280. URL: <https://knutd.edu.ua/our-publikation/130/681/7530/>
10. Румянцева О.В., Крючкова І.А. Трансформація стиля барокко в современной коллекции женской одежды. Вестник Костромского государственного технологического университета. 2013.

№1(30). С. 61-63. URL: <https://www.twirpx.com/file/1877613/>

11. Січинський В. Дзвіниці і церкви Галицької України XVI–XIX ст. Українська архітектура. К.: Либідь, 1993. 592 с. URL: <https://www.elibrary.ru/contents.asp?issueid=1128243&selid=19371386>

12. Смирнова Е.Д. Символика цвета и форменная одежда средневековых сословий. Веснік БДУ. Серія 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. 2007. № 2. С. 44-49. URL: <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/13220/1/smirnova%2044-49.pdf>

13. Шамшина Л.М. Влияние архитектуры и урбанизации на проектирование коллекций одежды. *Бизнес и дизайн ревью*. 2017. Т.1, № 1 (5). С. 15-20. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-arkhitektury-i-urbanizatsii-na-proektirovanie-kollektsiy-odezhdy>

References

1. Biriulov, Yu. (2008). *Arkhitektura Lvova: Chas i styli. XIII–XXI st.* [Lviv Architecture: Time and Styles. XIII–XXI centuries]. URL: <http://www.lvivcenter.org/uk/library/book/?bookid=1008> [in Ukrainian].

2. Bekturova, A.K. (2017). *Vliyanie arkhitektury raznoy kultury na proyektirovaniye kolleksiy odezhdy* [The influence of architecture of different cultures on the design of clothing collections.]. Bishkek. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32645385> & [in Russian].

3. Zabrodina, G.D. (2003). *Sinerhiya arkhitektury i kostyuma v prostranstve kultury* [Synergy of architecture and costume in the space of culture: abstract]. Extended abstract of candidate's thesis. Saratov. URL: [https://www.dissercat.com/content/sinerhiya-](https://www.dissercat.com/content/sinerhiya-arkhitektury-i-kostyuma-v-prostranstve-kultury/read)

[arkhitektury-i-kostyuma-v-prostranstve-kultury/read](https://www.dissercat.com/content/sinerhiya-arkhitektury-i-kostyuma-v-prostranstve-kultury/read) [in Russian].

4. Kolosnichenko, O.V., Vasylieva, O.S., Prykhodko, I.O., Vasylieva, I.V. (2018). *Arkhitekturni formy derevianoho zodchestva – dzherelo dyzain-proektuvannia kolektsii molodizhnoho odiahu* [Architectural forms of wooden architecture - a source of design-design of collections of youth clothes.]. Kyiv. DOI: [10.18372/2415-8151.13.12687](https://doi.org/10.18372/2415-8151.13.12687) [in Ukrainian].

5. Malynska, A.M., Pashkevych, K.L., Smyrnova, M.R., Kolosnichenko, O.V. (2018). *Rozrobka kolektsii odiahu* [Designing of collections of clothes] Kyiv. URL: <https://docplayer.ru/72445932-Razrobotka-kollekciy-modeley-odezhdy.html> [in Ukrainian].

6. Maslyanova, F.I. (2015). *Vliyanie arkhitektury na dizayn kostyuma* [The influence of architecture on costume design]. Bishkek. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26455491> [in Russian].

7. Myronenko, V.P., Rud, M.A. (2006). *Faktor istorichnosti v dizayne mody* [Historicity factor in fashion design]. Bulletin KSADA. URL: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin> [in Russian].

8. Nikolaieva, T. V. (2008). *Tektonika formoutvorennia kostiuma*. [Costume formation tectonics] Kyiv: Aristei. [in Ukrainian].

9. Pashkevych, K.L., Kolosnichenko, M.V., Frolov, I.V., Naumenko, K.O. (2016). *Arkhitektura yak tvorche dzherelo dyzain-proektuvannia kolektsii odiahu skladnykh obiemno-prostorovykh form* [The architecture is more creative than the dzherelo design project, the collection of collapsible overalls of folding and spacious forms]. Kyiv. URL: <https://knutd.edu.ua/our-publikation/130/681/7530/> [in Ukrainian].

10. Rumyantseva, O.V., Kryuchkova, I.A. (2013). Transformatsiya stilya barokko v sovremennoy kolleksii zhenskoj odezhdy [Baroque style transformation in a modern collection of women's clothing]. Kostroma URL: <https://www.twirpx.com/file/1877613/> [in Russian].
11. Sichynskyi, V. (1993). Ukrainska Arkhitektura [Ukrainian Architecture]. Kyiv. URL: <https://www.elibrary.ru/contents.asp?issueid=1128243&selid=19371386> [in Ukrainian].
12. Smirnova, E.D. (2007). Simvolika tsveta i formennaya odezhda srednevekovykh sosloviy. [Symbolism of color and uniforms of medieval estates]. Minsk. URL: <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/13220/1/smirnova%2044-49.pdf> [in Russian].
13. Shamshyna, L.M. (2017). Vliyaniye arkhitektury y urbanyzatsyy na proektyrovanye kollektsiyi odezhdy. [The influence of architecture and urbanization on the design of clothing collections]. Moskva. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-arhitektury-i-urbanizatsii-na-proektirovanie-kollektsiy-odezhdy> [in Russian].

ARCHITECTURE AS SOURCE OF INSPIRATION FOR DEVELOPMENT OF AUTHOR'S COLLECTIONS OF CLOTHING

VASYLIEVA O.S., VYNNYCHUK M. S., VASYLIEVA I.V., OLIYNYK I.V.

Kyiv National University of Technologies and Design

Purpose. Identify the features of the artistic and plastic properties of gothic and neo-gothic architecture. Find their characteristic forms and artistic and compositional features, explore and highlight the characteristic stylistic interpretations of gothic architecture in modern clothing collections.

Methodology. The study used the basic principles of a systematic approach to the art design of modern author's clothing collections: literary and analytical studies and figuratively associative stylization of the source of creativity.

Results. The analysis carried out and the most characteristic artistic and compositional solutions of the gothic architectural style solutions. The basic techniques and stylization of the elements of the gothic architectural style in modern collections of fashionable clothes are determined. The principles of design modern collections of fashion designers are defined, where a gothic architectural style was used as a creative source. The research results used in the development of the author's collection of women's clothing.

The scientific novelty. The paper sets out the

АРХИТЕКТУРА КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АВТОРСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ

ВАСИЛЬЕВА Е.С., ВИННИЧУК М.С., ВАСИЛЬЕВА И.В., ОЛЕЙНИК И.В.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель. Определить особенности художественно-пластических свойств готической и неоготической архитектуры, их характерных форм и художественно-композиционных признаков, исследовать и выделить характерные стилистические интерпретации готической архитектуры в современных коллекциях одежды.

Методология. В работе использованы основные принципы системного подхода к художественному проектированию современных авторских коллекций одежды: литературно-аналитические исследования и образно-ассоциативная стилизация источника творчества.

Результаты. Проанализированы и выделены наиболее характерные художественно-композиционные решения готического архитектурного стиля. Определены основные приемы и стилизации элементов готического архитектурного стиля в современных коллекциях модной одежды. Определены принципы построения современных коллекций ведущих дизайнеров, где как творческий источник использовали готический архитектурный стиль. По результатам исследований разработана авторская коллекция женской одежды.

Научная новизна заключается в определении характерных художественно-композиционных

basic artistic and compositional features of the gothic and neo-gothic architectural styles (forms, decorative elements and color combinations) and their application in the design of collections of modern fashionable clothes. The analysis of the artistic and compositional features of the collections of the world's leading designers in the gothic and neo-gothic styles carried out and information about the features of their interpretation systematized.

Practical significance. Practical recommendations on the choice artistic and compositional solutions, design and decorative elements, selection of materials, color, accessories, hats, for the design of modern women's clothing with stylization elements of gothic and neo-gothic architectural styles are presented. The research results used to develop a collection of women's clothing.

Keywords: *clothing design, gothic style, collection, architecture, composition.*

признаков готического и неоготического архитектурных стилей (форм, декоративных элементов и цветовых комбинаций) и их применение в дизайне коллекций современного модной одежды. Выполнен анализ художественно-композиционных признаков коллекций ведущих дизайнеров мира в готическом и неоготическом стилях и систематизировано информацию про особенности их интерпретации.

Практическая значимость. Представлено практические рекомендации о выборе художественно-композиционных решений, конструктивно-декоративных элементов, подбора материалов, цветовых решений, аксессуаров, головных уборов, декора для проектирования современной женской одежды с элементами стилизаций готического и неоготического архитектурных стилей. Результаты исследований использованы для разработки коллекции женской одежды.

Ключевые слова: *дизайн одежды, готический стиль, коллекция, архитектура, композиция.*

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО АВТОРІВ:

Васильєва Олена Сергіївна, канд. техн. наук, доцент кафедри дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну, ORCID 0000-0002-9275-0591, **e-mail:** lenawasilyeva@gmail.com

Винничук Марія Степанівна, канд. техн. наук, доцент кафедри ергономіки і проектування одягу, Київський національний університет технологій та дизайну, ORCID 0000-0002-5126-6568, **e-mail:** m.vynnychuk@ukr.net

Васильєва Ірина Валентинівна, доцент КНУТД, доцент кафедри ергономіки і проектування одягу, Київський національний університет технологій та дизайну, ORCID 0000-0002-1737-4071, **e-mail:** mirtochka@gmail.com

Олійник Ірина Володимирівна, магістр, ORCID 0000-0003-3287-1153; **e-mail:** irinairis@ukr.net

Цитування за ДСТУ: Васильєва О.С., Винничук М.С., Васильєва І.В., Олійник І.В. Архітектура як джерело натхнення для розробки авторських колекцій одягу. *Art and design*. 2020. №1. С. 70-81.

<https://doi.org/10.30857/2617-0272.2020.1.5>

Citation APA: Vasylieva, O.S., Vynnychuk, M. S., Vasylieva, I.V., Oliynyk, I.V. (2020) Architecture as source of inspiration for development of author's collections of clothing. *Art and design*. 1. 70-81.