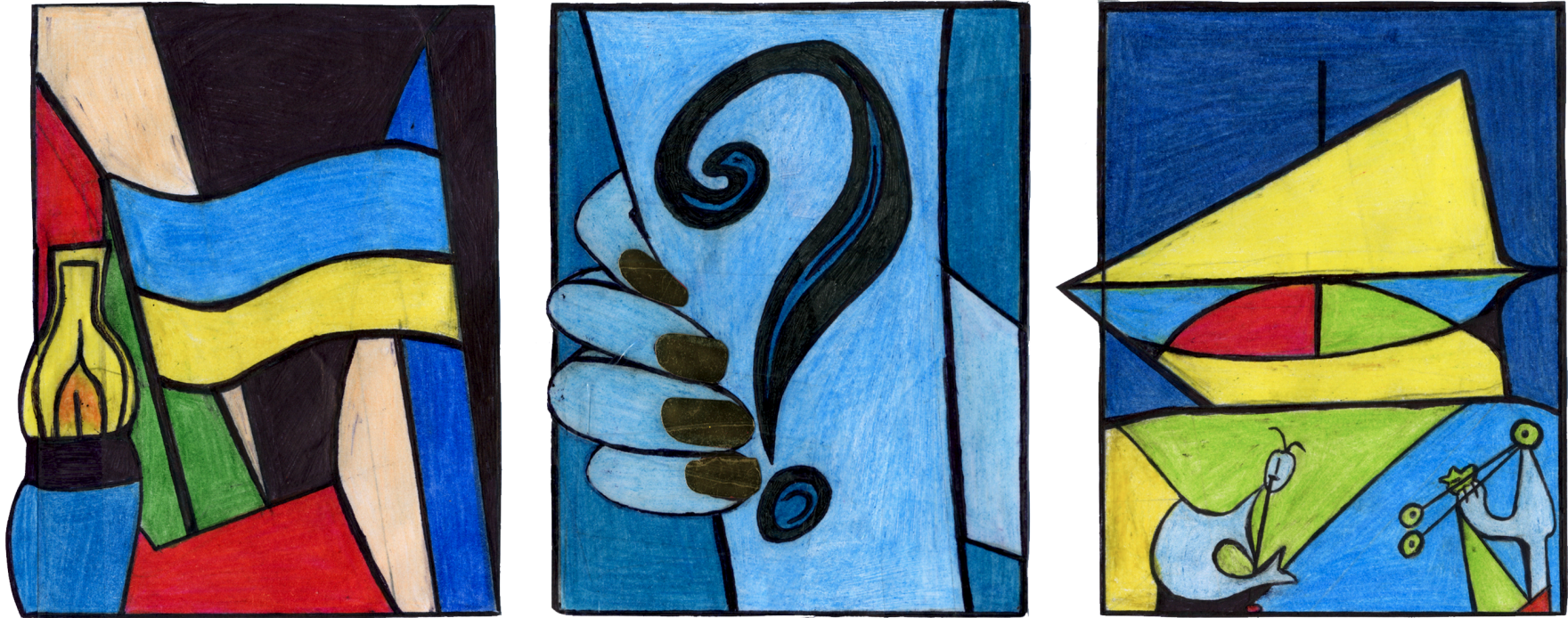

Висоцька Вікторія Вікторівна

Триптих створено за мотивами елементів картин Пабло Пікассо «Життя» 1903 р. [5]; «Убога трапеза» 1904. [7]; «Жінка, що плаче» 1937 р. [8];

«Герніка» 1937 р. [6]; «Радість життя» 1946 р. [4] в авторській інтерпретації та кольоровій модифікації

Розробка ескізів колекції верхнього жіночого одягу «Життя» із використанням техніки апсайклінг

здобувачки наукового ступеню PhD «доктор філософії» за спеціальністю 022 «Дизайн»

Київ-2024

Висоцька Вікторія Вікторівна

Розробка ескізів колекції верхнього жіночого одягу «Життя» із використанням техніки апсайклінг / Висоцька В. В. – Київ, 2024. – 52 с. : іл.

В роботі описано та представлено ескізи різних моделей жіночого верхнього одягу, а також процес трансформації елементів картин у деталі та аксесуари, накладних з'ємних кишень на блискавці, аплікацій; авторська кольорова гама – Pantone. Колекція «Життя» створена за мотивами картин Пабло Пікассо та складається з трьох блоків. Перший блок «Довоєнний період» створено за мотивами картин блакитного періоду Пабло Пікассо (1901 – 1904 р.р): «Життя» 1903 р. та «Убога трапеза» 1904 р., що були трансформовані в елементи нових форм жіночого пальто: комірів, поясу, кишень та аплікацій. Другий блок «Воєнний період» розроблено за мотивами картин Пікассо «Герніка» 1937 р., «Жінка, що плаче» 1937 р. та трансформовано у різні елементи кишень, брошки, поясу та нову форму одягу. Третій блок «Післявоєнний період» створено за мотивами елементів картини Пікассо «Радість життя» 1946 р. та трансформовано більшість елементів у нову форму одягу, аплікації та різновидів комірів. Передбачається, що пальто та декоративні елементи можуть бути виготовлені із одягу другого вжитку.

Зміст

ВСТУП	4
1. РОЗДІЛ 1. ПЕРШИЙ БЛОК «ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД»	5-6
1.1. Розробка ескізів першого блоку «Довоєнний період» авторської колекції верхнього жіночого одягу «Життя».....	7-11
1.2. Кольорова гама ескізів першого блоку «Довоєнний період».....	12
1.3. Трансформовані елементи картин Пабло Пікассо.....	13-14
1.4. Процес трансформації елементів картин Пабло Пікассо у деталі одягу першого блоку «Довоєнний період».....	15-19
2. РОЗДІЛ 2. ДРУГИЙ БЛОК «ВОЄННИЙ ПЕРІОД»	20-22
2.1. Розробка ескізів другого блоку «Воєнний період» авторської колекції верхнього жіночого одягу «Життя».....	23-27
2.2. Кольорова гама ескізів другого блоку «Воєнний період».....	28
2.3. Трансформовані елементи картин Пабло Пікассо.....	29-30
2.4. Процес трансформації елементів картин Пабло Пікассо у деталі одягу другого блоку «Воєнний період».....	31-36
3. РОЗДІЛ 3. ТРЕТІЙ БЛОК «ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД»	37-39
3.1. Розробка ескізів третього блоку «Післявоєнний період» авторської колекції верхнього жіночого одягу «Життя».....	40-44
3.2. Кольорова гама ескізів третього блоку «Післявоєнний період».....	45
3.3. Трансформовані елементи картин Пабло Пікассо.....	46
3.4. Процес трансформації елементів картин Пабло Пікассо у деталі одягу третього блоку «Післявоєнний період».....	47-51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	52

Вступ

Війна в Україні внесла великі трагічні зміни у життя нашого суспільства. Повномасштабне вторгнення з боку російської федерації призвело до закриття значної частини бізнес-структур, зниження матеріального рівня українців тощо. Війна, відповідним чином, вплинула і на індустрію моди, оскільки в контексті військових подій мода набуває нового сенсу. Процес переробки наявних речей для вторинного вжитку, який завдяки своїм економічним, екологічним та естетичним властивостям надає нового життя використаним речам та є одним із можливих шляхів, що пропонується розглядати як спосіб економії ресурсів країни під час війни, називається *апсайклінг* (анг. *Upcycling*) [3].

Розробка ескізів верхнього жіночого одягу колекції «Життя», складається з трьох блоків: «Довоєнний», «Воєнний» та «Післявоєнний» період. У роботі передбачено виготовлення пальто та кожного його елементу із використанням техніки апсайклінг, адже переробка речей, що були у використанні і надання їм нової функціональності та вигляду виступає потребою сьогодення.

Моделі було створено за мотивами п'яти картин легендарного художника – Пабло Пікассо, який зробив вагомий внесок у світовий живопис ХХ ст. Це такі відомі полотна блакитного періоду як «Життя» 1903 р. [5], «Убога трапеза» 1904 р. [7]; воєнної творчості митця «Жінка, що плаче» 1937 р. [8], «Герніка» 1937 р. [6] та післявоєнного періоду – картина «Радість життя» 1946 р. [4]. Під час розробки колекції ескізів жіночого пальто було створено авторську гаму кольорів (Pantone), а елементи картин трансформовано у дизайнерські декоративні елементи, що несуть відповідні сенси. Зауважимо, що процес трансформації картин у вироби представлено покроково для кожного з блоків колекції: «довоєнного», «воєнного» та «післявоєнного» періоду.

РОЗДІЛ 1. ПЕРШИЙ БЛОК «ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД»

1) У першому блоці присвяченому довоєнному періоду Другої Світової війни, представлено колекцію верхнього жіночого одягу «Життя», яка була розроблена за мотивами синіх відтінків і кольорів картин блакитного періоду Пабло Пікассо (1901 – 1904 р.р). Зауважимо, що зображення було трансформовано у нові форми комірів жіночого пальто, поясу, кишень та аплікацій.

2) Авторські фрагменти розробки нових комірів у формі рук, представлено на ескізах № 1.1, № 1.3. Ці ескізи створено за мотивами картини П. Пікассо «Життя» 1903 р. [5], які було перетворено в авторські інтерпретації з метою акцентувати ідею безтурботності життя, що не усвідомлювалося людиною як цінність у довоєнний період.

3) На ескізі № 1.4 представлено розробку нової форми поясного виробу, який є суцільним з пальто у вигляді силуету кисті руки яка тримає золотий шар та округлого посуду для вживання їжі з випуклими або піднятими бортами – тарілкою, а по спинці зображено аплікації у вигляді об'ємних абстрактних форм та фрагменту борта тарілки.

4) На ескізах № 1.1, № 1.2, № 1.3, № 1.4, № 1.5 наочно показано використання фрагментів загальної форми руки і авторської вставки золотої щільної тканини на нігтьовій пластині № 1.2, № 1.3; окремої аплікації по пілочці виробу видовженої трикутної форми № 1.4; золотих гудзиків круглої та чотирикутної форми № 1.1, № 1.3, № 1.5. Всі п'ять образів створено за мотивами картин П. Пікассо «Життя» 1903 р. [5], а також «Убога трапеза» 1904 р. [7]. Авторською є інтерпретація ідеї того, що людина є творцем свого життя (ескіз № 1.2 – зображення кишень у формі кисті рук по пілочці та об'ємної аплікації жіночого профілю по спинці виробу) і саме людина має докладати зусиль щодо гармонізації всіх сфер її життя (ескіз № 1.5 асиметрія бортів пальто, наявність об'ємної форми кисті руки на правому плечі та лівому передпліччі; по спинці зображено мотиви абстрактних форм).

5) На ескізах № 1.1, № 1.3, № 1.5 в образах є наявними аксесуари у вигляді трубки для куріння та сигари. В образах № 1.1, № 1.2, № 1.3, № 1.4, № 1.5 рукавички (блакитного, альтернативного світлого блакитного та темного синього кольору).

6) Знак питання на спинці виробу ескізу № 1.3 є авторським задумом та центральним елементом модельного ряду, завдяки якому актуалізується головна ідея першого блоку «Довоєнний період» колекції «Життя»: питання про те, що має бути найвищою цінністю життя.

7) Процес трансформації елементів картин Пабло Пікассо у деталі одягу першого блоку «Довоєнний період» наочно показано у Таблиці № 1.

8) Кольорова гама ескізів першого блоку передбачає використання авторської гами кольорів. Двох основних для пальто темного синього (Pantone 2383 C), і альтернативного морського (Pantone 7459 C). Для кишень, поясу та аплікацій, передбачається використання кольорів світлого блакитного (Pantone 656 C), і альтернативного блакитного (Pantone 297 C), білого (Pantone Trans. White), чорного (Pantone 419 C), золотистого (Pantone 2006 C). Тому, для реалізації ескізів у виробі передбачається використання будь яких вживаних щільних тканин та вже наявних речей синього кольору та відтінків, що підбираються під розроблену авторську гаму кольорів і є придатними для виготовлення верхнього одягу із використанням техніки апсайклінг.

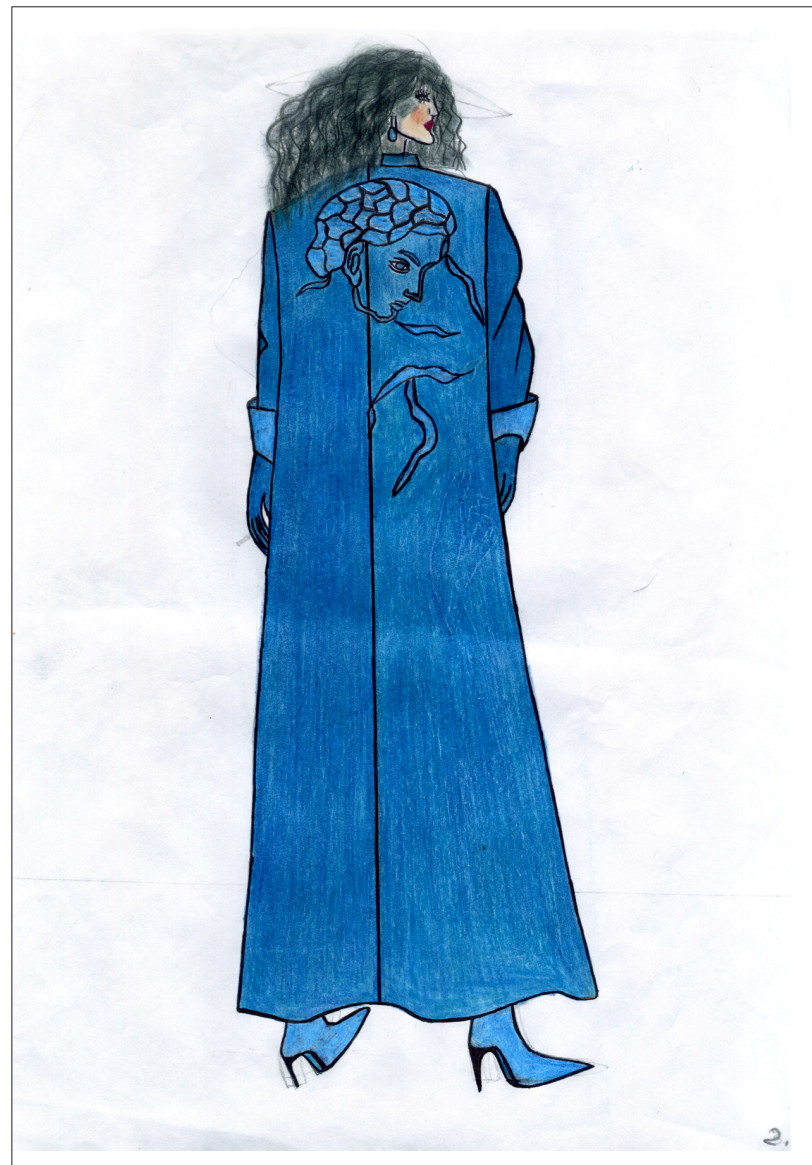
1.1. Розробка ескізів першого блоку «Довосенний період» авторської колекції верхнього жіночого одягу «Життя»

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 1.1.

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 1.2.

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 1.3.

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 1.4.

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 1.5.

1.2. Кольорова гама ескізів першого блоку «Довоєнний період»

PANTONE 2383 C
CMYK: 100 / 54 / 4 / 1
RGB: 9 / 115 / 163
HTML: #0973A3

PANTONE Trans. White
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255
HTML: #FFFFFF

PANTONE 7459 C
CMYK: 96 / 32 / 20 / 1
RGB: 3 / 136 / 167
HTML: #0388A7

PANTONE 419 C
CMYK: 57 / 45 / 50 / 95
RGB: 36 / 36 / 36
HTML: #242424

PANTONE 297 C
CMYK: 59 / 1 / 0 / 0
RGB: 102 / 198 / 238
HTML: #66C6EE

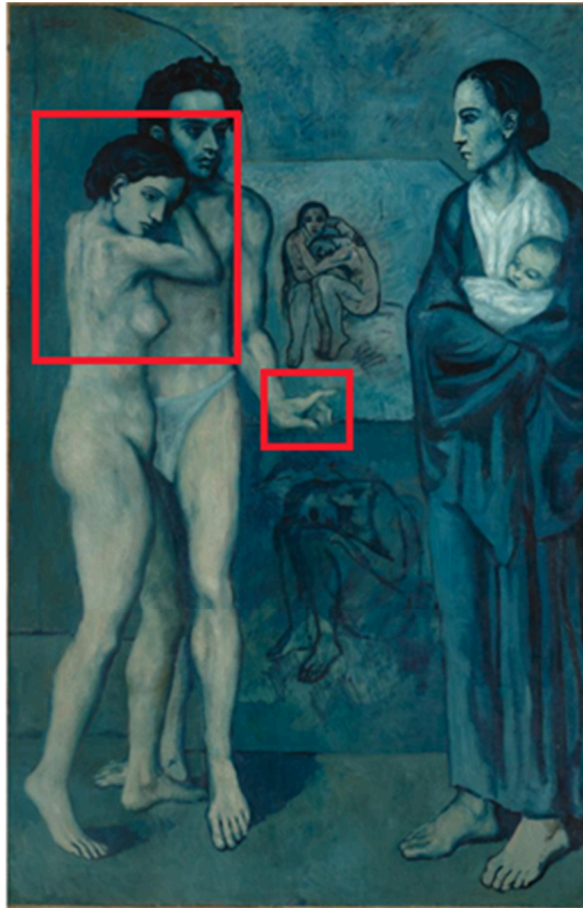
PANTONE 2006 C
CMYK: 0 / 26 / 93 / 0
RGB: 253 / 185 / 84
HTML: #FDB954

Колір вставки золотої щільної тканини на нігтьовій пластині

PANTONE 656 C
CMYK: 11 / 0 / 0 / 0
RGB: 226 / 243 / 253
HTML: #E2F3FD

1.3. Трансформовані елементи картин Пабло Пікассо

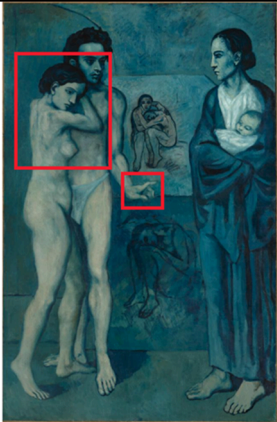
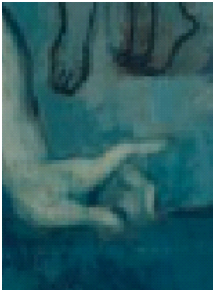
Пабло Пікассо «Життя» 1903 р. [5]. Картина знаходиться у місті Клівленд (Огайо, США) та зберігається у Клівлендському музеї мистецтв (The Cleveland Museum of Art). Офіційний сайт: <https://www.clevelandart.org/art/collection/search>

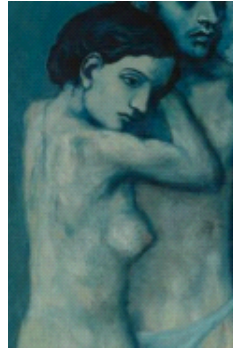

Пабло Пікассо «Убога трапеза» 1904 р. [7]. Картина знаходиться у Музеї Тіссена-Борнеміси, Мадрид, Іспанія. (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza). Офіційний сайт: <https://www.museothyssen.org/en>

1.4. Процес трансформації елементів картин Пабло Пікассо у деталі одягу першого блоку «Довоєнний період» авторської колекції жіночого одягу «Життя»

Картина	Елемент	Процес трансформації у деталі одягу
Пабло Пікассо картина «Життя» 1903 р. [5].		Ескізи № 1.1. № 1.3. Трансформація елементу руки у нові форми комірів жіночого пальто
		Ескіз № 1.2. Трансформація елементів руки у форми кишень

Ескіз № 1.2.

Трансформація жіночої натури у зображення виконане з різних клаптиків пальтових тканин яке розташоване на спинці виробу

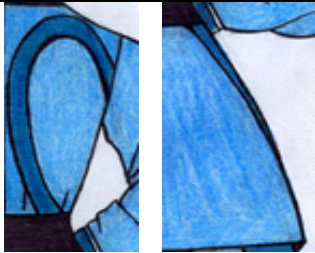

Пабло Пікассо картина «Убога трапеза» 1904 р. [7].

Ескіз № 1.4.

Трансформація елементу кисті руки у застібку на поясі

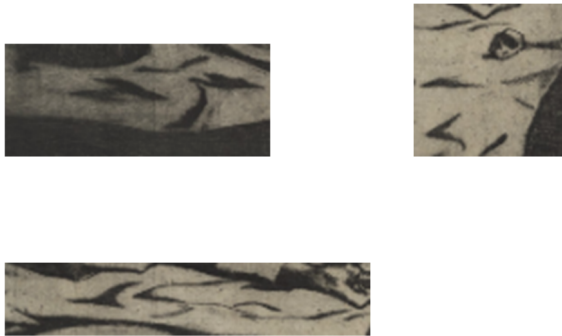
		Ескіз № 1.4. Трансформація елементу круглого посуду з випуклими бортами у пояс (поясний виріб є суцільним з пальто)
		Ескіз № 1.4. Трансформація елементу посуду у аплікації виготовлені з різних полосок пальтових тканин на спинці та по довжині виробу

Ескіз № 1.5.

Трансформація зображень об'ємних форм рук на правому рукаві та лівому передпліччі (по пілочці та спинці виробу)

		Ескізи № 1.4. № 1.5. Трансформація мотивів абстрактних форм у аплікації виконані з різних клаптиків щільних пальтових тканин та розташованих на спинці виробу
		Ескіз № 1.3. Знак питання є авторським задумом та центральним елементом модельного ряду першого блоку «Довоєнний період» авторської колекції верхнього жіночого одягу «Життя». Передбачається виготовлення з різних клаптиків пальтових тканин. Знак питання розташований на спинці виробу ескізу № 1.3.

РОЗДІЛ 2. ДРУГИЙ БЛОК «ВОЄННИЙ ПЕРІОД»

9) У другому блоці присвяченому періоду Другої Світової війни (1937 – 1945 р.р), представлено колекцію верхнього жіночого одягу «Життя», яка була розроблена за мотивами відтінків і кольорів двох картин воєнної творчості Пабло Пікассо: «Жінка, що плаче» 1937 р. [8] та «Герніка» 1937 р. [6]. Зображення були трансформовані у нові форми двох кишень, а також двох з'ємних кишень на блискавці, відлітної кокетки, поясу, гудзиків, брошки та об'ємних аплікацій.

10) Як підкреслював французький письменник Анрі Барбюс (1873 – 1935р.р) у своєму романі «Вогонь», що був присвячений гіркій правді про війну, людським стражданням та несправедливій смерті яка чекала більшість солдат на полі бою: *«...Війна — це не атака, схожа на парад, не битва з розгорненими прапорами, навіть не сутички рукопаша з їхньою несамовитістю й криками; війна — це нелюдська, надприродна втома, вода до пояса, і бруд, і нужа, і мерзота. Це лиця, що беруться цвіллю, пошматовані тіла, трупи, що спливають над-землею і вже навіть не схожі на трупи...»* [1, с. 10]. На превеликий жаль, вищезазначене і зараз є реальністю сучасності, але якби не наші захисники Україну б чекала повна окупація. Тому, авторським задумом та центральним елементом модельного ряду є декоративний символічний елемент – брошки у вигляді державного прапора України та пояс у формі рук які тримають свічку пам'яті № 2.3. Люди повинні пам'ятати та вшановувати всіх тих, хто віддав своє життя захищаючи нашу державу від російського агресора та цінувати тих хто боронить Україну зараз.

11) Зважаючи на те, що несправедлива війна, яка випала на долю теперішнього покоління українців, взагалі посіяла у людей сумніви стосовно існування Бога та справедливості на Землі. Відтак, у другому блоці «Воєнний період» в образі № 2.5 представлено брошку у вигляді Всевидячого ока, як символу того, що Бог бачить усі несправедливі ситуації, і дає надію та віру в те, що кожен хто вчиняв несправедливо отримає те, на що заслуговує.

12) У другому блоці «Воєнний період» на ескізі № 2.4 представлено кишені (з лівого боку трикутної форми, з правого у вигляді деформованих об'ємних пучок руки).

13) Авторською родзинкою колекції «Життя» стала пара з'ємних кишень на блискавці: чотирикутної (з аплікаціями рогу та трикутника) і напівкруглої (з фрагментом голови бика, рогу, очей і трикутника). Ці кишені знімаються та замінюються на дві однотонні. На спинці виробу аплікація у вигляді трьох трикутників розташованих за принципом зверху до низу, від більшого до меншого № 2.5, ураховуючи пропорції золотого Перетину.

14) На ескізі № 2.1 представлено трансформацію елементів картини Пабло Пікассо «Жінка, що плаче» 1937р. [8] у нову форму пальто та об'ємну аплікацію, яка містить фрагменти (щелепи, вуст, зубів, рота, пальців та загальних форм які зображено на картині) і переходить на спинку пальто. Аплікація виконана з вирізаних клаптиків щільних пальтових тканин вторинного вжитку. Зображення жіночих, виразних заплаканих очей з пишними віями трансформовано у гудзики.

15) На ескізі № 2.2 наочно показано трансформування фрагменту голови коня з картини «Герніка» 1937 р. [6] у нову форму відлітної кокетки (вуха коня переходять на спинку виробу) та гудзиків у вигляді зубів (всі аплікації мають об'ємну форму).

16) Ескізи № 2.1, № 2.4 було розроблено за мотивами картини Пабло Пікассо «Жінка, що плаче» 1937р. [8]. Ескізи № 2.2, № 2.3, № 2.5 було розроблено за мотивами картини Пабло Пікассо «Герніка» 1937 р. [6].

17) На ескізах № 2.1, № 2.2, № 2.3, № 2.4, № 2.5 в образі є наявними аксесуари у вигляді рукавичок (бежевого, помаранчевого, зеленого та чорних кольорів).

18) Процес трансформації елементів картин Пабло Пікассо у деталі одягу другого блоку «Воєнний період» наочно представлено у Таблиці № 2.

19) Кольорова гама ескізів другого блоку передбачає використання авторської гами кольорів. Основного червоного кольору пальто (Pantone 2448 C).

20) Кольори ескізу № 2.1: червоний (Pantone 2448 C), помаранчевий (Pantone 143 C), державні кольори синій (Pantone 2935 C) жовтий (Pantone Yellow 012 C), салатний (Pantone 2298 C) та зелений (Pantone 3539 C), морський

(Pantone 7459 C), фіалковий (Pantone 7444 C) та темно фіалковий (Pantone 3524 C), бежевий (Pantone 7506 C), білий (Pantone Trans. White), сірий (Pantone Cool Gray 6 C), чорний (Pantone 419 C).

21) Ескізу № 2.2: червоний (Pantone 2448 C), помаранчевий (Pantone 143 C), державний колір жовтий (Pantone Yellow 012 C), зелений (Pantone 3539 C), морський (Pantone 7459 C), бежевий (Pantone 7506 C), білий (Pantone Trans. White), чорний (Pantone 419 C).

22) Ескізу № 2.3: червоний (Pantone 2448 C), державні кольори синій (Pantone 2935 C) жовтий (Pantone Yellow 012 C), замість державного синього пропонується альтернатива використання синього кольору (Pantone 2131 C), блакитний (Pantone 2190 C), салатовий (Pantone 2298 C) та зелений (Pantone 3539 C), бежевий (Pantone 7506 C), білий (Pantone Trans. White), чорний (Pantone 419 C).

23) Ескізу № 2.4: червоний (Pantone 2448 C), помаранчевий (Pantone 143 C), державний колір жовтий (Pantone Yellow 012 C), зелений (Pantone 3539 C), морський (Pantone 7459 C), блакитний (Pantone 2190 C), бежевий (Pantone 7506 C), білий (Pantone Trans. White), чорний (Pantone 419 C).

24) Ескізу № 2.5: червоний (Pantone 2448 C), помаранчевий (Pantone 143 C), державний колір жовтий (Pantone Yellow 012 C), зелений (Pantone 3539 C), морський (Pantone 7459 C), бежевий (Pantone 7506 C), білий (Pantone Trans. White), чорний (Pantone 419 C).

25) Для реалізації ескізів у виробі передбачається використання вживаних речей з цупких тканин (пальтових тканин) червоного кольору. Обрані речі різних відтінків та кольорів тканини підбираються під розроблену авторську гаму кольорів, потім перешиваються. Таким чином з речей другого вжитку є можливість відшити принципово новий виріб.

2.1. Розробка ескізів другого блоку «Воєнний період» авторської колекції верхнього жіночого одягу «Життя»

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 2.1.

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 2.2.

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 2.3.

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 2.4.

5.

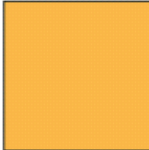
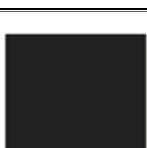

5.

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

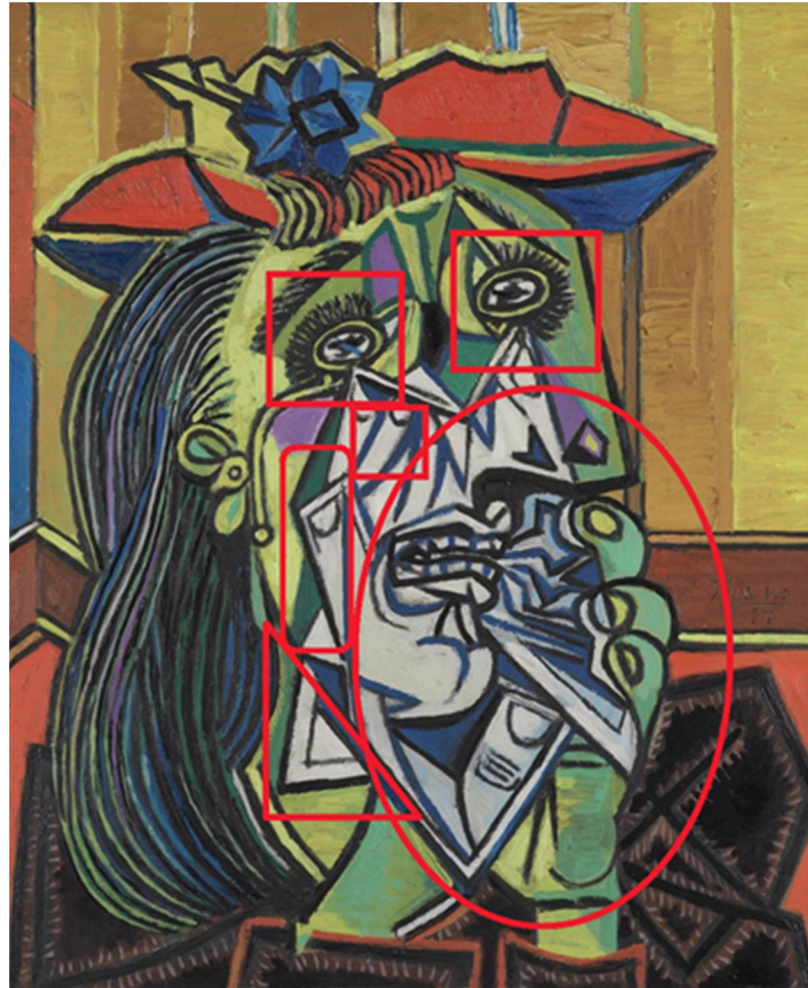
№ 2.5.

2.2. Кольорова гама ескізів другого блоку «Воєнний період»

	PANTONE 2448 C CMYK: 0 / 89 / 100 / 0 RGB: 230 / 88 / 68 HTML: #E65844		PANTONE 2190 C CMYK: 72 / 7 / 0 / 0 RGB: 30 / 186 / 243 HTML: #1EBAF3		PANTONE 3524 C CMYK: 73 / 58 / 44 / 84 RGB: 41 / 44 / 79 HTML: #292C4F
	PANTONE 143 C CMYK: 1 / 31 / 100 / 0 RGB: 249 / 174 / 49 HTML: #F9AE31		PANTONE 7459 C CMYK: 96 / 32 / 20 / 1 RGB: 3 / 136 / 167 HTML: #0388A7		PANTONE 7506 C CMYK: 0 / 7 / 16 / 0 RGB: 255 / 234 / 210 HTML: #FFEAD2
	PANTONE Yellow 012 C CMYK: 0 / 2 / 98 / 0 RGB: 255 / 215 / 0 HTML: #ffd700		PANTONE 2935 C CMYK: 100 / 52 / 0 / 0 RGB: 0 / 87 / 184 HTML: #0057B8		PANTONE Trans. White CMYK: 0 / 0 / 0 / 0 RGB: 255 / 255 / 255 HTML: #FFFFFF
	PANTONE 2298 C CMYK: 31 / 0 / 91 / 0 RGB: 190 / 213 / 97 HTML: #BED561		PANTONE 2131 C CMYK: 91 / 66 / 0 / 0 RGB: 6 / 97 / 186 HTML: #0661BA		PANTONE Cool Gray 6 C CMYK: 36 / 30 / 29 / 0 RGB: 171 / 167 / 166 HTML: #ABA7A6
	PANTONE 3539 C CMYK: 87 / 5 / 100 / 5 RGB: 47 / 151 / 56 HTML: #2F9738		PANTONE 7444C CMYK: 20 / 18 / 0 / 0 RGB: 205 / 207 / 255 HTML: #CDCFFF		PANTONE 419 C CMYK: 57 / 45 / 50 / 95 RGB: 36 / 36 / 36 HTML: #242424

2.3. Трансформовані елементи картин Пабло Пікассо

Пабло Пікассо «Жінка, що плаче» 1937 р. [8]. Картина знаходиться в Галереї Тейт, Лондон, Великобританія. Офіційний сайт: <https://www.tate.org.uk/>

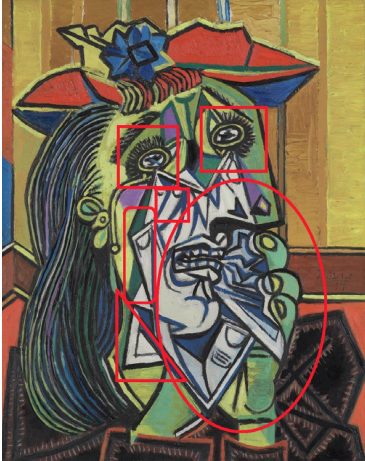
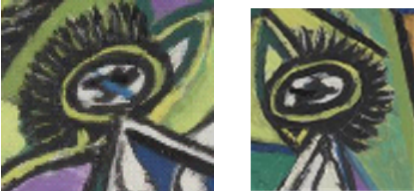

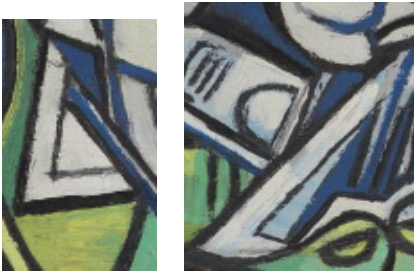
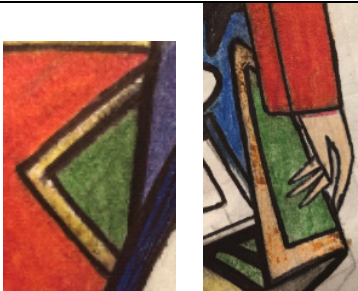
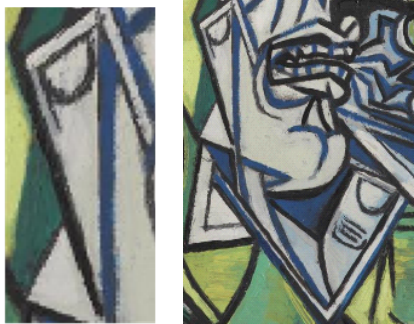
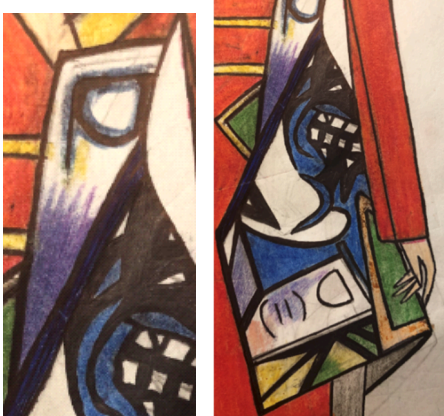

Пабло Пікассо «Герніка» 1937 р. [6]. Картина знаходиться в музеї королеви Софії в Мадриді, Іспанія.

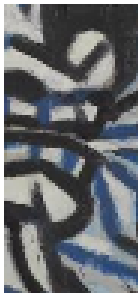
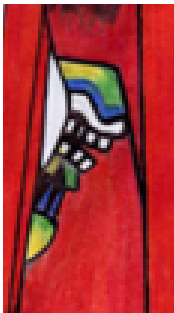
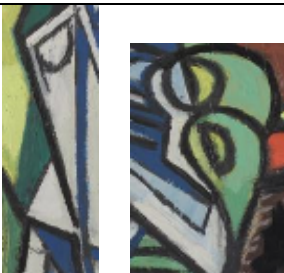
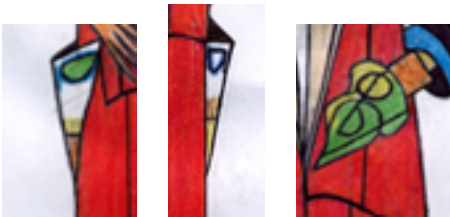
Офіційний сайт: <https://www.museoreinasofia.es/en>

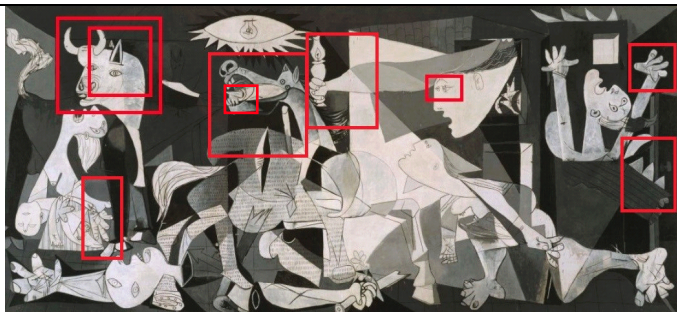
2.4. Процес трансформації елементів картин Пабло Пікассо у деталі одягу другого блоку «Воєнний період» авторської колекції жіночого одягу «Життя»

Картина	Елемент	Процес трансформації у деталі одягу
Пабло Пікассо картина «Жінка, що плаче» 1937 р. [8].		Ескіз № 2.1. Трансформація жіночих очей у гудзики
		Ескіз № 2.1. Трансформація у елементи пальто

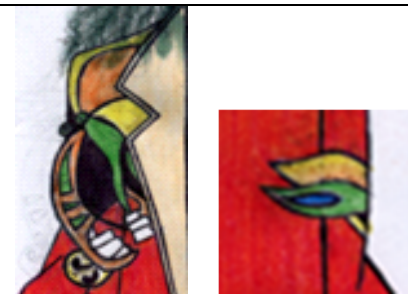
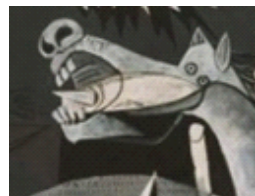
		Ескіз № 2.1. Трансформація елементів картини у аплікацію зроблену з різних клаптиків щільних пальтових тканин
	Трансформація	Ескіз № 2.1. Трансформація елементів картини у об'ємну аплікацію

		Ескіз № 2.1. Трансформація елементів картини у об'ємну аплікацію розташовану по спинці виробу
		Ескіз № 2.4. Трансформація елементів живопису у нові форми кишень

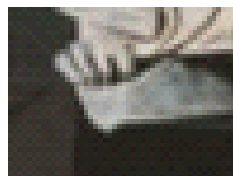

Пабло Пікассо картина «Герніка» 1937 р. [6].

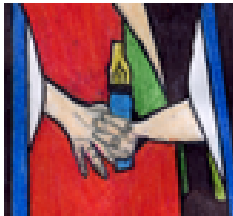
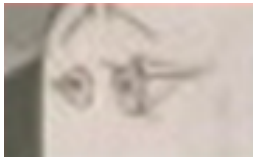
Ескіз № 2.2.

Трансформація фрагменту голови коня у нову об'ємну форму відлітної кокетки по пілочці. Аплікація передбачає виготовлення з різних клаптиків пальтових тканин. Аплікація по рукаву та спинці має вигляд – вух

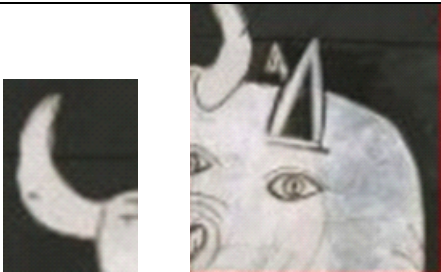
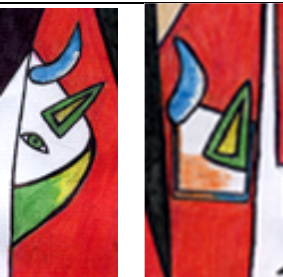
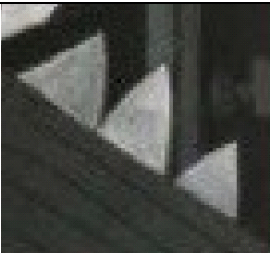

Ескіз № 2.2.

Трансформація зубів коня у нові форми гудзиків

		Ескіз № 2.3. Трансформація свічки та рук у шкіряний пояс
		Ескіз № 2.5. Трансформація чоловічого ока у авторський аксесуар – брошку, яка має вигляд Всевидячого ока

		Ескіз № 2.5. Трансформація фрагменту голови бика, трикутника, очей та рогу у нові форми з'ємного карману.
		Ескіз № 2.5. Трансформація трикутників у аплікації які розташовані на спинці
		Ескіз № 2.3. Державний прапор України є авторським задумом та центральним елементом модельного ряду другого блоку «Воєнний період» авторської колекції верхнього жіночого одягу «Життя»

РОЗДІЛ 3. ТРЕТІЙ БЛОК «ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД»

26) Третій блок колекції верхнього жіночого одягу «Життя» присвячено майбутньому періоду післявоєнних років після нашої Перемоги. Цей блок розроблено за мотивами трансформованих елементів картини Пабло Пікассо «Радість життя» 1946р. [4]. На полотні переважає синьо-жовта гама кольорів, яка була провідною у роботі художника. Зауважимо, що елементи живопису трансформовано у нові види комірв, кишень, об'ємних аплікацій, брошки та манжетів.

27) Під час розробки колекції жіночого пальто, підґрунтям ключового метафоричного сенсу стала біблійська ідея про символізм, який власне першим серед митців ХХст. використав Пабло Пікассо – символізм голубки. Так, у Біблії перекладу знаменитого українського письменника та видатного церковного діяча Івана Огієнка зазначається: «...І послав Ной від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода з-над землі. Та не знайшла та голубка місця спочинку для стопи своєї ноги, і вернулась до нього до ковчегу, бо стояла вода на поверхні всієї землі. І вистромив руку, і взяв він її, та й до себе в ковчег упустив її. І він зачекав іще других сім день, і знову з ковчегу голубку послав. І голубка вернулась до нього вечірнього часу, і ось у неї в дзьобку лист оливковий зірваний. І довідався Ной, що спала вода з-над землі. І він зачекав іще других сім день, і голубку послав. І вже більше до нього вона не вернулась...» (Розділ:8, вірш 8 – 12) [2]. Отже, у Біблії випущена голубка, яка принесла до Ноевих рук у дзьобку зірваний оливковий лист є символом того, що після всесвітнього потопу спала вода, і висохла поверхня на яку зійшла звірина та людина для створення нового життя на Землі. Про що зазначено у «Старому Завіті» як знак прощення людства його гріхів. Господом було промовлено: «...Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого. І вже більше не вбиватиму всього живого, як то Я вчинив був. Надалі, по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо й зима, і день та ніч не припиняться!...» (Розділ:8, вірш 21 – 22) [2]. Відтак, метафоричним сенсом в авторському задумі та другорядним елементом модельного ряду третього блоку «Післявоєнний період», було розроблено декоративну брошку (див. ескіз № 3.2) у вигляді кораблика, яка створена за мотивами картини Пікассо «Радість життя» 1946 р. [4], що спонукає споживача до аналогії з Ноевим Ковчегом.

28) На ескізах № 3.1, № 3.4 наочно показано трансформацію елементів: ніг коня з підковами та створіння яке грає на казковому інструменті картини Пабло Пікассо «Радість життя» [4] у нові форми (лівої та правої частин коміру). На ескізі № 3.4 обрису ноги коня у аплікацію, фрагмент якої переходить на чотирикутну кишеню.

29) На ескізах № 3.1, № 3.2 представлено кишені у боковому шві з аплікаціями на поверхні (див. ескіз № 3.1 у вигляді фрагменту кораблика, див. № 3.2 фрагмент кораблика у дзеркальному відображенні).

30) У третьому блоці «Післявоєнний період» на ескізі № 3.2, наочно показано трансформацію елементу картини Пабло Пікассо «Радість життя» [4] у аплікацію – казкового створіння, що грає на інструменті, виготовлену з речей вторинного вжитку, розташовану внизу виробу з правої сторони.

31) На ескізі № 3.3 показано трансформацію обрису хвоста казкового створіння, яке грає на інструменті у нові форми манжетів.

32) На ескізі № 3.3 наочно показано трансформацію повного фрагменту ніг коня з підковами та обрису казкового створіння у велику аплікацію. Аплікація має вигляд 3D форми (див. Табл. № 3).

33) На ескізі № 3.5 показано трансформацію повного фрагменту та хвоста казкового створіння у нову форму внизу виробу та аплікації (фрагмент аплікації розташований на спинці пальто).

34) Процес трансформації елементів картини Пабло Пікассо «Радість життя» [4] у деталі одягу третього блоку «Післявоєнний період» наочно представлено у Таблиці № 3.

35) Кольорова гама ескізів третього блоку передбачає використання авторської гами кольорів. Двох основних кольорів державного прапору України: синього (Pantone 2935 C) та жовтого (Pantone Yellow 012 C) і альтернативного темного синього (Pantone 2151 C). Для кишень, деталей коміру та аплікацій використано червоний колір (Pantone 2448 C), жовтий (кольору лимона) (Pantone 388 C), салатний (Pantone 2298 C), блакитний (Pantone 656 C), світло синій (Pantone 2190 C), білий (Pantone Trans. White).

36) На ескізах № 3.1, № 3.2, № 3.3, № 3.4, № 3.5 в образі є наявними аксесуари у вигляді шляпи та берет-кепки темно синього кольору, і рукавичок (світлого синього, темного синього, жовтого (кольору лимона), червоного кольорів).

37) Для реалізації ескізів у виробі передбачається наявність вживаних речей зроблених з цупких тканин, що можуть бути придатними для повторного використання у якості декоративного матеріалу з подальшою переробкою.

3.1. Розробка ескізів третього блоку «Післявоєнний період» авторської колекції верхнього жіночого одягу «Життя»

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 3.1.

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 3.2.

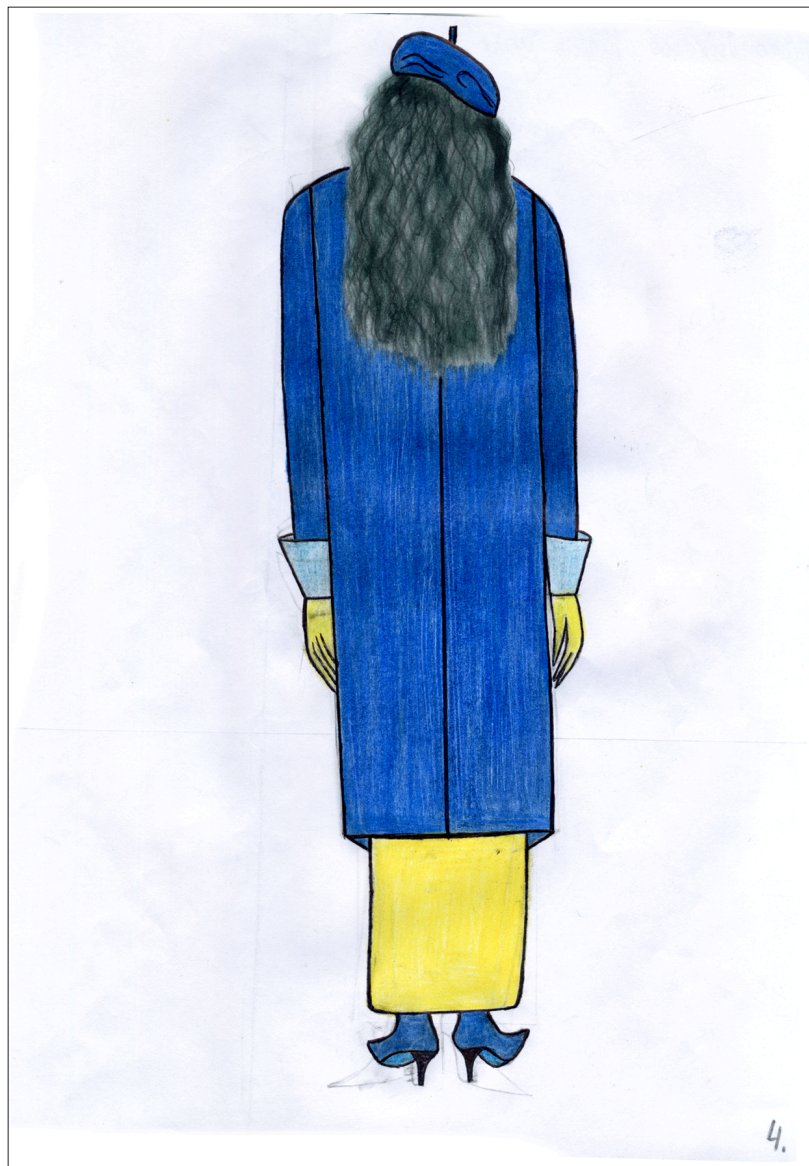

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 3.3.

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

№ 3.4.

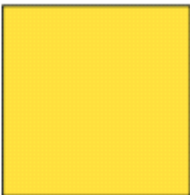

Автор Висоцька Вікторія Вікторівна

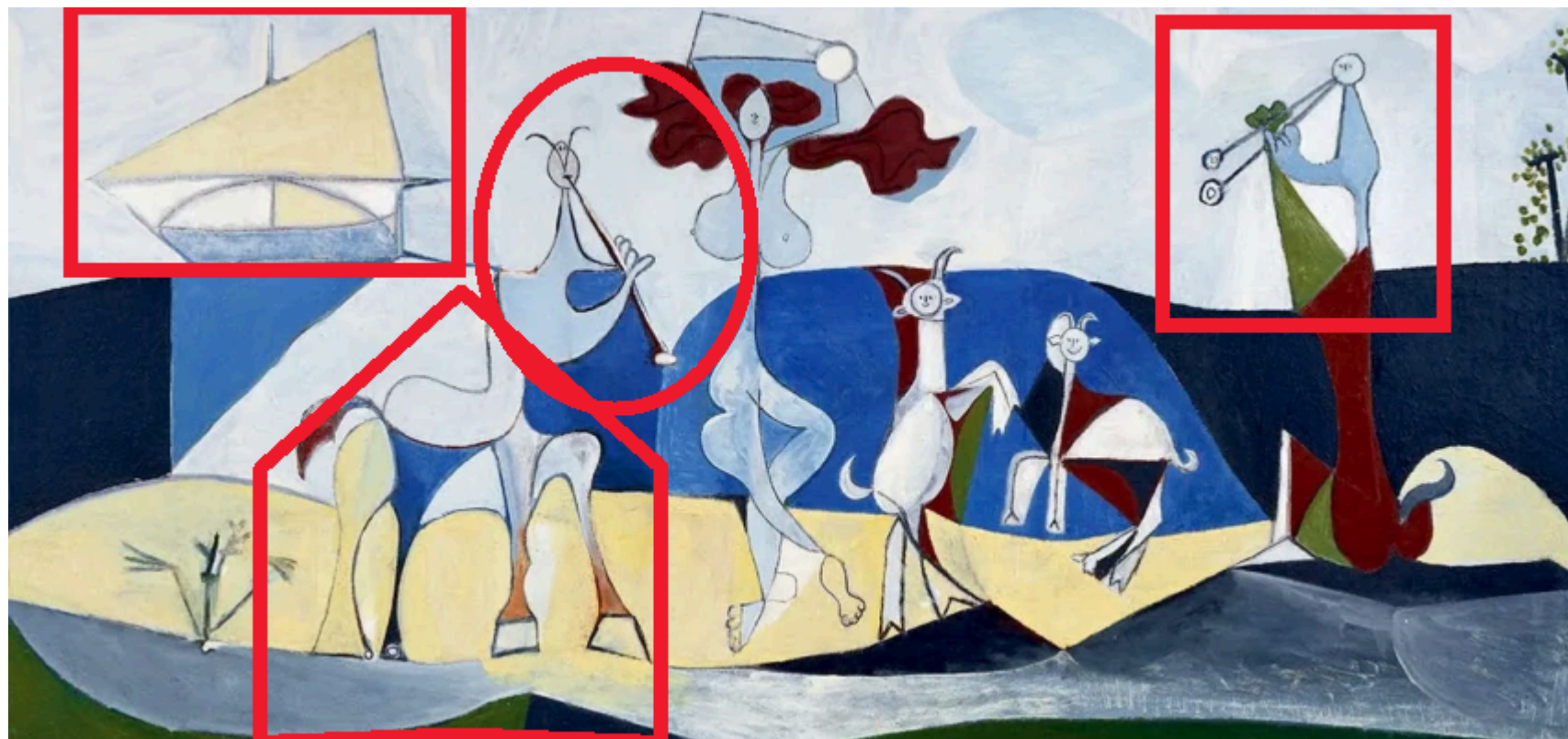
№ 3.5.

3.2. Кольорова гама ескізів третього блоку «Післявоєнний період»

PANTONE 2448 C CMYK: 0 / 89 / 100 / 0 RGB: 230 / 88 / 68 HTML: #E65844	PANTONE 656 C CMYK: 11 / 0 / / 0 / 0 RGB: 226 / 243 / 253 HTML: #E2F3FD	PANTONE Trans. White CMYK: 0 / 0 / 0 / 0 RGB: 255 / 255 / 255 HTML: #FFFFFF
PANTONE Yellow 012 C CMYK: 0 / 2 / 98 / 0 RGB: 255 / 215 / 0 HTML: #ffd700	PANTONE 2190 C CMYK: 71 / 7 / 0 / 0 RGB: 53 / 184 / 238 HTML: #35B8EE	
PANTONE 388 C CMYK: 12 / 0 / 100 / 0 RGB: 240 / 235 / 22 HTML: #F0EB16	PANTONE 2151 C CMYK: 100 / 58 / 0 / 0 RGB: 32 / 113 / 168 HTML: #2071A8	
PANTONE 2298 C CMYK: 31 / 0 / 91 / 0 RGB: 190 / 213 / 97 HTML: #BED561	PANTONE 2935 C CMYK: 100 / 52 / 0 / 0 RGB: 0 / 87 / 184 HTML: #0057B8	

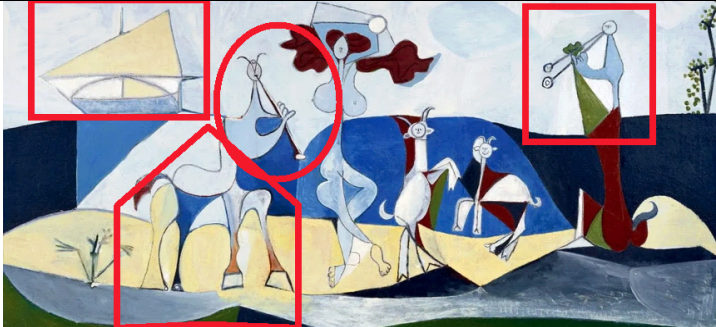
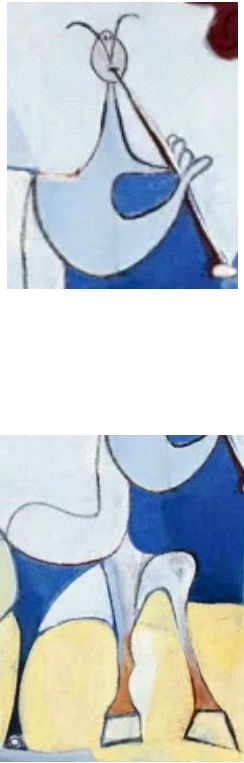
3.3. Трансформовані елементи картин Пабло Пікассо

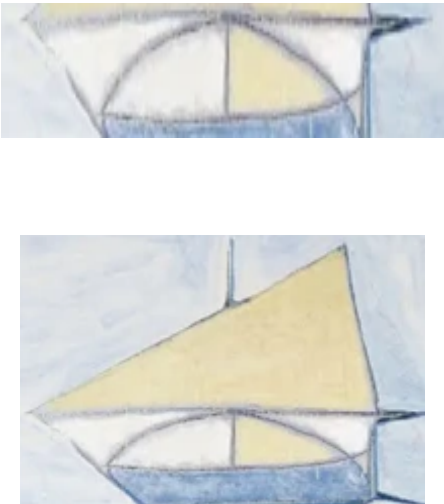
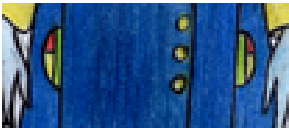
Пабло Пікассо «Радість життя» 1946 р. [4]. Картина знаходиться в Музеї Пабло Пікассо, Антіб, Франція. Посилання на сайт: https://arthive.com/uk/places/2641~Muzej_Pikasso

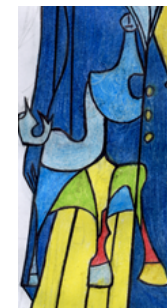
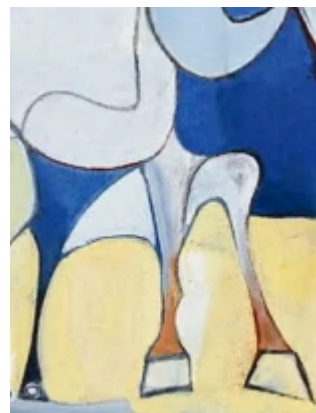
3.4. Процес трансформації елементів картин Пабло Пікассо у деталі одягу третього блоку «Післявоєнний період» авторської колекції жіночого одягу «Життя»

Таблиця 3

Картина	Елемент	Процес трансформації у деталі одягу
Пабло Пікассо картина «Радість життя» 1946 р. [4]		Ескіз № 3.1. Ескіз № 3.1. Трансформація елементів живопису у нову форму (лівої та правої частин коміру)

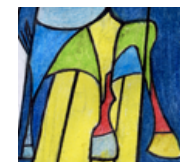

		Ескіз № 3.1. Ескіз № 3.2. Трансформація елементів кораблика у аплікації на кишнях
		Ескіз № 3.2. Трансформація образу казкового створіння у аплікацію розташовану по довжині виробу

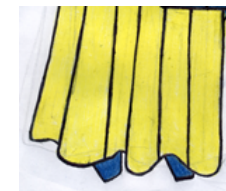
Ескіз № 3.3.

Трансформація образу казкового створіння – коня у аплікацію виготовлену з клаптиків пальтових тканин, і розташовану по довжині виробу.

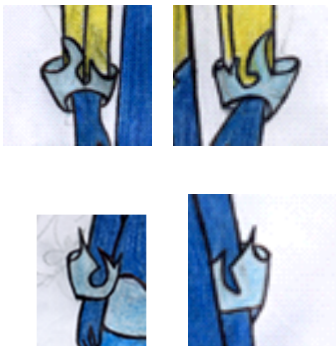
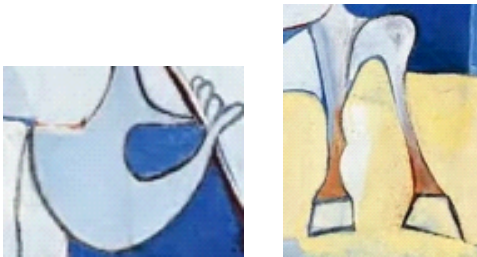
Ескіз № 3.3.

1) Аплікація має вигляд 3D форми, щоб справити враження нібито фрагменти ніг коня є вирізаними (за бажанням замовника, можна зробити звичайне суцільне пальто, але з вирізаними фрагментами ніг коня, а юбку замінити;

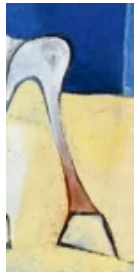
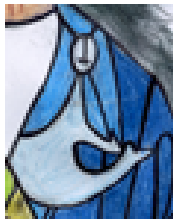
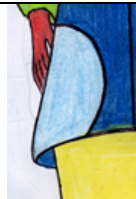

Ескіз № 3.3.

2) жовта пальтова тканини може бути юбкою, а може бути довжиною пальто).

		Ескіз № 3.3. Трансформація елементу хвоста казкової істоти у нові форми манжетів
		Ескіз № 3.4. Трансформація елементів у нову форму коміру по лівій та правій частині

		Ескіз № 3.4. Трансформація фрагменту ноги коня та його копита у аплікацію яка поділена на дві частини. Перша частина розташована по довжині пальто, друга на кишені.
		Ескіз № 3.5. Трансформація фрагменту казкового створіння у нову форму знизу виробу по пілочці та аплікацію по спинці
		Ескіз № 3.2. Кораблик є авторським задумом та другорядним елементом модельного ряду третього блоку «Післявоєнний період» авторської колекції верхнього жіночого одягу «Життя»

Список використаних джерел

1. Барбюс А. Вогонь. Оповідання / Анрі Барбюс. пер. з франц. М. Терещенко, Е. Ржевуцька, І. Дзюб; упоряд., авт. передм. Д. Наливайко — К.: Дніпро, 1969. — 339 с., С. 10. Режим доступу до ресурсу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Barbuis_Anri/Vohon_Opovidannia.pdf (дата звернення 10.01.24).
2. Біблія. Ukrainian Bible - Огієнко, 1962. Старий Завіт: Буття (Розділ:8, вірш 8 – 12; 21-22). URL: <https://www.wordproject.org/bibles/uk/01/8.htm#0> (дата звернення 14.01.24).
3. Висоцька В., Кротова Т. Апсайклінг в дизайні: рефлексія на події військового часу в Україні. Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2023 року. – У 2-х т. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 172-175. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/24623/1/APSD_2023_V1_P172-175.pdf (дата звернення 17.01.24).
4. Пікассо Пабло. Радість життя. Пастораль. «Музей Пікассо». Антіб, Place Mariejol. URL: https://arthive.com/uk/pablocicasso/works/380767~Radost'_zhizni_Pastoral' (дата звернення 07.01.23).
5. Picasso Pablo (Spanish, 1881–1973). La Vie 1903. «The Cleveland Museum of Art». URL: <https://www.clevelandart.org/art/1945.24> (дата звернення 02.01.24).
6. Picasso Pablo. (Pablo Ruiz Picasso). Guernica. «Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía». URL: <https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guernica> (дата звернення 22.12.23).
7. Picasso Pablo. The Frugal Meal 1904. «Museo Nacional Thyssen-Bornemisza» Madrid. URL: <https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/picasso-pablo/frugal-meal> (дата звернення 02.01.24).
8. Picasso Pablo. Weeping Woman 1937. «Tate Modern Gallery». URL: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/picasso-weeping-woman-t05010> (дата звернення 05.01.24).