

УДК 7.012 : 687.016

ТВОРЧИСТЬ ХУДОЖНИКІВ-НЕОФУТУРИСТІВ ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОЛЕКЦІЙ ОДЯГУ

ЧУБОТІНА Ірина¹, БЕСПАЛОВА Любов¹, КАШУБА Анастасія¹,
БРУСТУРЕАНУ Корнелія²

¹Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна

²Університет мистецтв імені Георґе Енеску, Яси, Румунія

Iri-s83@outlook.com, lbespalova08@gmail.com

В даній роботі проаналізовано основні тенденції та фактори формування футуристичного стилю в дизайні модного одягу. В ході роботи було розроблено принципи розробки мудборду колекції та досліджено джерело натхнення. Розроблено ескізи колекції, які ґрунтуються на врахуванні засобів футуризму та актуальних тенденцій дизайну костюма.

Ключові слова: футуризм, колекція, дизайн, одяг, тенденції моди.

ВСТУП

Популярність футуристичного стилю в дизайні одягу з кожним днем зростає, про це свідчить аналіз останніх досліджень та публікацій. Моделі з футуристичних колекцій одягу представляють дух часу та запити нового покоління. Мода дає можливість усвідомити власну унікальність та виділитися, виховуючи почуття приналежності та визнання у суспільстві. Футуризм поєднує в собі виняткову функціональність та зручність, а засоби футуристичного дизайну допомагають споживачам краще виразити самих себе. Тим більше, що сучасним дизайнерам набагато простіше втілювати свої неосяжні ідеї в життя, адже сьогодні пропонується велика кількість різноманітних високотехнологічних матеріалів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Мета роботи полягає в дослідженні актуальності футуристичної тенденції в сучасному дизайні одягу, а також у визначенні характерних ознак даного стилю для розробки колекції сучасного жіночого одягу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Футуризм виник як художня течія на початку минулого століття, знайшов візуальне втілення в кіно, звідки стрімко просочився в моду. З ідеєю переважання техніки та урбанізму у футуризмі, поєднувалися культ героя-надлюдини, що вторгається у світ і розкитує «отрухлі» естетичні та моральні підвалини, переоцінює культ насильства, захват соціальними катаклізмами (війною як «гігієною світу» і «бунтом» взагалі) [1]. Срібло, інноваційні матеріали, блискучі відтінки – все це характеризує новий напрям, який «зробить із тебе дівчину з майбутнього». 40 років потому на модних подіумах дедалі частіше стали з'являтися вініл, пластик, срібні тканини, металеві

ланцюги і яскраві неонові кольори. Але несподівано футуризм, що прийшов у світ моди в 1960-х роках, знову опинився на піку своєї популярності: геометричні вирізи, гострі плечі, об'ємні балахони, комбінезони-кольчуги й космічні капори трапляються на подіумі.

Для футуризму характерне заперечення традиційної культури, особливо її моральних та мистецьких цінностей, прагнення новацій, бунтівності, порушення традицій, культивування урбанізму, а саме естетика машинної індустрії та великого міста, переплетення документального матеріалу з фантастикою тощо [4].

Футуризм в одязі на сьогодні – це сукупність техногенно-космічного одягу, що має два основних напрями. Перший – дизайнери пропонують досить простий, часто безформний одяг з металевими деталями або матеріалом, що імітує метал, який можна носити як чоловікові, так і жінці. Другий – схильність до моделей, що гіпертрофують окремі частини тіла [3].

Футуристичні тенденції не залишили осторонь і основу класичної світової моди – маленької чорної сукні. У сучасних колекціях брендів модного одягу вона набуває оригінальної форми – тепер це вже сукня-футляр [1].

Основною рисою футуристичних колекцій сьогодення є новаторський підхід, використання інноваційних матеріалів, переважання у моделях або аксесуарах ефекту «рідкого металу» або просто блискучих елементів одягу. Важливим елементом футуризму або модернізму, як його ще прийнято називати, також є зламані геометричні або навпаки обтічні аеродинамічні форми [3]. Аналіз сучасних тенденцій моди показав, що можна виділити декілька основних трендів в межах напрямку футуризму (рис.1). Дизайнери віддають перевагу «матеріалам майбутнього», на чолі яких пластик, вініл і навіть фольга (рис.1,г,д). Яскраві неонові кольори — ще один маркер футуристичного стилю (рис.1,в): наприклад, відтинки лілового, інопланетний зелений тощо (рис. 1,а.)

Рис. 1. Моделі сучасних дизайнерів у стилі футуризму:

а – Vetements SS 2022, б – Ottolinger SS 22, в – Fashion East Spring Summer 2022, г – Courreges Paris Fashion Week Spring 2022, д – Balenciaga Paris Fashion Week spring/summer 2022

В ході проектування виявлено, що існує багато факторів, які впливають на популярність даного стилю. Адже світ зазнає значних змін: глобальне потепління, стихійні лиха, пандемії, економічні кризи та руйнівні війни впливають на всіх та змушують шукати відповіді на складні питання [5]. Це, звичайно ж, стосується і моди, зовнішні зміни у світі впливають на внутрішній світ, самовідчуття і те, з ким себе асоціюють сучасні споживачі. У такий час змін футуризм як ніколи стає актуальним.

Для підтвердження означених ідей було розроблено авторську творчу колекцію жіночого одягу (рис. 2), джерелом натхнення якої стала естетика майбутнього художників-неофутуристів кінця XX століття.

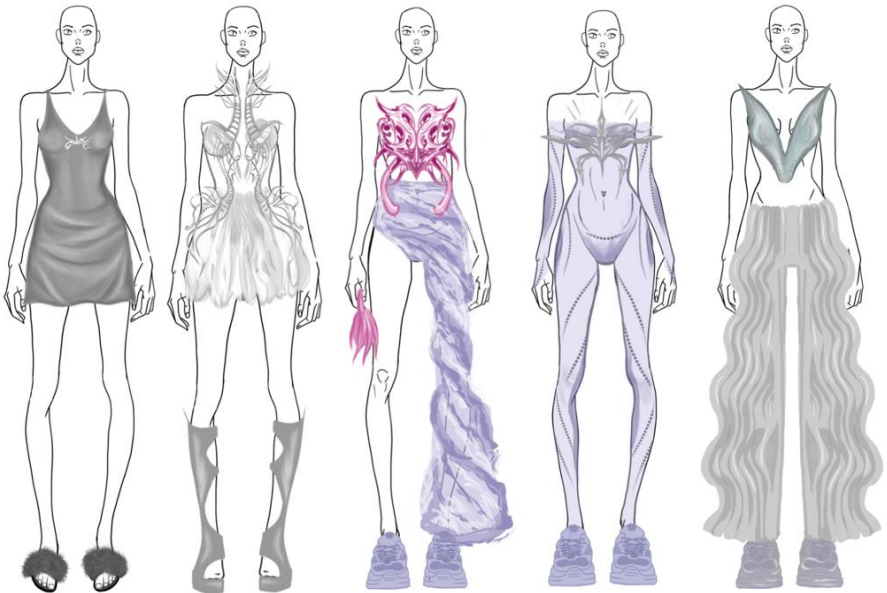

Рис.2. Ескізи колекції жіночого футуристичного одягу

Композиційне формування колекції виконано за принципом контрасту. Поєднують колекцію асиметричні пропорції, металізоване напilenня, футуристичні елементи. Для виконання колекції було обрано широкий спектр матеріалів, щоб передати сучасний та передовий характер, а саме:

– штучні технологічні матеріали: 3д-друк, використання металів, пластику, скла та композитних матеріалів може створити футуристичний вигляд; різні прозорі або глянсові оздоблення також додають сучасності;

– світловідбивні матеріали: глянсові, металеві або фольговані тканини, які можуть відбивати світло або створювати ефект відблиску або додати

технологічний шарм до колекції;

– незвичайні чи технологічні принти: використання геометричних чи абстрактних принтів, цифрові чи авангардні мотиви також допоможуть передати футуристичну естетику; для кольорової гами колекції було обрано сірі, металеві, відтінки, які дають той самий дух машинного світу.

ВИСНОВКИ

Футуризм надихає своєю оригінальністю та прагненням до передових ідей. Він закликає до інновацій, технологічного прогресу та енергії майбутнього. Під час дослідження було проведено аналіз творчості художників та дизайнерів – неофутуристів. Розглянуто естетику їхніх робіт та колірні рішення. Були проаналізовані сучасні модні тенденції в контексті футуризму. За результатами дослідження було виявлено, що футуризм на сьогодні знову на піку популярності через динамічні зміни в світі. Колекція у стилі футуризму створена для вираження передових ідей, інновацій та технологічного прогресу через дизайн одягу. Вона включає сучасні матеріали, геометричні форми і високотехнологічні елементи, щоб створити візуальний образ майбутнього.

ЛІТЕРАТУРА

1. Мироненко В. П., Кодацький В. О. Футуризм в дизайні одягу. Вісник ХДАДМ. 2011. № 1. С. 28-31. URL: <https://www.visnik.org/pdf/v2011-01-07-mironenko.pdf>.
2. Естетика футуризму в колекціях весна-літо 2022. Vogue. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/estetika-futurizma-v-kollekciyah-vesna-let-2022-47376.html>.
3. Футуризм у моді. Українська «Преса» Онлайн. 2021. 17 жовт. URL: <https://presa.com.ua/moda/futurizm-u-modi.html>.
4. Мистецтво 20-30-х років ХХ століття. Всесвітня історія. URL: http://aliluenko.blogspot.com/p/blog-page_19.html.

CHUBOTINA I., BESPALOVA L., KASHUBA A., BRUSTUREANU K.

THE CREATIVITY OF NEOFUTURIST ARTISTS AS A SOURCE OF INSPIRATION FOR THE DEVELOPMENT OF A CLOTHING COLLECTION

This paper analyzes the main trends and factors of the formation of a futuristic style in the design of fashion clothes. In the course of the work, the principles of developing the moodboard of the collection were developed and the source of inspiration was explored. Sketches of the collection were developed, which are based on taking into account the means of futurism and current trends in fashion design.

Keywords: futurism, collection, design, clothes, fashion trends.