

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну

Кафедра мистецтва та дизайну костюма

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

**«Розробка авторської колекції жіночого одягу на основі дослідження
візуальних та стилістичних проявів мистецького жанру «бурлеск» »**

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

Виконала: студентка групи БДо1-21

Серкіз В.В.

Науковий керівник: д. філос. Чуботіна
І.М.

Рецензент: к.т.н. доц. Кокорина Г.В.

Київ 2025

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну

Кафедра мистецтва та дизайну костюма

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри МДК

д.мист. проф. Наталія ЧУПРІНА

“ ____ ” _____ 2025 року

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ (ПРОЄКТ) СТУДЕНТУ

Серкіз Вікторії Вадимівни

- Тема кваліфікаційної роботи (проєкту):** Розробка авторської колекції жіночого одягу на основі дослідження візуальних та стилістичних проявів мистецького жанру «бурлеск».
Науковий керівник роботи: Чуботіна Ірина Михайлівна
затверджені наказом КНУТД від «5» березня 2025 року № 50 уч
- Вихідні дані до кваліфікаційної роботи (проєкту):** наукові публікації, статті, навчальна література та джерела за темою дослідження, розробка колекції жіночого одягу на основі дослідження всього спектру(візуальних, стилістичних проявів) мистецького жанру бурлеск.
- Зміст кваліфікаційної роботи (проєкту):** (перелік питань, які потрібно розробити) Вступ, Розділ 1. Аналітичний, Розділ 2. Проєктно-композиційний, Розділ 3. Конструкторський, Загальні висновки, Список використаних джерел, Додатки.
- Дата видачі завдання:** вересень 2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапу кваліфікаційної роботи (проєкту)	Орієнтовний термін виконання	Примітка про виконання
1	Вступ	лютий 2025	
2	Розділ 1. Аналітичний	березень 2025	
3	Розділ 2. Проєктно-композиційний	квітень 2025	
4	Розділ 3. Конструкторський	травень 2025	
5	Висновки	травень 2025	
6	Оформлення (чистовий варіант)	червень 2025	
7	Подача кваліфікаційної роботи (проєкту) науковому керівнику для відгуку (за 14 днів до захисту)	червень 2025	
8	Подача кваліфікаційної роботи (проєкту) для рецензування (за 12 днів до захисту)	червень 2025	
9	Перевірка кваліфікаційної роботи (проєкту) на наявність ознак плагіату (за 10 днів до захисту)	червень 2025	Коефіцієнт подібності ____ % Коефіцієнт цитування ____ %
10	Подання кваліфікаційної роботи (проєкту) завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)	червень 2025	

З завданням ознайомлений:

Студент(-ка)

(підпис)

Вікторія СЕРКІЗ

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Науковий керівник

(підпис)

Ірина ЧУБОТІНА

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

АНОТАЦІЯ

Серкіз В. В. Розробка авторської колекції жіночого одягу на основі дослідження візуальних та стилістичних проявів мистецького жанру «бурлеск». – Рукопис.

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 022 Дизайн- Київський національний університет технологій та дизайну, Київ , 2025 рік. В кваліфікаційній роботі розроблено колекцію моделей сучасного жіночого одягу для середньої вікової групи на основі дослідження візуальних та стилістичних проявів мистецького жанру бурлеск. Моделі розроблені на фігуру розміру - зріст 164-170, розмір 42-46, I повнотна група. Було досліджено обране мистецтво бурлеск. У роботі проаналізовано історичні витоки бурлеску, його змінювання від театрального жанру, до сучасної колекції. Було зроблено візуальне бачення колекції- мудбордів. Виконані базові креслення моделей та їх моделювання в готові вироби.

Ключові слова: *колекція, мистецтво бурлеску, дизайн одягу, мистецтво, авторська колекція*

ANNOTATION

Serkiz V. V. Development of an author's collection of women's clothing based on the study of visual and stylistic manifestations of the artistic genre of «burlesque». – The manuscript.

Qualification work for obtaining a bachelor's degree in the specialty 022 Design - Kyiv National University of Technologies and Design , Kyiv , 2025. In the qualification work, a collection of models of modern women's clothing for the middle age group was developed based on the study of visual and stylistic manifestations of the artistic genre of burlesque. The models were developed for a figure size - height 164-170, size 42-46, II complete group. The selected art of burlesque was studied. The work analyzed the historical origins of burlesque, its changes from a theatrical genre to a modern collection. A visual vision of the collection - moodboards was made. Basic drawings of models and their modeling into finished products were made.

Keywords: *collection, burlesque art, fashion design, art, author's collection*

ЗМІСТ

ВСТУП.....	7
РОЗДІЛ 1. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДПРОЄКТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	
1.1 Соціально-політичні передумови виникнення бурлеску.....	10
1.1.1. Зародження бурлеску у Стародавній Греції.....	10
1.1.2. Вікторіанський бурлеск.....	12
1.1.3. XIX століття: «британські блондинки» і ранній американський бурлеск.....	13
1.1.4 Золотий вік бурлеску – 1920-1950-ті роки.....	16
1.2 Творчість світових дизайнерів які використовують бурлеск у своїх колекціях.....	18
1.3 Аналіз головних світових трендів.....	19
1.3.1 Соціокультурний аспект.....	20
1.3.2 Ностальгічна хвиля.....	21
1.3.3 Вічна класика з родзинкою.....	23
1.4 Аналіз сучасних модних тенденцій.....	24
Висновки до розділу 1	
РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ	
2.1 Визначення образу споживача.....	32
2.2 Творчий пошук.....	37
2.3 Стилiстичні риси мистецького жанру бурлеск.....	38
2.4 Трансформація джерела натхнення в колекцію одягу.....	40
2.5 Колористика модної колекції.....	42
2.6 Аналіз трендових кольорів 2025-2026 року.....	43
2.7 Матеріали та декоративне оздоблення.....	44
2.8 Розробка ескізного ряду моделей колекції одягу	45
2.9 Асортиментний склад в колекції.....	53
2.9.1 Вибір матеріалів для колекції.....	55
Висновки до розділу 2	

РОЗДІЛ 3. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

3.1 Розробка моделей в матеріалі.....	62
3.2 Опис художньо-технічного оформлення моделей в колекції.....	63
3.3 Обґрунтування і розробка первинної конструкції виробу	67
3.4 Моделювання конструкцій деталей одягу.....	69
3.5 Розробка конструкторської документації моделей колекції	74
3.6 Виготовлення моделей виробів у матеріалі.....	77
Висновки до розділу 3	
ВИСНОВКИ.....	81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	82
ДОДАТКИ.....	88

ВСТУП

Актуальність дослідження зумовлена зростаючим значенням моди як соціокультурного, комунікативного та мистецького явища в умовах глобальних трансформацій. У сучасному світі мода відіграє роль не лише естетичного компонента, але й потужного засобу самовираження, інструмента символічного спротиву, ідентифікації та культурного кодування. Здатність модної індустрії оперативно реагувати на соціальні, мистецькі, інноваційні та політичні виклики робить її значущим об'єктом наукового аналізу. Одним із яскравих прикладів культурного феномена, що набуває нового прочитання у модному контексті, є жанр бурлеску. Витоки бурлеску сягають XIX століття, коли він сформувався як театралізований жанр з елементами сатири, гротеску, еротики та іронічної інтерпретації гендерних ролей. У сучасних умовах бурлеск розглядається як своєрідний засіб культурного висловлювання, що поєднує моду, сценографію, візуальне мистецтво та перформативні практики. Переосмислення бурлескного жанру в контексті модного дизайну є актуальним напрямом дослідження, зокрема у зв'язку з новими викликами — питаннями сталого розвитку, цифрової трансформації, боротьби за гендерну рівність та соціальну справедливість. В українському контексті, особливо в умовах воєнного стану, мода постає як засіб культурного спротиву, носій національної ідентичності та платформа для осмислення жіночої суб'єктності й сили. Естетика бурлеску, яка традиційно поєднує провокацію, гламур та трансформацію образу, відкриває широкі можливості для інтерпретації в межах сучасної дизайнерської практики.

Метою дослідження: є виявлення історичних, соціокультурних та естетичних передумов формування бурлескного жанру, а також аналіз його впливу на сучасну моду з подальшою розробкою авторської колекції жіночого одягу, створеної на основі адаптації сценічної естетики бурлеску до актуальних фешн-тенденцій.

Завдання дослідження:

1. Визначити соціокультурні передумови формування бурлеску як жанру;
2. Охарактеризувати історичні умови виникнення бурлеску;
3. Проаналізувати роль бурлеску як травестійного жанру в сучасному культурному просторі;
4. Дослідити специфіку сценічного костюма в бурлескному шоу;
5. Здійснити аналіз актуальних модних тенденцій у світовій індустрії;
6. Розробити сучасну колекцію жіночого одягу на основі образних характеристик бурлескного жанру.

Об'єктом дослідження: є мода як форма художньої та соціокультурної комунікації.

Предметом дослідження: виступають естетичні, стилістичні та образні особливості жанру бурлеску, адаптовані до сучасного дизайнерського контексту.

Методи дослідження: роботі застосовано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів, зокрема: історико-культурний метод для вивчення витоків бурлеску; порівняльно-аналітичний метод для аналізу впливу бурлескної естетики на сучасні дизайнерські практики; метод візуального аналізу для дослідження образної структури сценічного костюма; мистецтвознавчий метод для інтерпретації елементів стилістики та форми; моделювання при створенні авторської колекції; емпіричні методи зокрема, спостереження й анкетування, для дослідження сприйняття бурлеску цільовою аудиторією.

Наукова новизна дослідження: полягає в такому: уперше в українській науково-дизайнерській практиці бурлеск розглянуто як джерело формування сучасного модного образу в умовах соціальної турбулентності; визначено інноваційні засоби адаптації сценічного костюма до форм повсякденного й концептуального одягу; розроблено авторську колекцію, що поєднує елементи

бурлеску з актуальними тенденціями сталого розвитку, фемінізму та культурної рефлексії.

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів у професійній діяльності дизайнерів одягу, викладачів фахових дисциплін (історія моди, сценографія, стилістика костюма), а також у мистецьких проєктах та показах, спрямованих на візуальну інтерпретацію соціокультурних процесів. Авторська колекція може бути презентована в рамках конкурсів, виставок, культурних подій та профільних фешн-фестивалів.

Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом представлення основних положень роботи на студентських науково-практичних конференціях, участі в виставкових заходах, а також через створення та демонстрацію авторської колекції, що отримала схвальні відгуки фахівців.

Структура та обсяг роботи: Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 117 сторінок, містить 38 ілюстрацій. Список використаних джерел налічує 47 найменувань.

РОЗДІЛ 1

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДПРОЄКТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1. Соціально-політичні передумови виникнення бурлеску

Бурлеск як театральний і культурний феномен займає особливе місце в світовій та українській культурі. Його вплив простежується в таких галузях як - сценічне мистецтво, літературний жанри, мистецтво, модна індустрія, музичне та сценічне мистецтво. Бурлеск, на початку свого зародження з'явився як сатиричний жанр у європейському театрі та швидко перетворився на багатогранне культурне явище, яке відображає глибинні соціальні, політичні та мистецькі трансформації. Як жанр, він пропонує мистецтву унікальну можливість перегляду традиційних підходів через призму іронії, пародії та гротеску. Костюм бурлеску з кінця XIX століття набуває стрімкої популярності в Нью-Йорку завдяки Лідії Томпсон [Дотаток А, Рис.А1] – амбітній фаворитки мюзик-холу, яка була у бурлеск-гурті The British Blondes [Дотаток А, Рис.А2]. Бурлескно-травестійний жанр на початку XIX-кінця XX століть займає головну позицію відвідуваності у театральному житті. Комедійні та драматичні елементи, дозволяють митцям висміювати суспільні норми, та створювати простір для естетичних експериментів як у виставах, так і у костюмах.

1.1.1. Зародження бурлеску у Стародавній Греції

Бурлеск ніколи не був таким джерелом натхнення, яке було легко визначити. Він бере свій початок ще з Стародавній Греції, де він був частиною сатиричних театральних вистав [1]. Основоположником цього жанру був афінський драматург 5 століття до н.е. Аристофан. Аристофан був драматургом, поетом і реформатором, котрий написав "Лісістрату" [Дотаток А, Рис. А3], яка була виконана в класичних Афінах в 411 році до нашої ери. Драматург розповідає про надзвичайну місію жінки, яка може припинити Пелопоннеську війну між

грецькими міськими державами , відмовляючи всім чоловікам Землі. Лісістра переконує ворогуючих міст утримувати сексуальні привілеї від своїх чоловіків та коханців як засіб змусити чоловіків вести переговори про мир , яка розпалює битву між постатями [1]. Також прикладом бурлеску є твір давньогрецької літератури - «Батрахоміомахія» [Дотаток А, Рис. А4] [2]. Аналізуючи історію зародження бурлеска , можна сказати що цей жанр поєднує в собі аспекти багатьох театральних традицій і стилів, включаючи музику, танці та пародії.

В XVII столітті бурлеск набув ще більшого поширення серед французьких та італійських митців. У науковій літературі XVII–XVIII століть бурлеск завдяки французьким та італійським митцям розділився на два основні типи -високий бурлеск і низький бурлеск. Класичним прикладом високого бурлеску став твір Олександра Поупа «Згвалтування локона». Автор розповідає що незначний інцидент піднесений до рівня епічної поеми, може імітувати стиль класичних героїчних творів. Також типовим твором для високого бурлеску є «Дон Кіхот» [Дотаток А, Рис.А5] Мігеля де Сервантеса, який пародіює традицію лицарського роману [4]. Виходячи з наведеного прикладу, основною характеристикою високого бурлеску є те , що автори використовують піднесений, героїчний або серйозний стиль для опису буденної, або комічної теми. Це дозволяє зберегти елементи епічного та класичного стилю, з метою показати пародію чи іронію [3].

Низький бурлеск застосовує перебільшено глузливий і простий стиль для опису серйозних та піднесених тем. Такий підхід особливо характерний для творів , у яких серйозна або героїчна тема подається через призму народної мови , гумору та сатири. Поема Семюеля Батлера «Hudibras» [Дотаток А, Рис. А6] , досконало підходить до низького бурлеску. Поема висміює пуританський світогляд , використовує просту мову для зображення невдач і абсурдних ситуацій лицаря-пуританина. Поєднання комічних елементів із моральним підтекстом створює сатиру у контексті , яка критикує політичні та соціальні порядки свого часу. Наприклад, у творах Льюїса Керролла, таких як «Пригоди Аліси в Країні Чудес», складні філософські питання трактуються через грайливий абсурд , створюючи специфічний ефект критики і водночас розваги.

Хоча фарс іноді межує з бурлеском, він більше орієнтується на перебільшену фізичну комедію та перебільшені ситуації. Типовими прикладами цього є п'єси Жоржа Фейдо, де гумор досягається через епатажні ситуації та гротескні персонажі [5].

Обидва типи бурлеску того часу служили інструментом для соціальної критики і висміювання існуючих літературних і соціальних традицій.

1.1.2. Вікторіанський бурлеск

В період 1830-1890-х років стає популярним в Англії жанр вікторіанського бурлеску – театральна форма розваг для більш заможних людей того часу. Шоу транслювало в виставах об'єднувальну, ризиковану, комічну форму. Вистави пародіювали відому музику, балет та опери засновані на творі Шекспіра. Також в шоу неодноразово висміювали звичаї вищих прошарків суспільства. Аналізуючи соціально-політичні аспекти XIX століття часто в шоу чоловічі ролі виконували актриси, а жіночі ролі - актори в жіночому вбранні. На початку становлення жанру у театрах ставили короткі номери, а згодом вони переросли у цілі вечірні програми. У XIX столітті англійська театральна сцена значно змінилася завдяки Вестріс, Люсії Елізабет. Перша жінка котра стала першою жінкою-режисером у країні. Також вона виступала в ролі акторки та театральної співачки під сценічним ім'ям Мадам Вестріс[8-9]. Вестріс стала відома завдяки своєму новаторському підходу до театального мистецтва, який полягав у створенні пародій на відомі культурні твори. Вона часто брала класичні опери чи п'єси Шекспіра й переосмислювала їх у гумористичному ключі. Її постановки відзначалися сміливістю та креативністю.[Додаток А] Елізабет не боялася виходити за межі традиційних канонів, надаючи класичним творам легкості та іронічності. Завдяки такому підходу, традиційні постановки набували зовсім іншого звучання — вони ставали жартівливими, насиченими комічними елементами та влучними сатиричними моментами, що привертало увагу широкої аудиторії. Її роботи зробили театр більш доступним і розважальним, вивівши

його на новий рівень і створивши яскравий жанр театральної пародії, який не втрачав популярності впродовж багатьох років. Режисери того часу часто слідували її прикладу, використовуючи знайому публіці музику або популярні мелодії, до яких переписували тексти для створення комічного ефекту [7]. Згодом Мадам Вестріс і її сучасники започаткували новий напрямок у театральному мистецтві.

1.1.3. XIX століття: «британські блондинки» і ранній американський бурлеск

З кінця 1860-х до 1950-х років бурлеск був однією з найбільш провокаційних форм розваг в американському знаменитому театрі. На той час масові розваги лише зароджувався, а кіно та телебачення ще не існувало, суспільство почало цікавитися темою сценічних виступів. Жанр став ареною для культурних досліджень. З'явилися багато театрів чому слідувало виконавицям бурлеску стати агентами культурної трансформації. Танцівниці розкривали театральний феномен, який сприяв формуванню нового погляду на жіночу сексуальність, гендерні ролі та культурні норми. Таким чином ранній бурлеск використовував жіноче тіло як елемент не тільки для розваги, але і для соціального патріархальних структур. Цей новий формат розваг став основною характерною рисою бурлеска, ще у 1860-х роках. Жінки в коротких спідницях підкреслювали свої ноги та стегна, що стало ключовим елементом естетики бурлеску. Ще одним важливим елементом розвитку бурлеску стала поява "лег-шоу", де жіночі ноги стали центральним елементом вистави. Такі шоу стали своєрідною революцією в американській театральній культурі, оскільки вперше жіноче тіло відверто демонструвалося на сцені з метою залучення аудиторії. Жінки в коротких спідницях підкреслювали свої ноги та стегна, що стало ключовим елементом естетики бурлеску. Ці вистави не лише мали розважальну функцію, але й культурно вплинули на сприйняття жінок. "Лег-шоу" символізувало жіночу сексуальність і свободу, а також стало важливим кроком

у зміні ролі жінки як на сцені, так і в суспільстві загалом. Акцент на жіночих ногах був не просто елементом розваги - він допоміг переосмислити жіночу присутність у мистецтві та культурі [Додаток А] [10].

Згодом акцент зміщувався на візуальну складову: костюми , хореографія , пластика стали першочерговими елементами для постановки. Бурлеск вже не дорівнював рівню театральних вистав. На сцені панувала аура спокуси та кокетства. Панчохи , панталони , корсети – ось із чого складався типовий гардероб артистки бурлеску. Згодом оголені тіла прикривали лише пір'я та спеціальна атрибутика , яка використовувалася під час шоу [11].

Ключовим моментом на початку розвитку бурлеску в Америці стала постановка "The Black Crook" у 1866 році в Нью-Йорку. Це була музична мелодрама, яка поєднувала в собі музику, танці та вистави з великим акцентом на жіночі тіла. Ця постановка стала відома через використання великого балетного ансамблю з оголеними частинами тіла та вражаючими сценічними ефектами, що спричинило як захоплення, так і моральний осуд. Хоча деякі критики хвалили постановку за її артистизм, інші засуджували її за "аморальність", оскільки у виставі жінки з'являлися в костюмах, які нагадували оголене тіло.

Постановка "The Black Crook" [Додаток А] викликала величезний інтерес у публіки, особливо серед чоловічого населення, оскільки відкрито демонструвала жіночу сексуальність на сцені, що було новим і провокаційним для тогочасного суспільства. Завдяки цьому шоу "оголене тіло" стало асоціюватися з бурлескним жанром.

Великим проривом в історії раннього бурлеску стала поява англійської актриси і продюсерки Лідії Томпсон та її трупи "Британські блондинки" у 1868 році щоб розпочати масштабне турне по Штатах. На рисунку А.1 представлено зображення британських блондинок.

Їхні виступи включали пародію на класичні сюжети, але з відвертим акцентом на сексуалізовані жіночні образи. Томпсон і її трупа перевертали гендерні норми, таким чином повертаючи соціальні норми вікторіанського

бурлеску, коли жінки грали чоловічі ролі, одягаючись у чоловічий одяг. Лідія Томпсон у своїх постановках акцентувала увагу на своїх формах, що підривало тодішні уявлення про "правильну" жіночність. Завдяки шоу Лідії Томпсон, спричинили гостру реакцію серед суспільства та підняли туму суспільних норм людства. Моралісти і релігійні групи закликали до заборони подібних виступів через їх "аморальний" вплив на публіку. Зокрема, критики бурлеску вважали, що вистави підривали традиційні уявлення про жінок і їх роль у суспільстві, перетворюючи жінок на об'єкти чоловічого бажання. "Британські блондинки" показували жінок як сексуально активних і незалежних. Томпсон ставала центральною фігурою бурлеску, адже її виступи висміювали патріархальні норми, кидаючи виклик сталому уявленню про жіночу покірність та скромність. Крім того, вони висміювали поняття "вірної жінки" через пародію, підкреслюючи свій контроль над власним тілом і сценічним образом.

Перший успіх танцювальної групи «Британські блондинки» стала легендарна вистава «Іксіон». Постановка була у міфілогічній пародії та танцівниці грали ролі патріархів та сексуальних агресорів. Зокрема через ряд успішних виступів принесли для групи 370000 доларів. На рисунку зображена обкладинка постановки «Іксіон» [46] [Додаток Б].

Підсумовуючи хронологію історії від часів Лідії Томпсон з кінця IX століття до наших днів бурлеск завжди ніс однакове призначення. Комедійний соціальний коментар в усі епохи становлення бурлеска навмисно порушує усталені норми і традиції, додаючи в них елемент іронії сексуалізований показ жіночої форми.

1.1.4. Золотий вік бурлеску – 1920-1950-ті роки

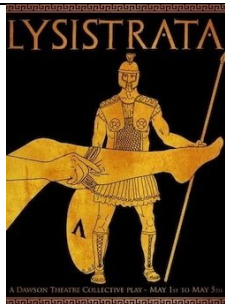
Стрімкі зміни у соціально політичних аспектах повпливали на естетичну, привабливу складову бурлеску. Зірками тієї епохи стали Саллі Ренд-американська танцюристка, артистка бурлеску.[Додаток В2] Акторка вражала своїм витонченим танцем з віялами до 213 см у діаметрі [20]. Бурлеск став відносно безпечним місцем для одружених чоловіків та молоді, де вони могли розважитися і знайти розраду за невеликі гроші. Ці клуби пропонували відвідувачам можливість втекти від суворої реальності.

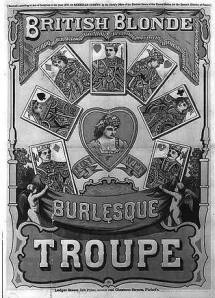
На початку 1930-х років у танцівниць з'явився певний дрес-код, і виконавцям можна було роздягатися до мінімального комплекту сценічного одягу тобто не показувати нижню білизну. Акторки повинні були носити більш об'ємну нижню білизну або носити панчохи на всьому тілі.

Період епохи золотого віку бурлеску припадає на 1920-1950 роки. Напівоголені жінки на сцені на той час не були новим явищем. Швидкий розвиток промисловості та зростання великих міст створили нові можливості для розваг та культурного дозвілля, що сприяло новій інтерпретації театрального мистецтва. Середній клас, того періоду ставав більш впливовим завдяки економічному зростанню та розширенню прав на освіту. Завдяки цьому люди почали шукати більш прості, швидкі нові форми розваг який би відповідав їхнім культурним потребам. У XVIII-XIX століттях зростає популярність на розважальні заходи серед вищих верств суспільства, що, у свою чергу, це народжується активація мистецьких напрямків. Один із таких напрямків є жанр живих картин *tableau vivant*. Художники *tableau* створюють постанови, в яких напівоголені живі статуї(люди) виступали як предмети мистецтва, створюючи сцену, яка нагадувала обрану митцем картину. Одним із митців цього напрямку є Лоуренс Альма-Тадема. Альма-Тадема та його картина «Троянда Геліогабала» спричинила феєрію у тогочасного суспільства. Картина є прикладом бурлескного духу, символізуючи розкіш, надмірність, розкішні костюми та провокаційні форми [19]. Повертаючись до головних представників бурлеску

треба виділити Гіпсі Роуз Лі, яка стала справжньою зіркою. Роуз, завдяки своєму унікальному підходу на сцені перетворила стріптиз на справжнє, змістовне шоу. Також суспільство знає її як письменницю створивши популярний детективний роман *The G-String Murders*[18]. Суспільство починає відходити від стереотипного сприйняття бурлеска як стріптиза та асоціює його з естетичною формою жіночої сексуальності. Гіпсі Роуз Лі та інші зірки бурлеску впроваджували нові стандарти сценічного мистецтва, трансформуючи процес роздягання у витончене поєднання еротики, сатири та гумору [Додаток Б. Рис. Б4] Проте артистам доводилося дотримуватися певних суспільних норм, для уникнення звинувачень у розбещенні моралі обачними та дотримуватися конкретних правил, не заходячи у вульгарні, еротичні танці. Виступи таких зірок як Лілі Сент Сір [Додаток Б. Рис. Б5]. допомогли бурлеску залишатися популярним в епоху, коли сексуальність все ще була табу.

Таблиця 1.1 Періоди розвитку бурлеску, головні риси та засновники

Період та «засновник»	Головні риси	Графічне зображення
Зародження у Стародавній Греції. Засновником вважається Аристофан	Сатиричний жанр, основа якого закладена в театральних виставах Аристофана, пародії на соціальні явища, приклади — «Лісістрата».	
XVII–XVIII ст. Засновником вважається Александр Поуп («Згвалтування локона»), Семюель Батлер («Hudibras»)	Поділ на високий (пародія епосу,) і низький бурлеск (глузливий стиль, приклад — «Hudibras»).	

Вікторіанський бурлеск. Засновником вважається Мадам Вестріс	Пародії на опери, п'єси Шекспіра, інтеграція комедійних і сатиричних елементів, участь жінок в чоловічих ролях.	
XIX століття («Британські блондинки») Засновником вважається Лідія Томпсон	Провокаційні театральні вистави, акцент на жіночій сексуальності, виклик суспільним нормам.	
Золотий вік бурлеску (1920–1950-ті) Засновником вважається Гіпсі Роуз Лі, Саллі Ренд	Розвиток стриптизу як мистецтва, розкішні костюми, елементи гумору та сатири.	

Період розквіту клубів збігся з часом економічної кризи сухого закону та Великої депресії у Сполучених Штатів Америки 20 століття [12]. [Додаток Б.Б6]

1.2. Творчість світових дизайнерів які використовують бурлеск у своїх колекціях

У модній індустрії художники активно черпають натхнення з театрального жанру. Неодноразово дизайнери використовували бурлескний стиль для створення колекцій. Завдяки дослідженню бурлескного напрямку дизайнери змогли інтегрувати театральність, ретро-естетику, шик, сексуальність з сучасними модними тенденціями. Таким чином у результаті можна отримати емблематичні образи.

Одним із найвидатніших дизайнерів, Жан-Поль Готьє активно досліджував та відтворював естетику бурлеску. У своїй колекції Haute Couture Fall/Winter 2010-2011[Додаток Г1] використав характерні елементи стилістики бурлеску.

Гот'є передав елементи пишних спідниць, корсети, акцентованих плеч та мереживне оздоблення. Колекція передавала настрій кабаре, а центральною фігурою стала Діта фон Тіз, яка зробила перформанс з роздяганням на подіумі. [Дотаток Г2]. Це відображало театральний характер бурлеску в колекції.

Раніше Гот'є розширив межі сприйняття білизни, створивши для туру Мадонни *Blonde Ambition* культовий конусоподібний бюстгальтер, який став символом жіночої сили та бунтівного духу, перетворивши білизну на центральний елемент моди [16] [Дотаток Г3].

Також такі бренди як *Agent Provocateur* та лінія нижньої білизни Діти фон Тіз, підкреслюють чуттєвість бурлеску, дизайнери акцентують увагу на складних деталях, майстерності, підкреслюючи естетику жіночого тіла (Додаток Г, рис. Г.4).

До естетики бурлеску також звертався Т'єррі М'юглер, в його колекціях часто можна було побачити об'ягуючі сукні, корсети, драматичні силуети та блискітки. Любов до театральної моди дизайнер повною мірою продемонстрував у колекції осінь/зима 1995 року, а згодом втілював стилістику на показі весна/літо 1997 року. Хоча першоджерело у колекції 1997 року було взято інше, але силуети демонстрували бурлескні вистави. Показано в додатку Г.5.

Також Джон Гальяно- відомий модельєр своїм авангардним колекціям для *Christian Dior Haute Couture*, у колекції весна 2004 року використовував характерні елементи – корсети, яскраві, екстравагантні, гламурні сукні, тим самим відображаючи театральність та шик [17] Показано в додатку Г.6.

1.3. Аналіз головних світових трендів

Світові тренди на 2025 та 2026 роки будуть тісно пов'язані з розвитком інновацій, технологій, соціокультурних процесів і екологічних змін. В умовах прискорених темпів наукових відкриттів, світових проблем, зростання глобалізації та підвищеної екологічної свідомості наявні тренди змінюватимуть

всі аспекти суспільного життя. Розробка новітніх технологій, частіше за все, відбувається на стику кількох галузей науки, а їх застосування має синергетичний ефект. З огляду на це дедалі більш актуальним стає пошук нових форматів міжнародного співробітництва в галузі науки. Люди стають більш свідомими у питаннях екології та етики, віддаючи перевагу компаніям та продуктам, які мають менший вплив на довкілля. Сфера моди, мистецтво, харчування, транспорту та енергетики змінюється під тиском споживачів. Інноваційні технології мають ключовий фактор, який визначає розвиток всіх сфер життя. Попит на цифрові медіа, віртуальні платформи та онлайн-контент продовжує зростати, зокрема у галузі освіти, розваг і роботи.

1.3.1. Соціокультурний аспект

Наразі домінуючий рух бодіпозитиву акцентує увагу на психологічному здоров'ї та самооцінці. У 2025 році все більше людей, особливо у молоді, буде відходити від токсичних ідеалів, які асоціюють цінність людини з зовнішнім виглядом, і підтримуватимуть позитивне ставлення до себе.

Еволюція норм краси зазнала глибокої трансформації протягом десятиліть, відійшовши від жорстких однорідних стандартів, які часто виключали переважну більшість населення світу. Історично склалося так, що індустрія краси представляла дуже вузьке бачення краси, досягнення якого мало хто міг сподіватися, через що багато хто почувався маргіналізованим. Проте відбулися значні зміни, які спонукали голоси з усіх куточків земної кулі, які кидають виклик і переосмислюють ці застарілі ідеали, щоб краще відображати справжнє розмаїття людства.

Сьогодні інклюзивність стає нормою, а моделі злітно-посадкової смуги відображають ширший спектр суспільства, репрезентуючи різні типи фігури, вік, расу та здібності більше, ніж будь-коли раніше. Лінійки одягу також розширюють діапазон розмірів, щоб задовольнити ширшу аудиторію, виходячи за межі традиційних стандартів, які колись домінували в модних бутиках та

універмагах. Бренди все більше визнають важливість обслуговування всіх типів фігури, сприяючи здоровішому, реалістичнішому образу тіла, що сприяє формуванню позитивного самооцінки у споживачів.

Крім того, медіа та реклама переживають власну революцію, а кампанії тепер демонструють різноманітні обличчя та історії. Ця зміна викликана попитом споживачів на репрезентацію, яка відображає реальний світ, що спонукає бренди переглянути свої маркетингові стратегії та образи, які вони використовують. Мода і рекламні кампанії стають більш етичними, представляючи реалістичні образи людей замість ідеалізованих картинок. Рухи, що підтримують «натуральну» красу та боротьбу з об'єктивацією тіла, стають масовими. Ці події відображають потужний культурний зсув до цінування різноманітності та автентичності, визнання того, що краса має нескінченну кількість форм і її слід відзначати в усіх її аспектах. Оскільки ця еволюція продовжується, вона змінює очікування споживачів та культурний ландшафт, сприяючи більш інклюзивному суспільству, де кожен може почуватися поміченим, цінним і красивим[21].

1.3.2. Ностальгічна хвиля

Мода часто черпає натхнення з минулих десятиліть, і 2025 рік готовий стати свідком відродження стилів 2000-х років. Цей ностальгічний тренд поверне такі знакові елементи, як мішкуваті джинси, укорочені топи та ретро-спортивний одяг, переосмислені в сучасному стилі. Очікується, що дизайнери поєднуюватимуть суть цих епох із сучасною естетикою, створюючи вироби, які віддають данину минулому. Наприклад, відродження мішкуватих джинсів, матиме оновлені крої та матеріали, що зробить їх більш універсальними та зручними для сучасних користувачів. Короткі топи, які були основним продуктом кінця XX-го століття, повернуться з інноваційним дизайном і тканинами, пропонуючи новий погляд на класичний образ. Спортивний одяг у стилі ретро, що характеризується сміливими логотипами, яскравими

кольорами та розслабленими силуетами, буде переосмислено, щоб задовольнити вимоги сучасних ентузіастів моди, які цінують стиль і функціональність. Це ностальгічне відродження відображає ширшу тенденцію оглядатися назад, щоб рухатися вперед, оскільки мода безперервно змінює попередні стилі, створюючи нові інтерпретації. Поєднуючи елементи моди 90-х роках XX століття і початку 2000-х із сучасними тенденціями, індустрія задовольнить відчуття ностальгії, а також розширить межі креативності та інновацій. Це поєднання минулого та сьогодення не лише привабить тих, хто пережив ці десятиліття, воно ще й познайомить молоде покоління з культовими модними заявами 90-х роках XX століття і початку 2000-х років.

Тенденція ностальгічного відродження моди 1990-х і початку 2000-х років, очікувана в 2025 році, ідеально вплітається в стилістику бурлеску, який сам по собі є втіленням поєднання театральної розкоші минулих епох із сучасними інтерпретаціями. Бурлеск завжди був про переосмислення старих стилів, додаючи до них шарму, екстравагантності та іронічної гри з елементами культури. Бурлеск завжди вирізнявся грою з оголенням і об'ємністю, тож комбінація мішкуватих джинсів і сексуальних топів може створити цікавий контраст між вуличним стилем 90-х і витонченим, звабливим бурлескним флером. Це дозволить дизайнерам грати на стику стилю вулиць і театральної розкоші.

Поєднання моди 90-х в наші модні тенденції також символізує глибоку ностальгію за минулим, що відображає ширшу тенденцію звертатися до культурних символів різних епох, щоб рухатися вперед. У бурлеску завжди домінували елементи минулих епох — від костюмів до виконання, але ці стилі завжди доповнюються сучасною іронією та новими технологіями. Це поєднання забезпечить багатий простір для нових ідей, як у моді, так і в культурі загалом, перетворюючи минуле на невичерпне джерело натхнення для майбутнього.[Дотаток Г. Рис. Г4]

Прийняття відмінностей : мода продовжуватиме відзначати різноманітність та інклюзивність, охоплюючи моделі різного розміру, віку,

етнічного походження та здібностей. Індустрія прагне сприяти більш справжньому представництву та посиленню різноманітних голосів у рекламних кампаніях, презентаціях на подіумах та модних ЗМІ. Цей рух до інклюзивності означає ширше визнання краси та цінності кожної людини, незалежно від загальноприйнятих норм чи стереотипів. Демонструючи різноманітність ідентичності та поглядів, мода прагне сприяти більш інклюзивному та репрезентативному середовищу, яке резонує з різноманітною аудиторією в усьому світі. Це зобов'язання виходить за рамки простого представлення, націлене на розширення можливостей людей і кидання виклику застарілим стандартам краси та визнання. Оскільки мода продовжує розвиватися, святкування різноманітності служить каталізатором позитивних соціальних змін, сприяючи прийняттю, рівності та повазі в галузі та за її межами.

Соціальна тема прийняття різноманітності в моді є надзвичайно актуальною і має глибокі історичні корені. Цей тренд знаходить свій відгомін у багатьох сферах культури. [22]

1.3.3. Вічна класика з родзинкою

Класичні предмети гардеробу отримують нове життя завдяки сучасному переосмисленню основних речей. WomanWonderFashion пропонує свіжий погляд на позачасові елементи гардеробу, додаючи до них сучасні деталі та несподівані акценти.

Культова маленька чорна сукня яка була створена Коко Шанель 1920-х років. [Дотаток Г. Рис. Г5], в наші часи тепер має асиметричний крій або незвичайну текстуру тканини, що додає їй сучасного вигляду. Або ж елегантний піджак, який кожен рік трансформується на більш удосконалену форму. Актуальна посадка жакета доповнена яскравими підкладками чи нестандартними гудзиками, що робить його унікальним [23].

1.4. Аналіз сучасних модних тенденцій

Сучасні тенденції з кожним сезоном надають більш розкутого, сексуального, екстравагантного крою. 2025-2026 роки стануть вирішальним моментом переорієнтації, спричиненого глибокою переоцінкою суспільних норм, промислової практики та екологічних стратегій. Світові дизайнери експериментуватимуть з архітектурними силуетами, поєднуючи гострі, структуровані форми з плавними, ефірними матеріалами, створюючи одяг, який буде одночасно вражаючим і зручним для носіння.

Мода незалежно від сезону запозичує багато стилістичних рішень з минулого переосмислених у сучасних контекстах. циклічність моди органічно вписується в сучасні тенденції 2025 року, забезпечуючи баланс між традиціями та інноваціями. Стилi 70-х, 80-х, 90-х повертаються на модні подіуми у 2025 році. Основним акцентом стало повернення приталеності, особливо у вечірній та діловій моді, на показах дизайнерів акцент робиться на струнких лініях та елегантних пропорціях.

Модні дома, та легендарні дизайнери на наступні сезони багато уваги приділили трансформацією, пошук нових ідей з покромом штанів. Почали з'являтися так званий тренд «без штанів» , на подіумах представили цей тренд такі Diesel, Versace та Bally [Дотаток В, Рис. В12]

Зображення можна подивитися в додатку А. Ці бренди вдало поєднали з другорядними тенденціями, а саме багат шаровість та бахрому [15]. В додатку А,рис.А5 можна роздивитись детальніше.

Досліджуючи світових трендсеттерів, модних критиків та різні платформи, такі як: L'OFFICIEL, C2 TREND, WGSN, можна виокремити останні тенденції колорів, силуету. Ми можемо побачити на показах Sidletski, Schiaparelli, Nina Ricci. Зображення можна подивитися в додатку В рис. В2.

Аналізуючи останні публікації тижнів моди завдяки колекціям, представленим в Нью-Йорку, Лондоні та Парижі дає змогу достатньо багато взяти сучасних тенденцій для розробки сучасної колекції одягу.

На Лондонському тижні моди та в Мілані з'являються багато виробів з бахромою. Bottega Veneta [Дотаток В, Рис. В3] та Jil Sander [Дотаток В, Рис. В4] використовували бахрому в аксесуарах, додаючи її до шарфів та головних уборів.

У той час як Антоніо Маррас і Міссоні демонстрували моделей у повному вбранні з бахромою на подіумі, інші дизайнери, такі як Fendi, Prada та Vivetta, застосовували бахрому як додатковий акцент на подолах [13] [Дотаток В, Рис. В5, В11].

На показах SS25 бахрома грала центральну роль, прикрашаючи різноманітні елементи одягу, від витончених топів до екстравагантних суконь. Зокрема, коричнева сукня від Роксанди з відкритими плечима стала справжньою сенсацією, завдяки прозорій тканині та складним прикрасам, схожим на соломку. В колекції Erdem також виділялася сукня міді з зеленою бахромою на білому тлі, створюючи контраст та елегантність. Зображення можна подивитися в додатку В рис. В7.

Ще однією пам'ятною річчю стали вироби від 16Arlington, зокрема легкий асиметричний топ, оздоблений бахромою. Цей топ був поєднаний з приталеними чорними штанами, випромінюючи відчуття шикарної вишуканості та сучасної естетики. Такі деталі, як бахрома, додають руху і текстури одягу, роблячи кожний образ унікальним та захоплюючим [14]. Зображення можна подивитися в додатку А рис. А9.

Використання прозорих тканин на голе тіло, як єдиний елемент, так і додатковий шар в аутфітах, створюючи м'який фільтр в образах. Необроблені краї, або оздоблені мереживом теж можна спостерігати на подіумах.[Додаток А10]

Також дизайнери грають з контрастами, поєднуючи строгі форми з більш плавними, текучими матеріалами, додають асиметрію та легку недбалість, що надає образам динаміку та легкість [15].

Будуарний стиль вже кілька років займає перші ряди на модних показах. Цей стиль зародився XVII століття. В той період цей стиль вважався приватним

вбранням заможних жінок, та спідньої білизни. Характерними тканинами будуару є атлас, мереживо, шовк, органза та різноманітні стрічки. По покрою це переважно приталені, полуприталені силуети, та з додаванням корсетних конструкцій. Колірна гама у будуарному стилі многогранна, можуть поєднуватися ніжні пастельні відтінки : (пудровий рожевий, лавандовий, персиковий, небесно-блакитний) з більш насиченими кольорами(бордо, смарагдовий, чорний, вишневий, червоний). Також модні дизайнери найчастіше комбінують в даному стилі комбінацію матових і блискучих текстур [26].(додаток рис.В14)

В останньому сезоні 2025-2026 на модних показах багато дизайнерів інтегрували елементи будуарного стилю у свої колекції. На Ukrainian Fashion Week осінь-зима 2025/2026 бренд GASANOVA разом з відомим Freedom Ballet створила унікальну колекцію, що перегукуються з будуарною естетикою, підкреслюючи Freedom Ballet [27]. (додаток рис.В15)

Корсети, комбінезони та атласні тканини підкреслюють виразність будуарного стилю. Також Dolce & Gabbana у колекції осінь-зима 2025 року модний дім поєднав лондонський стрітстайл із гламурними коктейльними сукнями, що відсилають до будуарної естетики [28]. (додаток рис. В13)

Versace: Донателла Версаче відродила сміливі коди бренду, представивши короткі сукні та стьобані елементи, які підкреслюють сексуальність, характерну для будуарного стилю [29]. (додаток рис.В12)

Таблиця 1.2 Тренди 2025–2026 років і їх прояви в колекціях

Тренд	Прояв у колекціях
Приталені силуети	Елегантні, облягаючі сукні та діловий одяг, акцент на лініях талії. З'являються як у вечірній, так і в повсякденній моді. CHUPRINA
Тренд "без штанів"	Переважно у вигляді багат шарових образів із прозорими тканинами, які прикривають тіло. Використовується Diesel, Versace, Bally Versace
Бахрома	Центральний декоративний елемент у колекціях. Застосовується на подолах суконь, топах, аксесуарах, головних уборах. Присутня в Erdem, The Attico, Bottega Veneta.

	Bottega Veneta.
Прозорі тканини	Використовуються як основний або додатковий шар, створюючи легкість та драматизм образів. Присутні у Simone Rocha, Dries Van Noten, Nensi Dojaka. Nensi Dojaka.
Необроблені краї тканини	Використовуються для створення ефекту недбалості, надаючи образам динаміки та сучасності. Колекції Roberto Cavalli. Roberto Cavalli
Асиметрія та контрасти	Поєднання строгих форм з плавними, текучими матеріалами. Відображено у Roberto Cavalli, 16Arlington.

	 Roberto Cavalli
Вплив минулих десятиліть	Ретро-стилі 70-х, 80-х і 90-х з сучасним переосмисленням. Наприклад, укорочені топи, мішкуваті джинси, яскраві кольори, багатошаровість. Gucci
Використання архітектурних силуетів	Чіткі, структуровані форми поєднуються з ефірними матеріалами, створюючи баланс між функціональністю та естетикою. Carven

Акцент на деталях	Металеві нитки, блискітки, динамічні елементи декору (бахрома, мереживо), які надають одягу розкішного вигляду. Proenza Schouler
-------------------	--

Аналізуючи модні тенденції можемо створити матрицю морфологічних ознак , для більшого розуміння силуетів.

Таблиця 1.3 Матриця морфологічних ознак

Шифр ознаки	Назва ознаки	Варіанти ознаки
Ознаки форми		
	Ступінь об'ємності	Вільний
	Силует	Напівприлеглий , асиметричний
	Рівень довжини	Міді, міні
Ознаки конструкції		
	Вид покрою рукава (для плечового одягу)	Вшивний
	Лінії членування основних деталей	Членування по центру переду, фігурні рельєфи на спинці
	Конструктивно- декоративні елементи	Ажурне мереживо на вставках, вишивка ручної роботи
	Декоративні елементи	
	Види оздоблення	

Висновки до розділу 1

В 1 розділі було проаналізовано ґрунтовий історико-культурний аналіз мистецького жанру бурлеск. Було досліджено всі стилістичні риси даного жанру, що виник на межі сатири. Бурлеск розпочинався з античності, де тільки народжувалася драма, пародія, а вже потім трансформувався до сталого театрального жанру набувши у XX столітті ознак культурного значення.

Був зроблений аналіз вікторіанського бурлеску , «Британських блондинок» і золотого віку та вплив жанру приділено визначним постатям бурлеску , зокрема Лідії Томпсон , Гіпсі Роуз Лі та Саллі Ренд. Цей період вплинув на зміну уявлення про соціальні ролі жінок.

Також досліджено творчість світових дизайнерів таких як : Жана – Поля Готьє , Тьєррі Мюглера та Джона – Поля Готьє , які відсилалися до бурлеску у своїх колекціях, та проаналізовано світові модні тенденції. Визначено , що театралізовані елементи жанру бурлеску продовжують бути актуальними в сучасні модній індустрії.

Досліджено актуальні тренди 2025 – 2026 , які підходять з естетикою бурлеску : бахрома , будуарний стиль , асиметрія , кружево . Це все дає змогу трактувати бурлескний жанр як інструмент соціальної комунікації в культурному середовищі. Бурлеск виступає інструментом формотворення і концепт – дизайну індивідуальної колекції жіночого одягу.

РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

2.1. Визначення образу споживача

Для більшого розуміння конкретного дослідження та розробки колекції важливо визначитися з головним споживачем. Беручі до уваги тенденції на подальші роки та тему колекції можна визначити окремий сегментацію споживачів.

Потенційним споживачем є молода жінка віком 20-30 років, яка працює директором модного дому та живе активним, сучасним і насиченим життям. Веде активний спосіб життя, подорожує, відвідує модні заходи, закриті вечірки. Її день розписаний до хвилини, але вона завжди знаходить час на себе, свої захоплення та близьких. Вона вміє насолоджуватися життям, любить смачно поїсти, але дотримується принципів здорового харчування. Займається йогою, 2 рази на тиждень ходить на тренування в спортзал. Для неї важливо виглядати доглянуто і стильно. В неї є свій унікальний стиль та ідентичність, з якою вона поєднує модні тенденції. На рисунку 2.1 представлено візуалізацію естетики даного споживача колекції.

Рис. 2.1. Мудборд загального вайбу споживача

Споживач — втілення дарк фемінін: вона елегантна, впевнена у собі, сексуальна. Її стиль — це гра на контрастах, де витонченість і зухвалість переплітаються у неперевершеній гармонії. Вона не боїться ризикувати у виборі одягу, часто носить речі з яскравими акцентами або незвичайними текстурами, але все завжди виглядає елегантно, вишукано та не вульгарно. Її гардероб складається з улюблених брендів, які підкреслюють її індивідуальність: від люксових дизайнерських речей до унікальних знахідок від молодих талантів. Їй притаманні темні кольори, приталені силуети та текстури, як-от оксамит або шовк. Ці тканини підкреслюють могутність та чуттєвість образу.

Вона вміє бути одночасно сексуальною та впевненою, і це відчувається в кожному її русі, у кожному виборі одягу. Вона знає, що її привабливість — це її сила, і вміло використовує це у своїй кар'єрі. Ця жінка вільна у своїх рішеннях і не боїться виходити за рамки звичного. Вона знає, чого хоче, і готова йти заради цього на ризики. Цінує свою незалежність і свободу, це відображається у всіх аспектах її життя: у роботі, особистому житті та в особистому стилі.

У професійній діяльності вона — лідерка, яка не боїться демонструвати свою силу. Її не лякають нові виклики, навпаки, вона їх шукає, бо знає, що саме в них прихована можливість для росту і розвитку. Вона вміє надихати свою команду і вести за собою, бо її бачення завжди свіже, а ідеї — на крок попереду ринку. Часті подорожі допомагають їй черпати натхнення з різних культур, які вона вміло інтегрує у свою роботу, створюючи колекції, що привертають увагу і задають нові тренди. Мудборд 2.2 ілюструє молоду жінку в діловому, стриманому стані з своєю унікальною енергетикою.

Потенційний споживач має багато друзів і знайомих в своїй діяльності, вона активна у соціальному житті. Її легко зустріти на модних показах, презентаціях, відкриттях виставок.. Вона цінує справжність у людях і стосунках, тому її оточує коло цікавих і талановитих особистостей. Колаж 2.4 показує повсякденну естетику споживача.

Рис.2.4- Повсякденна естетика споживача

Таблиця 2.1 Матриця ознак споживацької групи

Група ознак	Назва ознаки	Варіанти ознак
Антропологічні ознаки статури	Вікова група Зріст Обхват грудей третій Обхват стегон або обхват талії Повнотна група Тип пропорцій тіла	20-30 років 170-175
Емоційно - психологічні ознаки особистості	Тип темпераменту Ставлення до моди Уподобання щодо стилю в одязі Уподобання щодо кольорової гами	Впевнена, сильна, харизматична Відкрита до експериментів, індивідуалістка, шукачка нових трендів "DARK FEMININE": елегантність + зухвалість у гармонії Темні відтінки: чорний, бордовий,

		Уподобання щодо матеріалів Форма силуетів Додаткові стилістичні акценти	глибокий синій, винний, графітовий Оksamит, шовк, бахрома, бархат, мереживо, латекс, атлас Приталені, жіночні, що підкреслюють фігуру Незвичайні текстури, контрастні деталі, відкрита спина, корсети
Соціально демографічні ознаки	—	Місце проживання Вид діяльності Рівень матеріального забезпечення, тощо Спосіб життя Соціальна активність Кар'єрні амбіції Хобі та звички	Європа Директор модного дому, лідерка, мотиваційна сила команди Вище середнього, інвестиція в люксовий гардероб Активний, соціальний, динамічний Відвідує модні покази, презентації, веде активне соціальне життя Лідерка, не боїться викликів, завжди на крок попереду Подорожі, йога, закриті вечірки, модні заходи

2.2. Творчий пошук

У наш час мода стала важливим інструментом для самовираження, який дозволяє кожному проявляти свою індивідуальність. Перед умовами цього фактора поспливало низка політичних, соціокультурних та інноваційних передумов у світі. В цьому контексті тема екстравагантності, відкритості та сексуалізованості стає більш прийнятним для нашого суспільства. Ці зміни створюють можливість художникам-модельєрам експериментувати з створенням відкритих силуетів та цікавих форм, силуетів у своїх колекціях.

У сучасному світі для більш глибокого розуміння створення нової колекції потрібне першоджерело. Для дослідження джерела натхнення майбутньої колекції було проаналізовано бурлескний жанр. В колажі на рисунку 2.3 транслюється настрій бурлеску, що викликає асоціацію з гламуром та шиком. Були використані елементи еротичного танцю, сценічного костюму, аксесуари та окремі частини сцени.

Рис. 2.5- Настрій бурлеска

Цікавим декоративним елементом в мудборді є ефект складок, поєднання цікавих аксесуарів на костюмах. Червоні туфлі на підборах символізують

Основні форми які зображені на мудборді , поєднують у собі театральність: червоні куліси та сцена з блискітками на колажі символізують сценічну атмосферу та естетику жанру. Також на колажі можна побачити естетику Золотого віку Голлівуду, образи вар'єте та кабаре на окремих елементах. Основною задумкою в створенні колажа передбачалось показати пластику та важливість хореографічних силуетів. Уважно підібрані образи танцівниць у витончених корсетах, обтислих нарядах і з акцентом на талії формують образ жінки, яка не є об'єктом, а є суб'єктом візуальної гри. Ці всі риси символізують візуальну мову сексуальної емансипації , що служить протистоянням рівноправної появи жінок на сцені в професії артиста. Основоположницею та популяризацією цього жанру в 1860-70-х роках засновувала Лідія Томпсон. Елементи виступів в провокативних костюмах з наявністю бахроми, пір'я , блискіток, стразів положили основний характер бурлескного жанру в театральній сфері [45].

Колаж 2.7 розроблявся задля більшого розуміння стилістичного образу бурлеску. Основною формою на мудборді виступають підкреслення жіночних силуетів з акцентиинми вирізами. Використання тканин з декоративними елементами : обробка бісером, бахроми є основним елементом для підсилення стилістики бурлескного жанру.

Рис. 2.7 -Колаж дослідження стилістичного образу бурлеску

У процесі створення колекції були використані різні стилістичні рішення, які гармонійно поєднали основні елементи бурлеску. За основу пошуку форм взяли прямокутні форми. Така форма додає конструктивності та строгих ліній, вдало підкреслює строгість ліній і додає образам драматичності та театральності. Ключовим декоративним акцентом стала бахрома, яка візуально додає руху та надає динамічності образам в колекції, яка повторює настрої сценічне вбрання танцівниць. Сама бахрома передає символізм розкоші для більш вдалого створення гардеробу для споживача. На мудборді дуже добре проілюстровано значимість бахроми в колекції.

Рис. 2.8. Демонстрація бахроми

2.4. Трансформація джерела натхнення в колекцію одягу

Розробка дизайну моделей ґрунтувалася на зборі графічних асоціативних елементів на основі театального жанру-бурлеску. Головною характеристикою для створення колекції послужили асоціативні характеристики бурлескного жанру. Основним завданням в пошуках форм стало створення атмосфери

сценічних виступах на шоу, та поєднання сучасної моди. Головним впливом у формуванні силуетів для майбутньої колекції зайняли корсети бурлескних танцівниць. Своєю конструктивною формою корсети роблять акцент на талії, який ще більше робить наголос на сценічності, та елегантності образу. У колекції використані приталені силуети, що підкреслюють фігуру. У поєднанні з витонченими силуетами споживача, така форма створює ідеальний характерний баланс, тим самим більше підкреслюючи його статус. Завдяки цим елементам колекція переосмислює традиційний стиль бурлеску, адаптуючи його до сучасних модних тенденцій та життя споживача. Першим етапом було шукання потрібних форм для колекції з окремих грайливих шоу, показів, костюмів, та

матеріалів. На рисунку 2.9 відтворювався пошук об'ємних характерних силуетних форм, а саме спідниць, суконь та декоративного оздоблення.

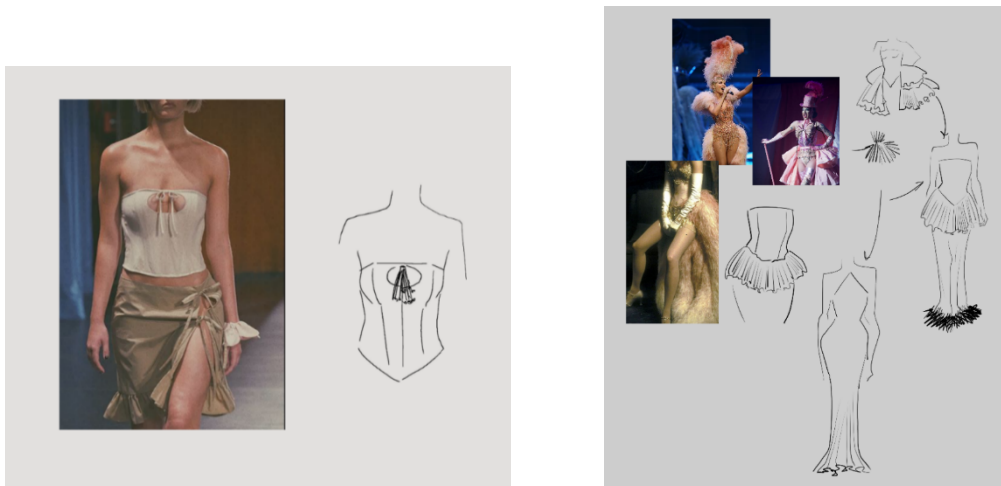

Рис 2.9 –Ескізи остаточних конструктивних форм

Рис.2.10- Фор-ескізи

На рис. 2.10. представленні фор-ескізи всієї колекції. Досліджуючі покази дизайнерів які опиралися у своїх колекціях на тему бурлеску можемо інтрепортувати в особисті ескізи.

2.5. Колористика модної колекції

Колекція розроблена на основі контрастних кольорів та сучасних тенденцій 2025-2026 року. Аналізуючі основні два критерія треба зазначити що за основу кольорової гама колекції були взяті яскраві, контрастні кольори. Глибші кольори в мудборді це Future Dusk, Cherry Lacquer, які були перетворенні на більш відповідні кольори. Аналізуючі бурлескний стиль можемо визначити, що кольорова гамма повинна бути з ноткою сексуальності, драматургії, тетральності та шику, це транслують такі кольори як насичений блакитний, рожевий, червоний . Дивлячись на споживача кольори повинні бути глибокими, витонченими, насиченими щоб підкреслити привабливість та незалежність

жінки, темно синій, бургунді та сірий. Такі кольори розроблені для того щоб використовувати в повсякденні і вечірні образи.

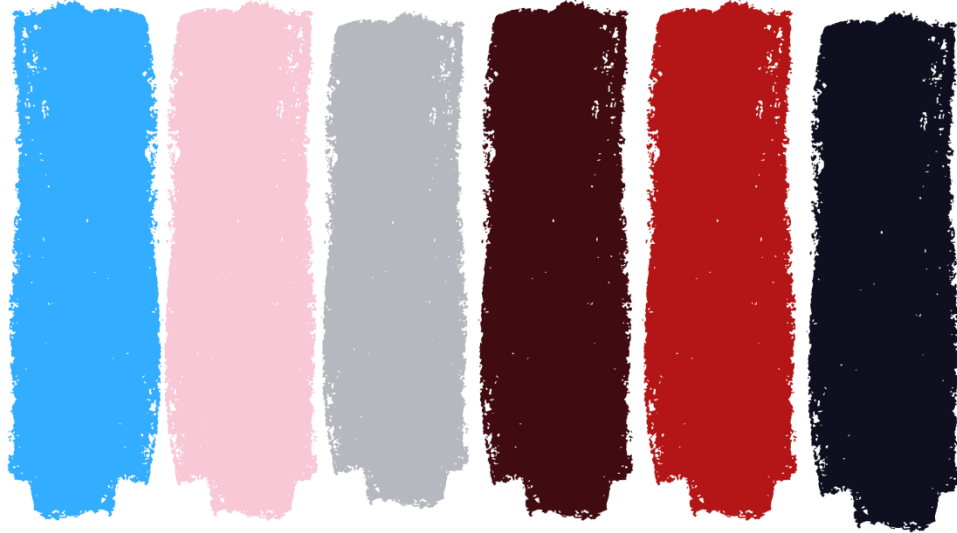

Рис. 2.11- Кольорова гама колекції

2.6. Аналіз трендових кольорів 2025-2026 року

Кожен рік модні тренд сетери аналізуючи навколишні події формують ключові кольори. На осінь-зиму 2025-2026 року прогнозують п'ять провідних кольорів.

Celestial Yellow випромінює позитив і натхнення, відображаючи бажання світла в холодний період року. Retro Blue додає нотки спокою і стабільності, нагадуючи про зв'язок із класикою. Cherry Lacquer є уособленням пристрасі та емоційної глибини, тоді як яскравий Neon Flare акцентує увагу на інноваціях і сміливості. Future Dusk,- темний і загадковий колір, підкреслює готовність до змін і дослідження невідомого. Кожен з цих кольорів відображає баланс між традицією та сучасністю[30]. На кожен сезон трендестери прогнозують модні

тренди на 2 роки вперед. WGSN модний редактор прогнозує модні тренди кольорів на 2026 рік. Можна ще додати до кольорів Celestial Yellow який випромінює позитив і натхнення та Neon Flare який акцентує увагу на інноваціях і сміливості[31]. На мудборді 2.12

Рис. 2.12 -Мудборд модних тенденцій

2.7. Матеріали та декоративне оздоблення

За головні матеріали було взято шовк, атлас, велюр і бархат. Шовк додає легкості та витонченості, відбиваючи світло м'якими переливами, а атлас надає блискучого сяйва, підкреслюючи розкіш. Велюр та бархат забезпечують глибокі та насичені текстури, створюючи відчуття елегантності та багатства. Ці тканини створюють атмосферу класичних та сценічних костюмів бурлеску.

Акцентним елементом є використання блискучих тканин, інкрустованих металічними нитками, створює ефект шоу, привертаючи увагу до кожного руху.

Це стильове рішення відображає розкіш і сміливість поєднуються між собою, а акценти на блискучих деталях підкреслюють гламур та естетику спокуси.

Головним декоративним оздобленням вирішено обрати бахрому. Бахрома додає руху та динаміки, підкреслюючи колекції ефектність силуетів обраної моделі.

З аксесуарів було обрано багато різновидів рукавичок. Створені рукавички зроблені з різноманітних тканин; такі як атлас, прозорі тканини, мереживо та бархат. Щоб заповнити пустоту зверху біло вирішено розробити головні убори з блискітками. Це додає інтригуючого акценту, що нагадує блискучі деталі бурлескних шоу.

Рис.2.13 -Мудборди на аксесуари

2.8. Розробка ескізного ряду моделей колекції одягу

Розробка ескізів для колекції розпочалася з ретельного аналізу дослідження візуальних та стилістичних проявів мистецького жанру «бурлеск». Для більш детального візуального розуміння першоджерела було створено мудборди. Дана колекція розроблена для певного сезону- весна літо. Колекція складається з 30 моделей та семі блоків які розподілені за певними стилями.

Стили одягу формуються під впливом культури, історії, модних тенденцій та соціальних змін. Їого визначають модні дизайнери, будинки мод, тренд сетери, журнали, ЗМІ, інфлюєнсори, стилісти. Ця колекція розроблялася для впевненої, привабливої жінки, яка обіймає посаду директора модного дому. Тому кожен блок в колекції повинен нести певний функціонал, орієнтований на її стиль життя та потреби. За допомогою аналізу потреб споживача колекція складається з офіційного, ділового, світського, вечірнього, будуарного, верхнього та білизняного блоків. Кожна модель з цих блоків відповідно до уподобань розроблена під певну подію, але незважаючи на різні призначення колекцію об'єднує єдина концепція бурлескного гламуру.

1. Діловий блок
2. Офіційний блок
3. Світський блок
4. Вечірній блок
5. Будуарний блок
6. Білизна
7. Верхній блок

1. Діловий блок (Рис 2.14)

Класичний одяг відноситься до споживчих вимог, та вважається одним із найстаріших стилів в сучасній моді. Ця класифікація одягу поділяється на певні під стилі: Діловий одяг, класично-повсякденний одяг та офіційний. Діловий одяг – це строгий, практичний, простий, елегантний крій одягу [25].

Діловий одяг для більшості населення асоціюється з закритим одягом, вільним кроєм та комфортом. Діловий блок колекції, розроблявся для молодої, амбітної жінки, яка в робочі дні ходить на офіційні події, ділові зустрічі та корпоративних заходів. Він втілює в собі приталені силуети які підкреслюють жіночність та впевненість. Приталені жакети та структуровані плечі в блоці додають силу та статус, додаючи до одягу стриманої впевненості. Ці луки ідеально підходять на роботі в денний час, зустрічами з колегами, офіційні

переговори. Оскільки вид праці вимагає не тільки комфортності, але й візуальної концепції модного дому. Незважаючи на те що це діловий блок в стриманих силуетах, моделі не втрачають головний посыл колекції, а саме бурлескний гламур.

Рис. 2.14. Діловий блок

2. Офіційний блок (Рис. 2.15)

Офіційний блок має певні відмінності від попереднього блоку. Даний блок колекції розроблений для світських заходів, зустрічей, презентацій, тобто ситуацій, де жінка має виглядати статусно, ефектно, але з ноткою екстравагантності. Всі образи у блоці поєднують класику ділового стилю з бурлескними елементами, ці поєднання створюють ефектну гру між стриманістю та зухвалістю.

В блоці представлений одяг який можна носити як самостійні total look, так і комбінувати з іншими елементами гардеробу, адаптуючи до подій різного рівня офіційності. Наприклад, в першому образі корсет можна носити без спідниці, та накладних наплічників, також можна зняти рукавиці. Друга модель також багато функціональна, червоний корсет можна носити без максі спідниці синього кольору та поєднати з міні спідницею з першого образу. В третьому луці структурний оверсайз піджак з чіткими плечами можна поєднати з будь-яким

низом з блоку. На останній моделі можна побачити корсет, цікавий відрізний піджак та прозорі брюки. Ці речі також можна стилізувати з усіма елементами в блоці. Додані аксесуари у вигляді бахрома можна поєднувати з усім нижнім та плечовим одягом, як додатковий елемент в образів, адаптуючи до подій різного рівня офіційності.

Рис. 2.15. Офіційний блок

3. Світський блок (Рис.2.16)

Світський одяг- це стиль створений для публічних виходів, світських заходів, прийомів, коктейльних вечірок та неформальних зустрічей у високому суспільстві. Стиль який буде виглядати дорого, але без перевантаженості деталями. Ключова задача світського одягу це дати можливість жінці виглядати елегантно, але без перевантаженості деталями. Цей стиль поєднує класичний стиль з модними акцентами, та можливістю моделюванням класичного стилю. Поєднання класичних силуетів, (а саме приталеного крою та максі довжини), з модними акцентами, (такі як міні довжина, відкриті вирізи, асиметричність, поєднання контрастних кольорів та використання додаткових аксесуарів, а саме бахрома, яка додає акценту в луках). Світський блок в колекції призначений для

людей яким потрібно підтримувати статус під час зустрічей щоб виглядати відповідним вимогам у суспільстві.

Рис. 2.16. Світський блок

4. Вечірній блок (Рис.2.17)

Вечірній одяг є різновидом урочистого одягу, можемо визначити що такий стиль відіграє ключову роль у модній індустрії на світовому ринку , оскільки він уособленням високої моди (Haute Couture). Характерними рисами сучасного вечірнього стилю є поєднання прозорих тканин, асиметричного крою .

Вечірній блок є невід'ємною частиною даної колекції на основі дослідження візуальних проявів мистецького жанру «бурлеску». Цей блок одягу створений для споживача який відвідує урочисті заходи прийомів, світські події, премій, театральні події, модних показів та балів, або інші подібні події, де важливий естетичний образ і ефектний вигляд. Основне призначення даного блоку – це створити гармонійний ансамбль для демонстрації витонченості, складності конструктивних рішень в одязі. Ідеєю створення даного блоку є розкриття концепції візуального художнього задуму в межах жанру бурлеску, та втілення сміливих дизайнерських рішень. Цей блок зберігає загальну тематику колекції у зберіганні асиметричного крою, використання характерних корсетних конструкцій, а саме випуклих деталях на плечовому одязі. Це все демонструє

характер бурлеску. Вечірній блок розроблявся в ансамблі. В блоці втілені корсетні конструкції, гра з об'ємами та асиметрією та декоративні елементи у вигляді бахроми підіграють бурлескні мотиви.

Рис. 2.17. Вечірній блок

5. Будуарний блок (Рис.2.18)

У минулому будуарний стиль вважався приватним вбранням заможних людей. Він зародився у XVII столітті переважно це носили артистки і куртизанки того часу. Спочатку артистки носили білизну як основу зовнішнього образу, демонструючи анатомічні форми тіла.

Будуарний стиль обов'язково повинен вноситися в колекцію, оскільки ґрунтується на дослідженні бурлескного жанру. Основною прямою естетичною функцією образи розроблялися для того щоб даний споживач міг ходити в цих образах на світські вечірки, неформальні зустрічі, сценічних заходів, для нагородження fashion премій, на відвідування святкових вечорів, презентації колекцій гала-вечорів, благодійних балів та кінопрем'єр [12].

Моделі ретельно розроблені на основі історичних форм одягу які застосовувались в приватних будуарах та поєднанням сучасних тенденцій в моді. В ході конструювання ретельно розроблені силуети, змодельовані конструктивні лекала задля більшого ефекту підсилення початкової концепції колекції. По всіх

моделям використовувалися деконструктивні підходи, а саме асиметричні лінії крою, комбіновані матеріали. Багато уваги приділялось колористичним рішенням та акцентам на матеріалах.

Рис. 2.18. Будуарний блок

6. Білизна (Рис. 2.19)

Блок білизни був створений для комфортного носіння попередніх моделей одягу. Він є обов'язковим блоком у всій колекції задля практичної, естетичної функції. Можна сказати що білизна слугує своєрідним мостом між діловим та будуарним гардеробом. Безшовна білизна розроблена для основи під світські, вечірні, будуарні блоки. Якісний крій та конструкція допомагають скоригувати фігуру, тим самим підтримуючи конструкцію складних верхніх виробів.

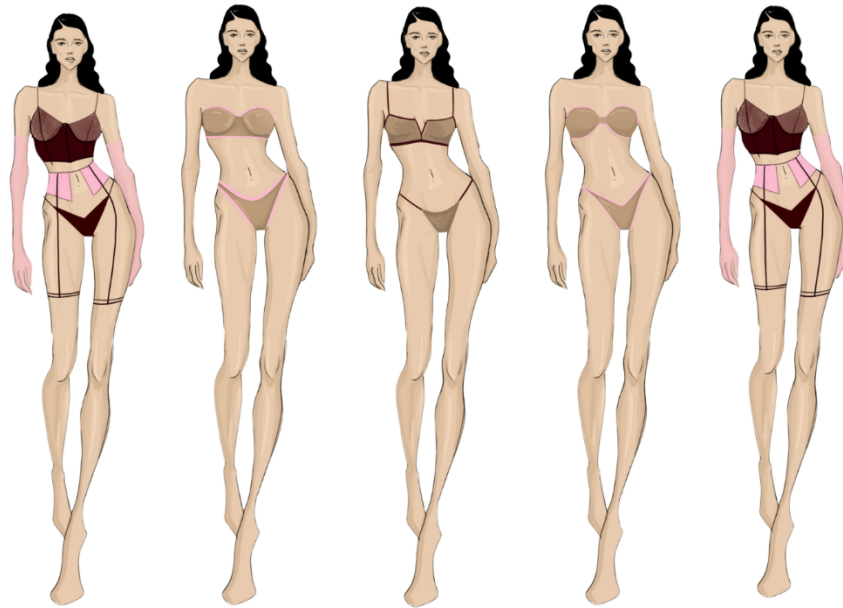

Рис. 2.19. Білизна

7. Верхній одяг (Рис. 2.20)

Для молодшої жінки, яка веде активний спосіб життя та займає високу модну посаду у fashion домі. Як директор модного дому, вона є обличчям бренду, тому її образ повинен відповідати стилю, який вона представляє. Верхній одяг має бути екстравагантним, елегантним і підкреслювати її вплив у світі моди.

Рис. 2.20. Верхній одяг

2.9. Асортиментний склад в колекції

Діловий блок

Модель 1: лонгслів зі стрейч-сатину, пряма спідниця з високим розрізом.

Модель 2: Приталений бордовий жакет , міні спідниця, прозорі колготи.

Модель 3: Сорочка із чітким плечовим акцентом, прямі кльош брюки.

Модель 4: Червона сукня-жакет, довга з вирізами

Модель 5: Жакет з відкритими плечами, боді-сітка, спідниця з акцентним вирізом на талії.

Модель 6: Жакет із чітким плечовим акцентом, прямі класичні брюки.

Модель 7: Топ-бюстье, брюки-кльош.

Офіційний блок

Модель 1: Сукня з плечовими накладками з декоративним елементом-бахрома.

Модель 2: Блуза-сітка з високим коміром, тілесний корсет, довга спідниця.

Модель 3: Жакет , прозорий лонгслів , шорти з бахромою.

Модель 4: Жакет короткий, корсет, прозорі брюки.

Світський блок

Модель 1: Міні сукня з бахромою.

Модель 2: Міні сукня з акцентними вирізами на талії та бахромою.

Модель 3: Накидка- сітка, корсет, міні спідниця

Модель 4: Максі сукня з акцентними вирізами та бахромою.

Модель 5: Лонгслів-сітка з декоративними вставками(бахрома), шорти, пояс з бахромою.

Модель 6: Корсетна сукня з фігурною ставкою на талії та бахромою.

Модель 7: Максі сукня з акцентним вирізом на талії.

Вечірній блок

Модель 1: Корсет з глибоким декольте та об'ємним низом з бахромою, спідниця полу сонце.

Модель 2: корсет з глибоким декольте, знімні рукава,

Модель 3: Корсетна сукня з сіткою по середині з декоративними вставками на бедрах та бахромою

Модель 4: Лонгслів з імітацією корсету, міні спідниця, пояс з бахроми.

Модель 5: сукня з декоративною вставкою із бахроми.

Модель 6: Боді з фігурними вставками на бедрах з бахромою

Будуарний блок

Модель 1: Довга сукня-корсет, з фігурною вставкою на бедрах з бахромою, рукавиці.

Модель 2: Корсетний боді з бахромою, велосипедки, рукавички.

Модель 3: Корсетний топ з трикутним вирізом, міні спідниця з бахромою рукавиці.

Модель 4: Корсет з прямокутним вирізом, максі прозора спідниця, рукава з бахроми.

Модель 5: Вечірня корсетна міні сукня, з глибоким декольте, з фігурною вставкою з бахромою.

Білизна

Модель 1: Корсет-бюстье, поясний елемент, панчохи-сітка, труси, рукавички.

Модель 2: Корсет- боді, панчохи, бікіні, рукави

Модель 3: Топ-бюстье, бікіні

Модель 4: Бюстье, бікіні

Модель 5: Топ- бюстье, бікіні

Верхній блок

Модель 1: Шуба, лонгслів, міні спідниця, прозорі колготи, чоботи.

Модель 2: Максі пальто з вирізами, прозора максі спідниця, чоботи.

Модель 3: Коротка шуба, лонгслів, полуприталені брюки, челсі.

Модель 4: Теплий жакет, лонгслів, міні спідниця, прозорі колготи.

2.9.1. Вибір матеріалів для колекції

Вибір матеріалів є важливим етапом у процесі створення модної колекції, саме від вибору тканин залежить естетика, функціональність та концептуальна цілісність виробів, з якими в подальшому будуть працювати дизайнери і вся команда на виробництві. Зараз переважно більшість дизайнерів обирають сировину для своєї колекції по актуальним тенденціям даного сезону.

Щороку світ бачить на популярних модних подіумах, будинків проведення Fashion Week в різних містах світу. На 2025 рік весна- літо модні дизайнери продемонстрували цікаві поєднання фактур. Georges Hobeika Haute Couture весна-літо 2025 представив цікаве поєднання розкішних тканин у своїй колекції, а саме оксамит та атлас [32]. Також Valentino на Pre-fall 2025/2026 у Парижі поєднав прозорі тканини та сатин [33].

Зокрема, на Ukrainian Fashion Week український бренд GURANDA у своїй колекції осінь-зима 2025/26 поєднав шифон, оксамит та шовк з вишивкою намистинами, створюючи унікальні текстурні комбінації [34]. Отже проаналізувавши останні тижні моди та концепцію колекції, визначено головні тканини – прокатний атлас-сатин, оксамит, шовковий креп, органза.

Прокатний атлас або сатин – дивовижні тканини, які за зовнішніми ознаками можуть бути однаковими, але за структурними та основними ознаками значно відрізняються один від одного.

Однією з головних характеристик всіх тканини є вид переплетення. Переплетенням ниток у тканині називають порядок взаємного перекриття ниток основи та підкання. Ткацькі переплетення надзвичайно різноманітні, вони впливають на зовнішній вид та властивості тканин. Від виду ткацького переплетення залежить характер лицевої поверхні тканини - її рельєфність, гладкість, наявність поперечних чи подовжніх рубчиків і смуг, блиск. Ткацьке переплетення впливає на міцність тканини, розтяжність, товщину, жорсткість, усадку, здатність тканини до ВТО [35].

В ході дослідження цих двох тканин можна визначити що вони належать до класу простих переплетень. Сатинове переплетення характеризується наявністю на лицевій поверхні поперечних перекриттів, які утворюють піткані нитки, тому лицева поверхня тканини із так званим «матовим» блиском. Сатиновим переплетенням виробляють групу бавовняних тканин – сатини.

Атласне переплетення відрізняється у незначній кількості, воно характеризується наявністю на лицевій поверхні поздовжніх перекриттів, які утворюють основні нитки, тому лицева поверхня тканини дуже гладка і блискуча. Виробляють атласи [36]. На рисунку 9(а,б,в,г,д,е) показано різні види атласних переплетінь.

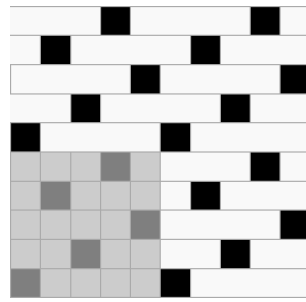
В основу сатинового переплетення входять тільки натуральні волокна такі як бавовна та шовк, а в атласне переплетення можуть входити як синтетичні компоненти так і натуральні ; поліестер, бавовна, нейлон, шовк, віскоза, ацетат. Наявні дослідження показують що ці тканини мають різний склад волокон. Пропорції добавок залежать від того наскільки тканина має біти міцною і щільною, та чи потрібен виражений блиск на лицьовій стороні для втілення виробу. Щоб додати тканини блиску виробники збільшують вміст шовкових ниток, а збільшення щільності — бавовни. Для підвищення цього показника у випадку із сатином використовується інший метод — змінюється метод плетіння ниток. Чим більше ниток на 1 кв. м., тим щільнішим стає матерія [37]. На рисунку 8 (а,б,в,г,д,е) показано різні види переплетінь.

Ткацькі переплетення графічно заведено позначати схемою, що складається з клітин двох кольорів, розташованих один поруч одного в певному порядку. Основні нитки розташовуються у вертикальних рядах клітин, утокові — в горизонтальних. Темні клітини означають основні перекриття, світлі — утокові. Щоб візуально побачити як утворюються сатинове та атласне переплетення додано схеми.

Рис. 2.21 (а,б,в,г,д,е) Сатинове переплетення

	1	2	3	4	5	
		1	2			5
	2				1	4
R_y			1	2		3
	1	2				2
						1
	R_o					

а

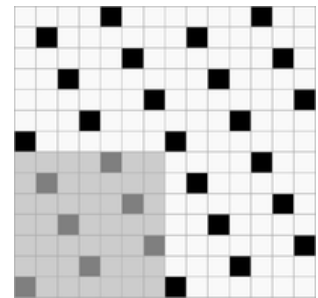
б

Рис.а Рапорт сатинового переплетения 5/2 Рис.б Сатинове переплетення

5/2

7		1	2	3		
6	3				1	2
5			1	2	3	
4	2	3				1
3				1	2	3
2	1	2	3			
1						
	1	2	3	4	5	6

в

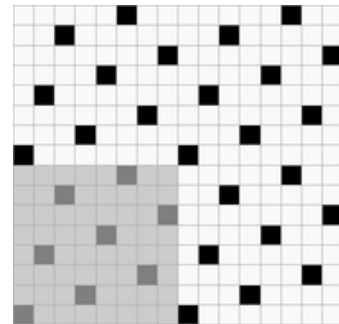

г

Рис.в Рапорт сатинового переплетения 7/3 Рис.г Сатинове переплетення 7/3

8			1	2	3		
7	2	3					1
6				1	2	3	
5		1	2	3			
4	3					1	2
3			1	2	3		
2	1	2	3				
1							
	1	2	3	4	5	6	7

д

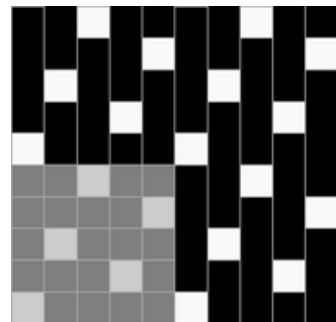
е

Рапорт сатинового переплетения 8/3 Сатинове переплетення 8/3

Рис. 2.21 (а,б,в,г,д,е) Сатинове переплетення

	1	2	3	4	5	
				1		5
			2			4
R_y			1		2	3
		2			1	2
		1		2		1
	R_o					

а

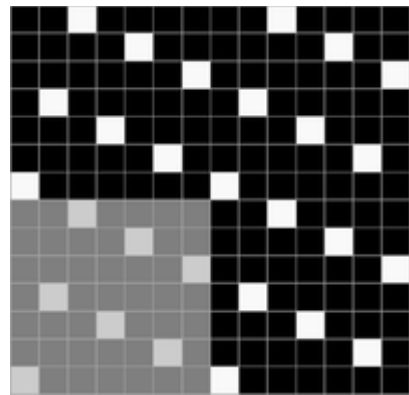

б

Рис.а Рапорт атласного переплетения 5/2 Рис.б Атласне переплетення 5/2

7				1		2	
6			3			1	
5			2		3		
4			1		2		3
3		3			1		2
2		2		3			1
1		1		2		3	
	1	2	3	4	5	6	7

в

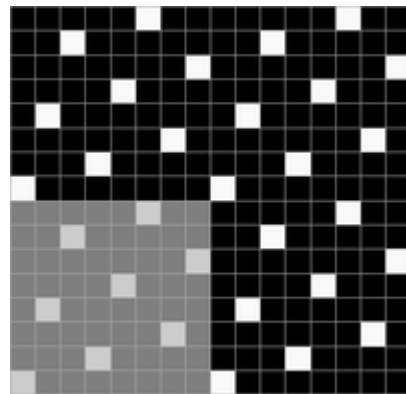

г

Рис.в Рапорт атласного переплетення 7/3 Рис.г Атласне переплетення 7/3

8				2			1	
7				1		3		
6			3			2		
5			2			1		3
4			1		3			2
3		3			2			1
2		2			1		3	
1		1		3			2	
	1	2	3	4	5	6	7	8

д

е

Рис.д Рапорт атласного переплетення 8/3 Рис.е Атласне переплетення 8/3

Рис.2.22 (а,б,в,г,д,е)Атласне переплетення

Під ці переплетення підходять певні тканини;

1. Бавовняні: сатин, ластик.
2. Лляні: каламайка (атласне переплетення).
3. Шовкові: атлас, креп-сатин, підкладкові тканини, ліберті.
4. Вовняні: деякі драпи, бобрик, байка на бавовняній основі.
5. Інші: корсетні тканини [38].

Розглянемо характеристику порівнянь сатину та атласу

Таблиця 1.3 Характеристика порівнянь сатину та атласу

Характеристика	Сатин	Атлас
Склад	Бавовна, поліестер або суміш волокон	Шовк, поліестер, нейлон
Переплетення	Сатинове (1 нитка над 4+ поперечними)	Атласне (щільніше, важче)
Блиск і гладкість	Помірний блиск, гладка поверхня	Яскравий блиск, дзеркальна гладкість
Міцність	Висока, витримує багаторазове прання	Делікатний, потребує обережного догляду
Повітропроникність	Добре пропускає повітря, вбирає вологу	Менш повітропроникний, окрім шовкового
Комфорт	Підходить для чутливої шкіри	Шовковий – комфортний, синтетичний – менш
Застосування	Постільна білизна, повсякденний одяг, корсет	Вечірні, весільні сукні, корсет аксесуари

За вище згаданими характеристиками тканин які розглянуті, можна створити таблицю плюсів і мінусів тканин [39].

Таблиця 1.4 Плюси та мінуси тканин

Характеристика	Атлас	Сатин
Плюси		
Елегантність	Має яскравий блиск і гладкість, виглядає розкішно	Має м'який блиск, елегантний вигляд
Міцність	Досить міцний і довговічний при правильному догляді	Стійкий до зношування, витримує багаторазове прання
Драпірування	Добре лягає в м'які складки, створює гарні силуети	Гладка поверхня, приємний до тіла

Комфорт	Шовковий атлас приємний до тіла, добре регулює температуру	Бавовняний сатин дихає, вбирає вологу, підходить для чутливої шкіри
Застосування	Вечірні та весільні сукні, аксесуари, декоративний текстиль	Постільна білизна, одяг для сну, сорочки, сукні
Мінуси		
Схильність до заломів	Легко мнеться, вимагає акуратного зберігання	Ковзає, що може ускладнювати пошиття
Догляд	Потребує дбайливого прання та частого прасування	Деякі види сатину (особливо синтетичні) можуть не дихати
Вартість	Дорогий, особливо якщо з натурального шовку	Високоякісний сатин теж може бути дорогим
Повітропроникність	Синтетичний атлас не дихає, може бути парниковий ефект	Бавовняний сатин добре пропускає повітря

Таблиця 1.5 Структурні параметри текстильних матеріалів

№	Призначення	Назва тканини	Оформлення поверхні	Здатність до драпірування	Волокнистий склад	Ширина
1	Для виготовлення корсету	Атлас-сатин прокатний	Однотонна	Посередня	75% бавовна, 25% нейлон	150
2	Для підкладки	Бавовна	Однотонна		40% Віскоза, 60% Бавовна	150
3	Для спідниці	Оksamит стрейч	однотонна	Мінімальна	Поліестер 96%, Еластан 4%	150

Висновки до 2 розділу

У другому розділі кваліфікаційної роботи було проаналізовано першоджерело естетичного жанру бурлеску. Виконано поетапний композиційний аналіз направлено на розробку авторської колекції жіночого одягу, натхненої жанру бурлеску. На основі зібраних теоретичних матеріалів з першого розділу сформовано цілісний образ потенційного споживача.

Визначено естетику цільової аудиторії для створення точного настрою колекції. В процесі творчого пошуку і дослідження стилістичних рис жанру бурлеску були відібрані характерні елементи для трансформації в сучасний одяг. Проведено трансформацію першоджерела, а саме як можна трансформувати візуально стилістичні прояви художнього жанру бурлеск та поєднати їх з сучасними тенденціями в модну колекцію.

Визначено кольорову композицію яка ретельно підібрана на основі першоджерела та споживача. Колористика колекції базується на поєднанні контрастів : пастельні рожеві тона з яскравими червоними відтінками. Аналіз трендів 2025 – 2026 років дозволив гармонійно інтегрувати актуальні кольори, такі як винний, рожевий, блакитний та сірий у загальну концепцію колекції. Створено деталізований стилістичний образ споживача, якому влучно підходить колекція одягу. Можемо підсумувати, що було у другому розділу було проведено розробку перетворення театрального жанру в сучасну fashion колекцію.

РОЗДІЛ 3

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

3.1. Розробка моделей в матеріалі

Для остаточного виконання моделей з колекції було обрано п'ять моделей з будуарного та вечірнього блоку (рис. 3.1). такі моделі були обрані за наступними критеріями:

- З усіх блоків які представленні в колекції, ці п'ять моделей виглядають цілісно. В усіх образах зроблені однакові декоративні елементи- бахрома. Це додає динамічності , та оживляє силует відсилаючи нас до першоджерела колекції . Витримана одна конструктивна форма-різні інтерпретації декольте, майже в усіх моделей є посилений акцент на стегнах.
- Саме ці образи відображають символічне значення жіночності на різних етапах життя. Наприклад , образи які більш закриті і в темних тонах можна віднести до загадковості. Образи в яких більш динамічні силуети та оголені форми, можна віднести до пристрасності, гри та розкутості.
- Ці моделі психологічно імпонують даному споживачу, яка хоче виділитися на публічних виступах та fashion-шоу.
- Всі п'ять моделей виконують композиційно-художню виразність, плавність ліній та візуальну гармонію силуетів.

Рис. 3.1. Моделі в матеріалі

3.2. Опис художньо-технічного оформлення моделей в колекції

Перша модель складається з корсету, спідниці та декоративних елементів (аксесуар на шиї та дизайнерські рукавиці) рис. 3.2, рис. 3.3.

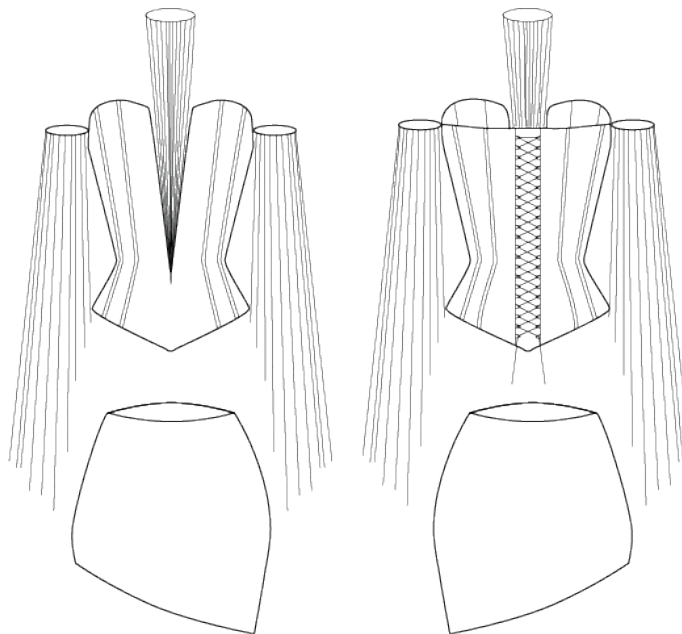

Рис. 3.2. Технічний рисунок моделі 1 - корсету та спідниці

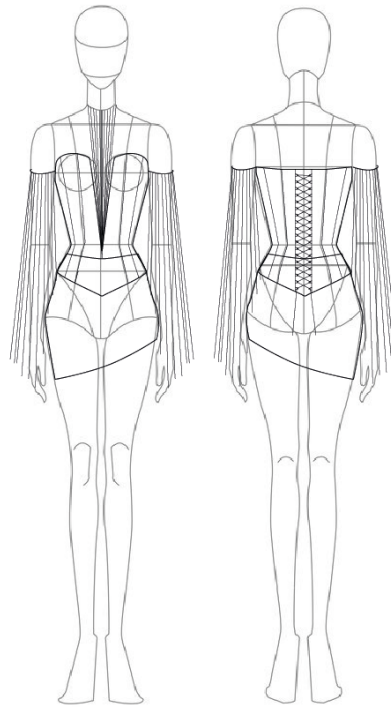

Рис. 3.3. Технічний рисунок першого образу на фігурі

З технічного рисунку на рис. 3.3 можемо зробити опис.

Корсет жіночий жорсткої конструкції, приталеного силуету, довжиною нижче талії . Пілочка складається з 4 лекал: 2 лекал середина переда, та 2 лекал бічної частини переда. На пілочці є 2 нагрудні виточки, та виконані 2 рельєфні шви в яких вставлені китові уси . Спинка складається з 4 частин: 2 лекала середньої частини спинки та 2 лекал бічної частини спинки. На спинці виконані 2 рельєфні шви в яких вставлені китові уси. Також середньому шві спинки люверси для шнурівки. Корсет вироблений з червоної тканини прокатний атлас-сатин. Тканина має високу щільність, та дуже яскравий колір і помірний блиск. Рекомендовані розміри 40-42, зріст 170-175, IV повнотна група.

Опис художньо-технічного оформлення спідниці жіночої

Спідниця жіноча, для святкова, з велюрової тканини, приталеного силуету, довжиною нижче сідниць з потайним поясом. Застібка в середньому шві заднього полотнища на тасьму «блискавка» і одну обметану петлю. Переднє полотнище із двома талієвими виточками. Заднє полотнище із двома талієвими виточками і середнім швом. Спідниця має по низу асиметричний зріз.

Рис. 3.4. Технічний рисунок 2 моделі

Опис художньо-технічного оформлення моделі 2

По рис. 3.4 можна зробити технічний опис 2 моделі. Сукня святкова, усесезонна, для жінок молодшої вікової групи. Рекомендована тканина: стрейч-оксамит, атлас, бахрома з люрексу. Підкладка – прокатний атлас.

Силует – завужений донизу. Довжина – до щиколотки. Без рукавів, з відкритими плечима. Сукня складається з верхньої частини – корсету з пришивним корсетним регіліном, та окремої спідниці, які поєднуються у виріб. Обидві частини зашнуровуються на шнуровці та застібаються на потайній блискавки.

Перед – пілочка із фігурним декольте у формі серця рельєфними швами на 2-х корсетних регілінах, Спідниця складається з передньої половинки з вирізом по ніжці та бічної частини. На бедрах промодельована фігурна вставка випуклої форми яка поєднується з декоративною бахромою. Під фігурною вставкою розміщена додаткова спідниця з двох клаптиків, які закривають сідниці та частково стегна.

Спинка – відрізна по талії. Корсет складається з бокової та задньої спинки. На корсеті є пришивні чотири корсетні регіліни. Застібкою служать петлі на

шнуровиці. Спідниця складається з одного цільного полотнища та другого з модельованим рельєфом, з середнім швом та двома виточками. Для більш щільного прилягання виробу в заднє полотнище використовувалася резинка, та крючки.

Рукав відсутній, виріб комплектується довгими рукавичками з сітки.

Низ виробу оброблений швом у підгин із закритим зрізом.

Застібка – потайна блискавка на спинці спідниці.

Оздоблюючі строчки виконані вздовж рельєфних швів, на відстані 0,3 см.

Рекомендована розмірна група: зріст 164-170, розмір 42-46, II повнотна група.

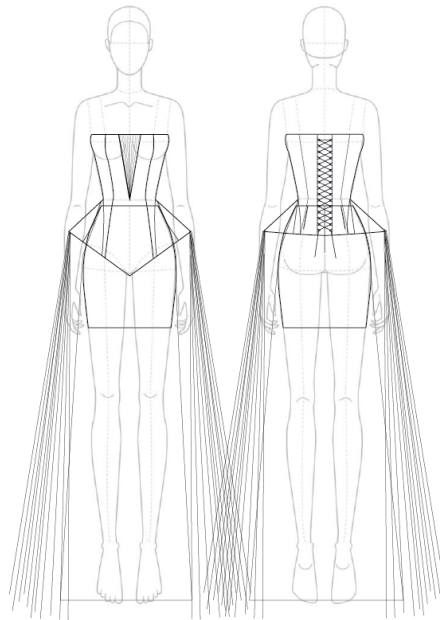

Рис. 3.5. Технічний рисунок 3 моделі

Опис художньо-технічного оформлення моделі 3 , корсет

З рис. 3.5. був розроблений технічний опис. Корсет , жіночий жорсткої конструкції, для жінок молодшої вікової групи. Рекомендована тканина : королівський, прокатний атлас. Підкладка: простий атлас. Силует – розширений до тулуба. Довжина нижче лінії талії. Виріб без рукавів з відкритими плечима. Передня частина складається з середньої та бокової частини пілочки. Має глибоке декольте з корсетною сіткою, з рельєфними швами та пришивним корсетним регіліном. Спинка складається з бокової та задньої частини. На припусках нашиваються пришивні регіліни. По бокам корсет оздоблений декоративною бахромою. Корсет оздоблений декоративними строчками вздовж

рельєфних швів на відстані 3,5 мм. Низ виробу оброблений швом у підгин із закритим зрізом. В середньому шві спинки пришиваються петлі для регулювання об'єму по фігурі. Комплектація складається з декоративними сітчастими рукавичками. Рекомендовані параметри: зріст 164-170, розмір 42-46, II повнотна група.

Опис художньо-технічного оформлення моделі 3, спідниця

Спідниця святкова, для жінок молодшої вікової групи, літня. Довжина: до щиколоток. Силует розширений до низу. Конструкція складається з приталеної міні спідниці, та фатину. Міні спідниця складається з пілочки та спинки. На пілочки розмодельовані виточки. Спинка складається з двох виточок та середнього шва. Застібка – потайна блискавка, яка розташована в середньому шві спинки. Спідниця має вшитий потайний пояс. Спідниця пришивається поетапно, спочатку складається основна міні спідниця, потім пришивається фатин методом збірки, закривається це потайним поясом. Низ виробу оброблений швом у підгин із закритим зрізом. Оздоблювальні строчки виконані на відстані 3,5 мм. Рекомендована розмірна група- зріст 164–170 см, розмір 42–46, II повнотна група.

3.3. Обґрунтування і розробка первинної конструкції виробу

Як спосіб отримання первинної конструкції виробів в матеріалі було вибрано метод розрахункової побудови корсету на основі базової викрійки [40].

В якості основи для корсетних виробів було обрано базову викрійку плечового одягу 170-84-62-92. Також для основи спідниці було обрано базові лекала типової конструкції спідниці. Розрахунково-графічний метод -це метод першого класу, який базуються на вимірах фігур типової або нетипової будови тіла, прибавках, даних про типове членування деталей і способах їх формоутворення [41]. Розрахунково-графічний метод складається з: опису послідовності побудови кресленика деталей у текстовій або табличній формі; розрахункових формул для визначення величин конструктивних відрізків; схеми

кресленика деталей конструкції з позначенням конструктивних точок та відрізків; опису графічних прийомів [42].

Він ідеально підходить до даного виробу тому, що в нього входить (БК) моделі по якій зручно проводити моделювання окремих деталей. Це надає можливість використовувати вже існуючі розрахункові та графічні дані для створення нового виробу [43].

По основі базової конструкції та наданих вихідних даних, що вказані в таблицях (3.1-.3.2) було змодельовано корсет, та спідницю.

Таблиця 3.1 Вихідні дані для отримання конструкції корсету

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Корсет
2	Статеві-вікова ознака	Жінки молодшої вікової групи
3	Розмір-зріст	Зріст -170
4		Ог-86 см. От-62 см. Ос-92 см.
5	Силуетна форма виробу	Прилеглий
6	Ознаки покрою виробу (членування основних деталей)	
7	Матеріал верху	Прокатний атлас

Таблиця 3.2 Вихідні дані для отримання конструкції спідниці

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид вибору)	Спідниця
2	Статеві-вікова ознака	жінки молодшої вікової груп
3	Розміро-зріст	
4	Силуетна форма виробу	Прилеглий
5	Вид покрою рукава	0
6	Ознаки покрою виробу (членування основних деталей)	
7	Матеріал верху	велюр

Таблиця 3.3. Розмірна ознаки фігури 40 розміру (86-62-92)

№	Позначення	Найменування розмірної ознаки	Величина, см
1	Р	Зріст	170
2	Ог	Обхват грудей	84
3	От	Обхват талії	62
5	Ос	Обхват стегон	92
6	Ош	Обхват шиї	30
7	Впрз	Висота пройми ззаду	17
8	Дтс	Довжина спинки до талії	39
9	Вс	Висота стегон	
10	Вг2	Висота грудей 2	23
11	Дтп2	Довжина переда до талії 2	43
12	Шс	Ширина спини	17,3
13	Шп	Ширина грудей	13,3

3.4. Моделювання конструкцій деталей одягу

Моделювання першої моделі

Схема моделювання корсету представлена на рис.2.1 Так як корсет без чашок його конструкція передбачає стриману верхню лінію та чітке облягання талії. Використовуються жорстка тканина , така як прокатний сатин також підкріплення китовими вусами. Застібки в даному виробі представлені у вигляді шнурівки на петлях.

Моделювання корсету без чашок з кісточками виконувався на основі базової конструкції плечового виробу. Спочатку була визначена вихідна основа , а вже подальшою дією було видалення припусків на вільне облягання, видаляються виточки в області талії, що забезпечує щільне прилягання. Спинка розробляється з урахуванням шнурівки.

Для забезпечення жорсткості додавалися китові вуси. Вони розташовуються по рельєфних лініях передньої та задньої частини, а також у

бокових швах. Конструкція пілочки передбачає центральний виріз, заповнений сіточкою, це додає оригінальності та витонченості виробу. Низ корсету змодельовано трикутну форму. Конструкція виробу продубльована корсетним дублерином та підкладкою, що забезпечує додаткову міцність, підтримку форми та комфорт у носінні. На основі цих змін виконується викрійка, після чого відшивається пробний макет для оцінки посадки на манекені або фігурі. Після внесення коригувань створюється остаточний виріб.

Процес створення корсету без чашок з кісточками потребує точних розрахунків і ретельного підбору матеріалів. Моделювання на основі плечового виробу дозволяє досягти анатомічно правильного прилягання, забезпечуючи комфорт і естетику виробу.

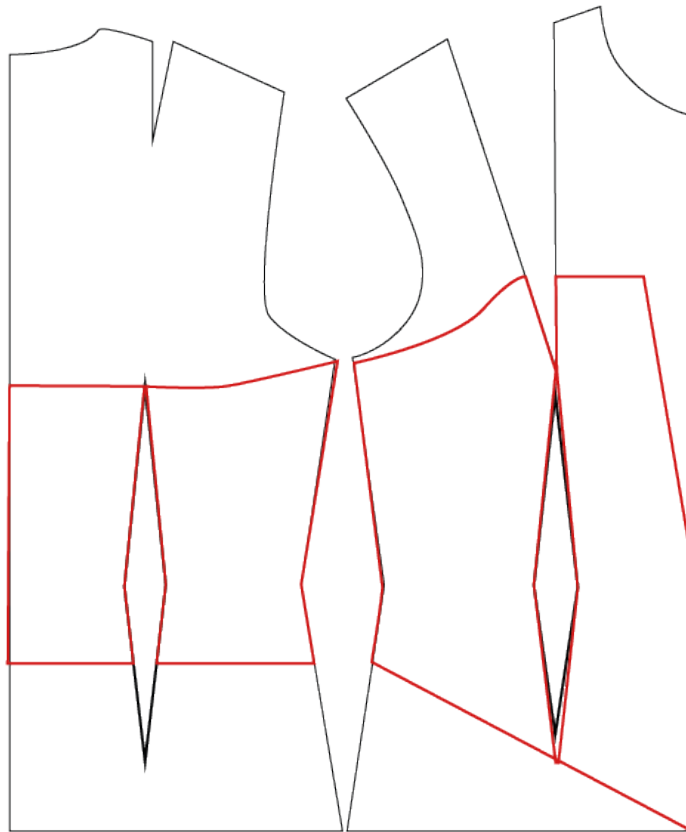

Рис. 3.6. Схема моделювання деталей корсету жіночої

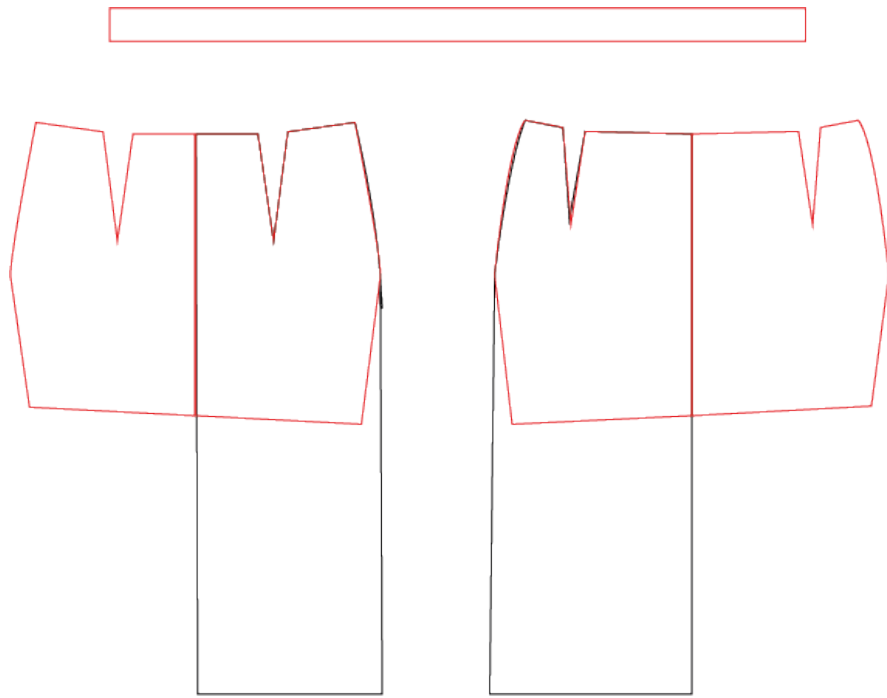

Рис. 3.7. Схема моделювання деталей моделі спідниці жіночої

Моделювання конструкцій деталей асиметричної мініспідниці починається з вибору базової викрійки, яка може бути основою прямої або трапецієподібної спідниці. Далі визначається характер асиметрії: зміщена лінія низу, нерівномірний пояс, запах, розрізи чи драпірування. При необхідності виточки переносяться або трансформуються у складки для створення бажаної форми. Передня і задня деталі конструюються окремо з урахуванням нахилу лінії низу та особливостей посадки. На рисунку 2.2 показано схему моделювання спідниці.

Моделювання другої моделі

Моделювання сукні представлено на рис. 3.8 та 3.9.. За основу базової конструкції було взято базову конструкцію корсету, та змодельована горловина у виді серця і промодельовані виточки для щільного прилягання корсету. За основу низу було обрано первинну конструкцію спідниці. Моделювання починається з подовження низу та розширення. Тим самим утворюється модель рибки. На передній і задній половинці спідниці зроблено рельєф подовжений від виточки. Бокова передня та задня частина спідниці обрізана під міні довжину, задля прикриття частин тіла під фігурну вставку. Корсет і спідниця вшиваються

в один виріб, пришивається до спідниці фігурну вставку з бахромою. На корсеті пришивається петельки для шнурування та в середній шов вставляється потайна застібка.

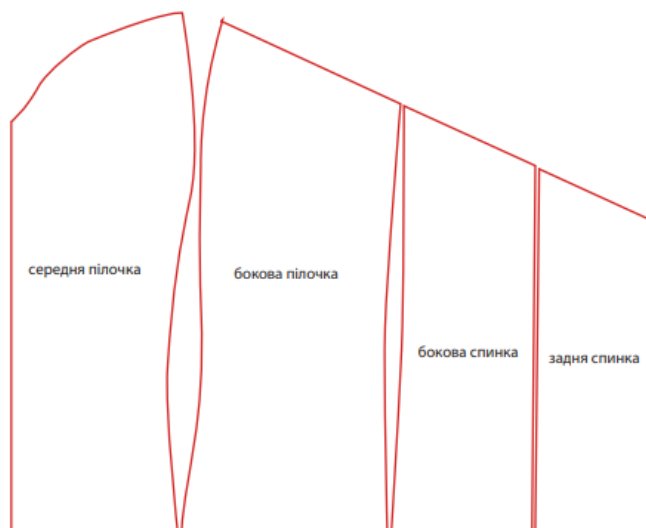

Рис. 3.8 Схема моделювання корсета для сукні

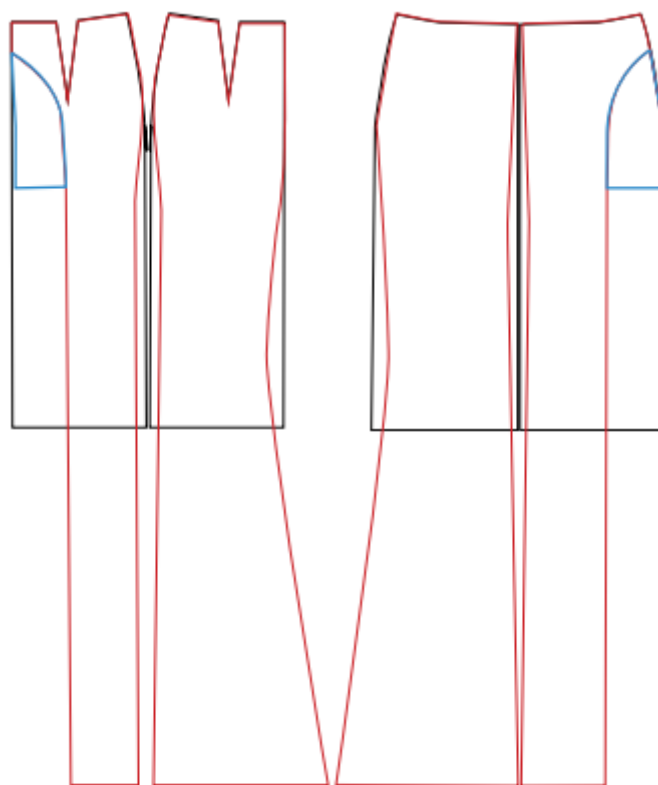

Рис. 3.9 Схема моделювання спідниці для сукні

Моделювання третьої моделі

Моделювання корсету проілюстровано на рис. 3.10. За базову конструкцію взято лекала корсету з першої моделі. Бочка збільшені на 3 см, для того щоб зробити відлітні бока. На корсеті пришиваються 16 корсетних регілинів. Для більшої відлітної конструкції були розроблені на бочках корсетні конструкції з 4 кісточок. Та 2 великі кісточки по низу корсету задля більш щільної конструкції.

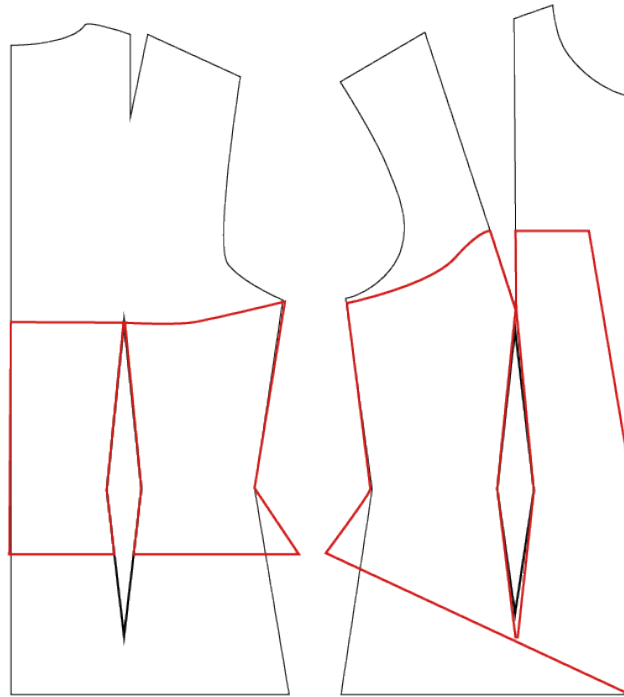

Рис. 3.10 Схема моделювання корсету

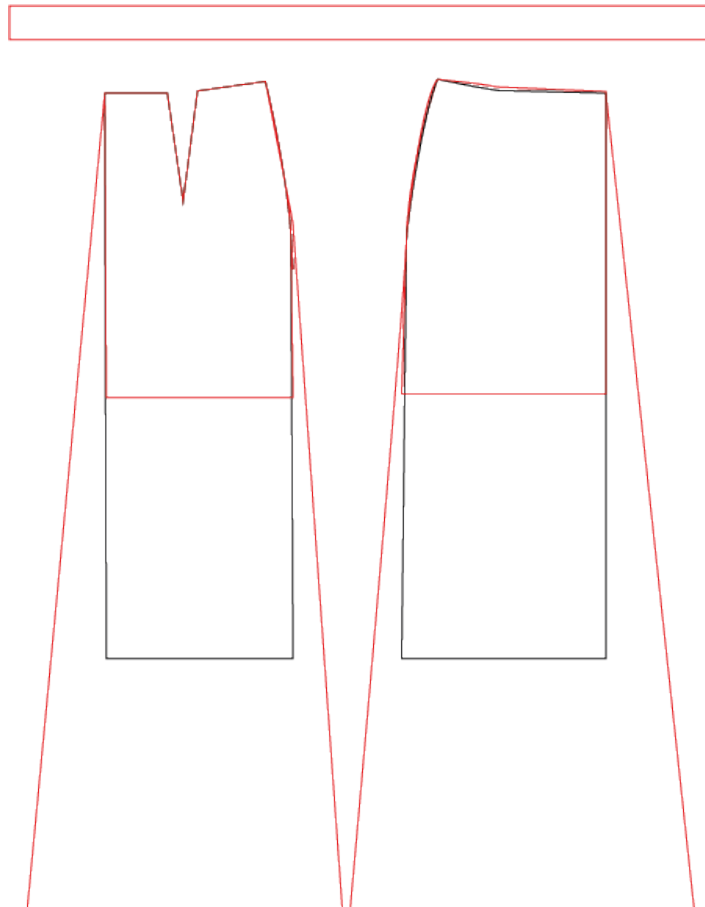

Рис. 3.10 Схема моделювання спідниці з фатіном

Моделювання конструкцій деталей міні спідниці з фатіном починається з вибору базової викрійки, яка може бути основою трапецієподібної спідниці. Передня і задня половинка спідниці укорочена під міні спідницю та зверху пришивається фатин у збірку.

На рисунку 3.10 показано схему моделювання спідниці.

3.5. Розробка конструкторської документації на одну з моделей колекції

Таблиця 2.4. Вихідні дані для отримання конструкції корсету

№	Найменування деталей для корсету	Кількість лекал	Кількість деталей крою
1	Середина пілочки	1	1
2	Бочок пілочки	1	2
3	Середина спинки	1	2
4	Бочок спинки	1	2

5	Сітка	1	1
---	-------	---	---

Таблиця 2.5 Вихідні дані для отримання конструкції спідниці

№	Найменування деталей для спідниці	Кількість лекал	Кількість деталей крою
1	Передне полотнище спідниці	1	1
2	Задне полотнище спідниці	2	1

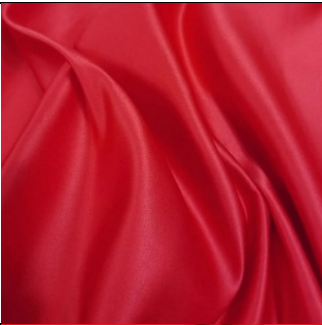
Конфесійна карта корсету

Модель № 1

Підприємство

Розробник _____ Назва виробу _____ корсет

Рекомендовані розміри _____ 42-44 _____ Повнотна група _____ IV

	Вид тканини	Склад	Зразок
Тканина верху	Прокатний атлас	75% бавовна, 25% нейлон	
Підкладкова тканина	Бавовна	100% бавовна	
Клейовий матеріал	Корсетний дублерін	100% бавовна	

Нитки	Синтетичні	100% поліестер	
Фурнітура	Релігін корсетний (китовий вус) 5 мм	Пластик	

Модель № 2

Підприємство

Розробник _____ Назва виробу _____ спідниця

Рекомендовані розміри _____ 42-44 _____ Повнотна група _____ IV

	Вид тканини	Склад	Зразок
Тканина верху	Оксамит	Поліестер 96%, Еластан 4%	
Нитки	Синтетичні	100% поліестер	
Фурнітура	Блискавка потайна	Текстильні стрічки, пластик	

3.6. Виготовлення моделей виробів у матеріалі

Виготовлення першої моделі

Виготовлення корсету

Для виготовлення корсета з прокатного атласу, потрібно приготувати основну тканину, підкладку(легку бавовну), китовий вус, сітку для вставки в центральну частину корсета, корсетний дублерін, шнурівку, швейні нитки.

Перед початком розкрою деталей всі тканини треба попросувати. Виконуємо розкрій усіх деталей з основної тканини та підкладкової тканини , оформлюємо перенесення надсічок.

Потім дублюємо всі деталі корсетної частини з основної тканини корсетним дублеріном.

Деталі середини та бічної пілочки та спинки лекал зтачуються зшивним швами та з подальшими заправуванням.

Подальші дії виконуються на ширину заправованих припусків на корсетній частині відстрочка для вставлення китового вуса.

Верхній край корсета та сітку оброблюється тонким швом упідгин із закритим зрізом.

Потім в підготовленні куліски вставляється китовий вус шириною 5 мм.

Після цього деталі підкладки та деталі з основної тканини по низу потрібно зшити потаємним швом на 1 см з підгинанням припусків.

В задню частину корсета вшиваються петлі для шнурівки, розташовані на рівномірній відстані.

Завершальним етапом вставляється шнурівка в петлі.

Виготовлення спідниці

Для початку необхідно розкрити основні деталі спідниці. Використовуючи викрійку, акуратно вирізаємо передню частину та дві задні частини виробу [44].

Далі переходимо до виготовлення потаємного пояса. Вирізаємо його деталі, дотримуючись правильних розмірів та форми. Щоб пояс краще тримав

форму і не деформувався під час носіння, дублюємо його спеціальним ущільнюючим матеріалом – дублеріном.

Наступним кроком є обробка зрізів тканини. Оскільки спідниця виготовлена з оксамиту, потрібно бути особливо уважним до його обробки, щоб зберегти гарний вигляд матеріалу. Для цього використовуємо підгинний шов, який дозволить акуратно оформити краї тканини, запобігаючи осипанню волокон та надаючи виробу завершений вигляд.

Після підготовчих етапів переходимо до зшивання деталей спідниці. Спочатку з'єднуємо передню частину з двома задніми, дотримуючись точності у швах. Шви ретельно пропрасовуємо через проутюжильник, щоб вони були рівними й акуратними.

Коли основні деталі спідниці з'єднані, пришиваємо потаємний пояс. Після цього закріплюємо пояс внутрішніми швами, щоб він не вивертався і залишався на своєму місці під час носіння. На завершальному етапі проводимо фінальну обробку виробу: перевіряємо всі шви, усуваємо можливі нерівності та надаємо спідниці охайний вигляд.

Для початку треба розкроїти основні частини спідниці. Вирізаємо деталі для потаємного пояса, потім дублюємо його дублеріном. Для того щоб все виглядало акуратно оброблюємо зрізи оксамиту швом підгину.

Далі зшиваємо передню і 2 задніх частини спідниці. Потім пришиваємо потаємний пояс та закріплюємо внутрішніми швами.

Виготовлення другої моделі

Сукня розроблена на основі відрізного верху на талії. Першим етапом було розроблено моделювання верхньої частини(корсету), та нижньої частини (спідниці). Вибір матеріалів було зупинено на оксамиті-стрейч та прокатного атласу. За укріплення було обрано дублерин для укріплення корсету, пришивні корсетні регіліни, та корсетну сітку.

Другим етапом було зроблено викрійка основних деталей; середня пілочка, бокова пілочка, середня спинка, задня спинка, переднє полотнище, заднє

полотнище, бокові полотнища, фігурні вставки. Припуски на шви робилися на 1см. Збірка сукні розпочинається з корсету та вшивання регіліна , потім збирається всі спідниця, у фігурну вставку пришивається бахрома.

Виготовлення третьої моделі

Образ складається з двох елементів; корсету з фігурними вирізами та міні-спідниці, оздобленим фатином. Корсет розроблено за змодельованими лекалами першої моделі корсета. Конструкція складається з чотирьох лекал які на припусках нашиваються корсетні регіліни. В районі декольте вставляється корсетна сітка. В задню частину пришиваються петлі, що дає змогу регулювати посадку виробу. Основа виготовляється з королівського атласу та підкладка виготовляється з прокатного атласу.

Міні спідниця виготовляється з основної конструкції спідниці. Спочатку зшивається передня та задня половинка, пришивається потайна застібка. В міні спідницю по верхньому краю пришивається фатін, та пояс.

Висновки до 3 розділу

У третьому розділі було розроблено конструктивно – технологічну частину колекції. Були обрані з всієї колекції п'ять моделей які розроблені в матеріалі. Основним завданням стало переведення художнього – образного задуму в матеріальні вироби, які відповідають естетиці колекції одягу.

Проведено аналіз конструктивних рішень відповідно до особливостей силуетів, матеріалів і декоративного оздоблення. Зроблені технічні рисунки всіх трьох моделей та детально прописаний технічний опис.

Особливу увагу було приділено технічному оформленню виробів. У роботі представлено конструктивно – технологічну документацію , що включає креслення деталей крою , специфікації матеріалів , розкладки лекал , технічні ескізи та технологічні карти пошиття. Обґрунтовано вибір тканин і фурнітури з урахуванням потреб споживача та першоджерела. Визначено основні параметри посадки моделей.

В процесі виготовлення моделей колекції на практиці були вибрані матеріали : атлас, оксамит , бахрома , сітка. Вироби були виготовлені вручну з дотриманням усіх етапів технологічного процесу – від підготовки тканин до фінального оздоблення. Здійснено контроль якості на всіх етапах пошиття для досягнення ідеального зовнішнього вигляду , міцності та зручності моделей.

Підсумовуючи у третьому розділі було розроблено практичну частину авторської колекції.

ВИСНОВКИ

Було проведення дослідження в ході кваліфікаційної роботи. Присвячена темі бурлеску в контексті сучасного модного дизайну. Проаналізовано історію Стародавньої Греції, до яскравого культурного феномена XX століття. Визначено, що основу складають гротеск, гумор та пародія, які гармонійно поєднуються з естетикою елегантності, сексуальності. Визначено, що у добу Відродження жанр набув популярності в Європі, зокрема в Англії, Франції та Італії. У XVIII столітті бурлеск почав активно впливати на театральне мистецтво, а в XIX столітті в США він перетворився на окремий вид розважального шоу. Тут сформувався його характерний стиль — яскраві костюми, музичний супровід і хореографія, які і сьогодні асоціюються з бурлеском.

Модна колекція розроблена на підґрунті естетичного аспекту бурлеску. Для успішної розробки колекції було проаналізовано модні тенденції. Визначено та повністю сформовано споживача.

Перейшовши на етап трансформації джерела натхнення біло розроблено мудброди з пошуку форм, фор-ескізів. Сформовано головну кольорову гаму, матеріали та декоративне оздоблення модної колекції. Це послугувало створенню актуальної, модної колекції. Визначено тип та образ споживача; проведено аналіз актуальних тенденцій моди в контексті теми дослідження та стосовно обраного асортименту одягу. Розроблено ескізний ряд моделей колекції одягу. Виконано характеристику блоків колекції та їх асортиментного складу. Вивчено методи отримання конструктивного рішення моделей одягу та розроблено конструктивне рішення трьох моделей авторської колекції. Обрано та обґрунтовано моделі для проектування. Обрано спосіб розробки об'ємно-просторової форми моделей колекції. Розроблено конструкції моделей колекції. Вивчено вимоги до конструкторської документації на вироби на сучасному швейному виробництві. Складено таблиці специфікації деталей трьох виробів. Підготовлено тези на конференцію «Актуальні проблеми сучасного дизайну».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Книга: Лисистрата (Aristophanes). *LibreTexts* - *Ukrayinska*.
URL: [https://ukrayinska.libretexts.org/Гуманітарні_науки/Література_та_грамотність/Книга:_Лисистрата_\(Aristophanes\)](https://ukrayinska.libretexts.org/Гуманітарні_науки/Література_та_грамотність/Книга:_Лисистрата_(Aristophanes)) (дата звернення 10.04.2025)
2. The History Of Burlesque - Burlesque with Paris Latest News | Goole, Selby, Featherstone, Hull and Doncaster - Available to all ladies of all shapes, sizes and abilities. *Burlesque With Paris UK*.
URL: <https://burlesquewithparis.co.uk/blog/2017/3/13/the-history-of-burlesque> (дата звернення 16.04.2025)
3. Contributors to Wikimedia projects. Burlesque - Wikipedia. Wikipedia, the free encyclopedia. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Burlesque> (дата звернення 10.05.2025)
4. Burlesque. *δάσκαλος*.
URL: https://devikapanikar.com/burlesque/?doing_wp_cron=1728325010.7700459957122802734375 (дата звернення 11.04.2025)
5. Burlesque. *δάσκαλος*.
URL: https://devikapanikar.com/burlesque/?doing_wp_cron=1728325010.7700459957122802734375
6. The History of Burlesque Dancing. *Burlexe*.
URL: <https://burlexe.com/burlesque/burlesque-history/the-history-of-burlesque-dancing/> (дата звернення 1.05.2025)
7. The History of Burlesque. *Burlexe*.
URL: <https://burlexe.com/burlesque/burlesque-history/the-history-of-burlesque-dancing/> (дата звернення 17.03.2025)
8. Contributors to Wikimedia projects. Monte Cristo Jr. (Victorian burlesque) - Wikipedia. *Wikipedia, the free encyclopedia*.
URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Cristo_Jr._\(Victorian_burlesque\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Cristo_Jr._(Victorian_burlesque))
9. Contributors to Wikimedia projects. Вестрис, Роза – Вікіпедія. Вікіпедія – вільна енциклопедія.

- URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вестрис,_Роза (дата звернення 10.04.2025)
10. Schoch R. W., Victorian theatrical burlesques. *Routledge*, London, 2003. 156 с.
11. Не стриптиз і не кабаре: Історія бурлеску від початку до наших днів. *DIP Life*. URL: <https://life.dip.org.ua/shou-biznes/ne-striptiz-i-ne-kabare-istoriya-burlesku-vid-pochatku-do-nashix-dniv/> (дата звернення 13.04.2025)
12. A Brief History of Burlesque and its Origins. *Madame Romanova*. URL: <https://madameromanova.com/burlesque-history/> (дата звернення 18.05.2025)
13. The 7 Spring 2025 Trends to Know From Milan Fashion Week Hoodies and hot pants are going strong, fashionista. URL: <https://fashionista.com/2024/09/milan-fashion-week-spring-2025-trends> (дата звернення 19.04.2025)
14. Chwatt N. London Has Spoken: 7 Fashion Trends That Are Set to Be Big in 2025. *WhoWhatWearUK*. URL: <https://www.whowhatwear.com/fashion/runway/london-fashion-week-trends-spring-summer-2025> (дата звернення 10.04.2025)
15. The 7 Spring 2025 Trends to Know From Milan Fashion Week Hoodies and hot pants are going strong, fashionista. URL: <https://fashionista.com/2024/09/milan-fashion-week-spring-2025-trends> (дата звернення 13.03.2025)
16. Burlesque In Fashion And Lifestyle - FasterCapital. *FasterCapital*. URL: <https://fastercapital.com/topics/burlesque-in-fashion-and-lifestyle.html>
17. Christian Dior, vogue, URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2004-couture/christian-dior/slideshow/collection#1> (дата звернення 11.02.2025)
18. By Kathrine K. Beck, Lee, Gypsy Rose (Rose Louise Hovick) (1911-1970), historylink, URL: <https://www.historylink.org/file/5686> (дата звернення 8.04.2025)

- 19.Лоуренс Альма-Тадема, wikipedia, URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0 (дата звернення 10.04.2025)
- 20.Dance this week? NY TIMES URL:
<https://www.nytimes.com/2004/06/27/arts/dance-this-week-the-figure-behind-the-fan-celebrating-sally-rand.html> (дата звернення 4.04.2025)
- 21.Redefining beauty: how body positivity is shaping new norms: Copyright ©2024
- 22.веб-сайт. URL: <https://www.wokewaves.com/posts/redefining-beauty-standards-body-positivity> (дата звернення 10.03.2025)
- 23.Fashion Forecasting For 2025: Complete Fashion Trends Of 2025: 2024 BLALOW веб-сайт.URL:<https://www.blalow.com/blogs/indian-streetwear-brands/fashion-forecasting-for-2025-complete-fashion-trends-of-2025?srsltid=AfmBOop0poxVqo7qiyWCfDzreeZGk7xrSH4U6d1YMtxcNhkiF2-AFzjH> (дата звернення 10.04.2025)
- 24.Fashion Forecast: WomanWonderFashion's Trend Predictions for 2025:Medium : веб - сайт.URL:<https://medium.com/@WomanWonderFashion/fashion-forecast-womanwonderfashions-trend-predictions-for-2025-70ed9415f387> (дата звернення 18.03.2025)
- 25.Vogue.ua. Головні кольори весни-літа 2025, які надихають вже зараз. Vogue UA - жіночий журнал про моду, красу і стиль. Vogue Ukraine - fashion, beauty, arts, society and living.
URL: <https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/shcho-bude-vesnoyu-os-golovni-kolori-vesni-lita-2025-yaki-nadihayut-vzhe-zaraz-57002.html> (дата звернення: 24.11.2024).
- 26.2025 2026 Fashion Trends: WGSN and Coloro Reveal the Key Colors for the Autumn Winter Season - C2 Fashion Studio. *C2 Fashion Studio*.
URL: <https://c2fashionstudio.com/fashion-trends-2025-2026-wgsn-and-coloro->

reveal-the-key-colors-for-the-autumn-winter-season/ (date of access: 24.11.2024).

27. Vogue.ua. Велике повернення будуарного стилю. Vogue UA - жіночий журнал про моду, красу і стиль. Vogue Ukraine - fashion, beauty, arts, society and living. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/yak-nositi-buduarniy-stil-u-2023-roci-50365.html>. (дата звернення 5.05.2025)
28. Vogue.ua. Жінка, яка творить історію: нова колекція GASANOVA на Ukrainian Fashion Week. Vogue UA - жіночий журнал про моду, красу і стиль. Vogue Ukraine - fashion, beauty, arts, society and living. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/brend/zhinka-yaka-tvorit-istoriyu-nova-kolekciya-gasanova-na-ukrainian-fashion-week-58380.html>. (дата звернення 10.03.2025)
29. Каранковська Ю. Прозорі тканини, шапки та шуби: бренд Dolce & Gabbana презентував колекцію осінь-зима 2025-2026. ТСН.ua. URL: <https://tsn.ua/lady/moda/pisk-mody/prozori-tkanini-shapki-ta-shubi-brend-dolce-gabbana-prezentuvav-kolekciyu-osin-zima-2025-2026-2778030.html>. (дата звернення 10.03.2025)
30. Versace. Versace Fall Winter 2025-26 Fashion Show. Kendam. URL: <https://kendam.com/news/fashion-shows/versace-fall-winter-2025-26-runway> (дата звернення 15.03.2025)
31. Vogue.ua. Головні кольори весни-літа 2025, які надихають вже зараз. *Vogue UA - жіночий журнал про моду, красу і стиль. Vogue Ukraine - fashion, beauty, arts, society and living.* URL: <https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/shcho-bude-vesnoyu-os-golovni-kolori-vesni-lita-2025-yaki-nadihayut-vzhe-zaraz-57002.html> (дата звернення: 24.11.2024).
32. 2025 2026 Fashion Trends: WGSN and Coloro Reveal the Key Colors for the Autumn Winter Season - C2 Fashion Studio. *C2 Fashion Studio.* URL: <https://c2fashionstudio.com/fashion-trends-2025-2026-wgsn-and-coloro->

reveal-the-key-colors-for-the-autumn-winter-season/ (date of access: 24.11.2024).

- 33.Elle Saab Couture осінь-зима 2024/2025 | Vogue UA. Vogue UA - жіночий журнал про моду, красу і стиль. Vogue Ukraine - fashion, beauty, arts, society and living. URL: <https://vogue.ua/collections/elle-saab-couture-osin-zima-2024-2025-9016.html>.
- 34.Valentino. FashionNetwork.com.
URL: <https://ua.fashionnetwork.com/galleries/photos/Valentino,70252.html>.
(дата звернення 12.03.2025)
- 35.Ukrainian Fashion Week: GURANDA AW'25/26. LiKE in UA – Інтернет-видання: новини, події, культура, персони, мода, подорожі. URL: <https://likein.ua/ukrainian-fashion-week-guranda-aw-25-26/>.
(дата звернення 10.05.2025)
- 36.Головна | Elib LNTU.
URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/Коледж%20Луцький%20ЕНП/page20.html (дата звернення 10.03.2025)
- 37.Головна | Elib LNTU.
URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/Коледж%20Луцький%20ЕНП/page20.html. (дата звернення 12.03.2025)
- 38.Відмінність атласу від сатину: основні нюанси ► Гранд Текстиль. «ГРАНД ТЕКСТИЛЬ» Інтернет-магазин тканин оптом и в розницю в Україні. URL: <https://grandtextile.com.ua/ua/blogs/chem-otlichaetsya-atlas-ot-satina>. (дата звернення 14.04.2025)
- 39.Учасники проєктів Вікімедіа. Ткацькі переплетення – Вікіпедія. Вікіпедія.
URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ткацькі_переплетення. (дата звернення 10.03.2025)
- 40.Які відмінності між тканинами атлас і сатин - "Інтернет магазин MAXIMA". Швейні нитки та тканини купити гуртом в Одесі | Інтернет-

магазин Maxima. URL: <https://maxxima.com.ua/ua/a497280-kakie-otlichiya-mezhdu.html>. (дата звернення 17.03.2025)

- 41.Пашкевич К. Конструювання виробів : Конспект лекцій з дисципліни «Основи проектування виробів» для студентів напрямку 6.051602. Київ : Технологія виробів лег. пром-сті ден. форми навчання, 2013.
- 42.Пашкевич К. Конструювання виробів : Конспект лекцій з дисципліни «Основи проектування виробів» для студентів напрямку 6.051602. Київ : Технологія виробів лег. пром-сті ден. форми навчання, 2013.
- 43.Пашкевич К. Л. Проектування тектонічних форм одягу з урахуванням властивостей тканин: Монографія. / К.Л. Пашкевич – К.: ПП «НВЦ «Профі», 2015. 364 с.
- 44.Єжова О.В.. Конструювання одягу. Курс лекцій. Видавництво Центр навчальної літератури. Київ, 2020. С. 189-210
- 45.Колосніченко М., Процик К. Основи проектування та виробництва одягу.: Навчальний посібник. К.: КНУТД, 2011. 238 с.
- 46.Streetswing's Burlesque History Archieves: Lydia Thompson [Електронний ресурс] – Текст і граф. дані. – Режим доступу: <https://www.streetswing.com/histmai2/d2lydtm1.htm> (дата звернення 17.03.2025)
47. The History of Burlesque Dancing. Burlexe. URL: <https://burlexe.com/burlesque/burlesque-history/the-history-of-burlesque-dancing/> (дата звернення 18.04.2025)

ДОДАТКИ

Додаток А

Рис. А1 Лідія Томпсон

Рис. А2 The British Blondes

Рис. А3 Обкладинки п'єси “Лісістрата”

Рис. А4 Фотографії з вистави, античної драматичної комедії “Лісістрата”

Рис. А5 Старогрецька пародія на героїчний гомерівський епос
“Батрахоміомехія”

Рис. А6 «Дон Кіхот»

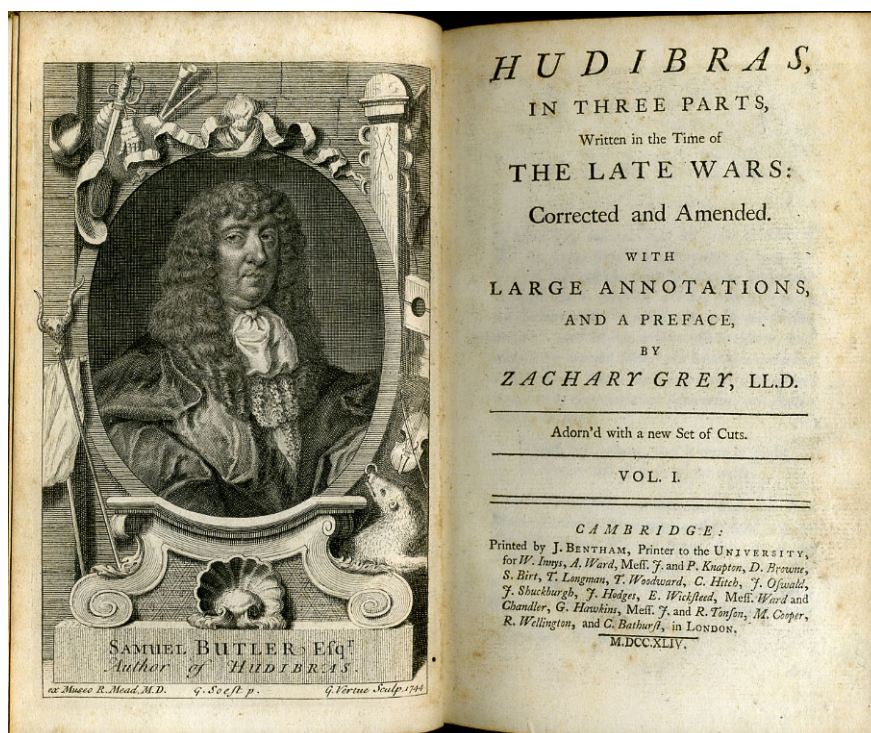

Рис. А7 Поема Семюеля Батлера «Hudibras»

Рис. А8 Мадам Вестріс

Рис. А9 Лег-шоу

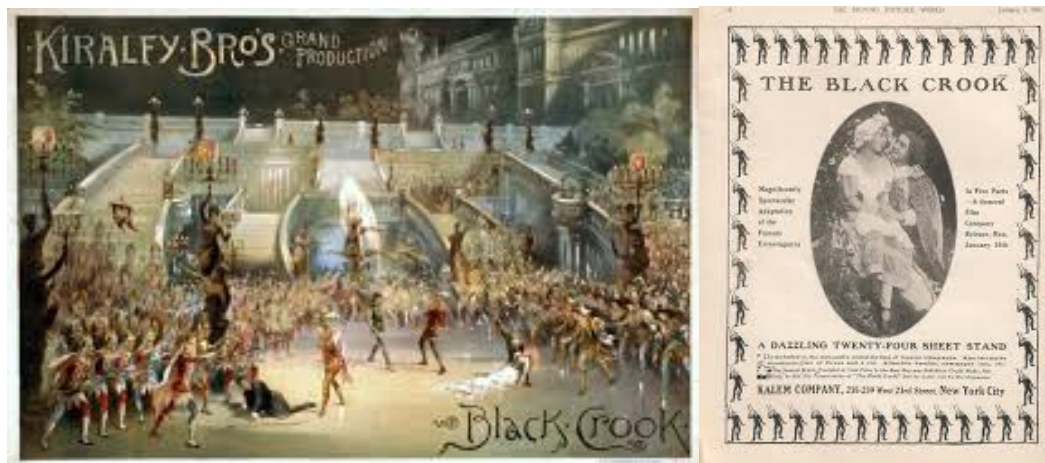

Рис. А10 "The Black Crook"

ДОДАТОК Б

New York Friday December 18th 1868

WOOD'S MUSEUM.
Continuous & Uninterrupted Success!

THE
LYDIA THOMPSON
Burlesque Troupe.

Most positively
LAST WEEK BUT ONE
OF
IXION
ON
THE MAN AT THE WHEEL.

IXION.....MISS LYDIA THOMPSON
Jupiter.....Miss Ada Harland
Mercury.....Miss Lisa Weber
Juno.....Miss Alice Logan
Venus.....Miss Rosa Cook
Cupid.....Miss Grace Logan
Minerva.....Mr. Harry Rockett
Apollo.....Miss Aggie Wood
Peaches.....Mr. Montyger
Mars.....Mr. C. Daley
Ganyrarch.....Mr. Sol. Smith
Muses, Graces, Gods, Goddesses, Shooting Stars,
Comets, Eclipses, &c. &c.

SPLENDID SCENERY.
CHARMING MUSIC.
ELEGANT DRESSES.

The performance will commence with the Comedietta of
THE QUIET FAMILY.
Mr. Barnaby Bibbs.....Mr. Harry Rockett
Mr. Benjamin Bibbs.....Mr. Sol. Smith, Jr.
Mr. Peter Pepper.....Mr. Fred Marsden
Grumpy.....Mr. M. Daly
Mrs. Barnaby Bibbs.....Miss Lisa Weber
Mrs. Benjamin Bibbs.....Miss Ada Harland
Selina Somers.....Miss Annie Mortimer
Snarley.....Miss A. Robertson

Monday Evening, Dec. 28th, 1868.
A NEW BURLESQUE PRODUCTION,
In which the
Lydia Thompson Troupe
Will appear.

Evening Prices—Family Circle, 50 Cents. Seats in Dress Circle and Parquette \$1.00. Orchestra and Balcony Chairs \$1.50. Private Boxes \$5, \$6 and \$8, which includes all the MUSEUM CURIOUSITIES. Upon the display of the placard **STANDING ROOM ONLY**, Admission 75 Cents.

Matinee Prices—For the accommodation of Families. Museum and Family Circle 50 Cents. Children under 10 years, to Museum and Family Circle 25 Cents. Museum and Dress Circle or Parquette 75 Cents. Museum and Orchestra or Balcony Chairs \$1. Seats may be secured in advance. **NO RETURN** Checks used in this Establishment. Continued additions being made to the **WONDERS OF WOOD'S MUSEUM.**

NOTICE—No Return Checks used in the Establishment

Cameron & Co., Steam Printers, 57 Astor St., N. Y.

December 18th 1868

Рис. Б1 -Обкладинка нот для «Beautiful Bells», номеру, який співає
Томпсон у постановці Blondes «Ixion»

Рис.Б2 – Вінтажні фотографії зібрані Чарльзом Х. Маккегі

Рис.Б3 Саллі Ренд

Рис.Б4 Гіпсі Роуз Лі

Рис.Б5 Лілі Сент Сір

Рис. Б6. Золотий вік бурлеску

Додаток В

Модні тенденції

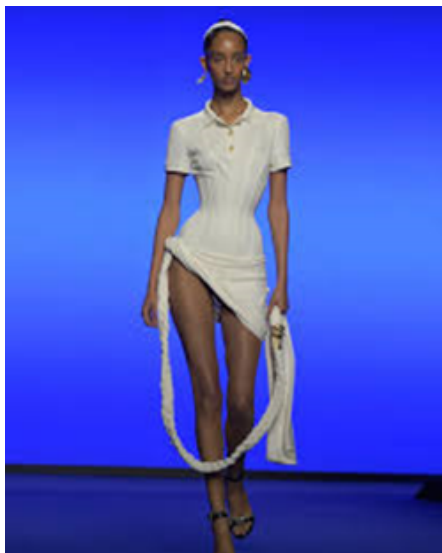
Рис. -B1 Max Mara ss25

Versace spring25

Ferragamo ss25

Рис.-B2 Sidletskiy

Schiaparelli

Nina Ricci.

Рис. B3 Bottega Veneta

Рис.-B4 Jil Sander

Рис.В5 Fendi

Рис. В6 The attlco spring 25 diesel spring2025 erdem spring25

Рис.В7 Jil Sander spring 2025

Andreadamo Spring 2025

Рис. В8 Dries Van Noten, 2025 Simone Rocha, прет-а-порте Nensi Dojaka, прет-а-порте

Рис. В9 Колінна Страда ss25

Рис. В10 Marni ss25

Roberto Cavalli

Рис. В11 Prada

Рис. В.12. Versace

Рис. В.13. Dolce & Gabbana

Рис. В.14. GURANDA

Рис. В.15. АW'25/26 від українського бренду GURANDA

Додаток Г

Рис. Г1 Жан-Поль Готьє, Haute Couture Fall/Winter 2010-2011

Рис. Г2 Діта Фон Діз на показі

Рис.-Г3

Рис. Г3 Тьеррі Мюглер ,осінь/зима 1995 року

Рис. Г4 Тьеррі Мюглер, весна/літо 1997 року

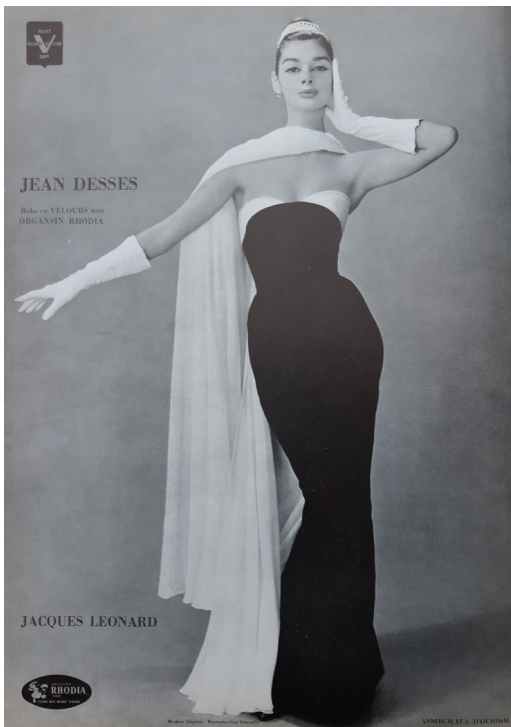

Рис. Г5 Ностальгічна хвиля

Рис. Г6 Коко Шанель, маленька чорна сукня

Додаток Д

Рис. Д – пошук форм

Додаток Е

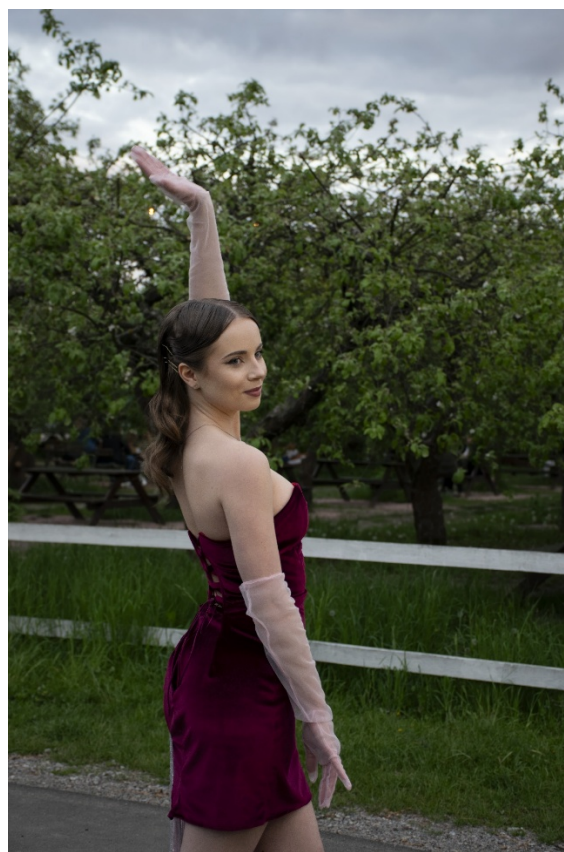

Рис. Е1- перший образ в матеріалі

Рис. Е2- другой образ в матеріалі

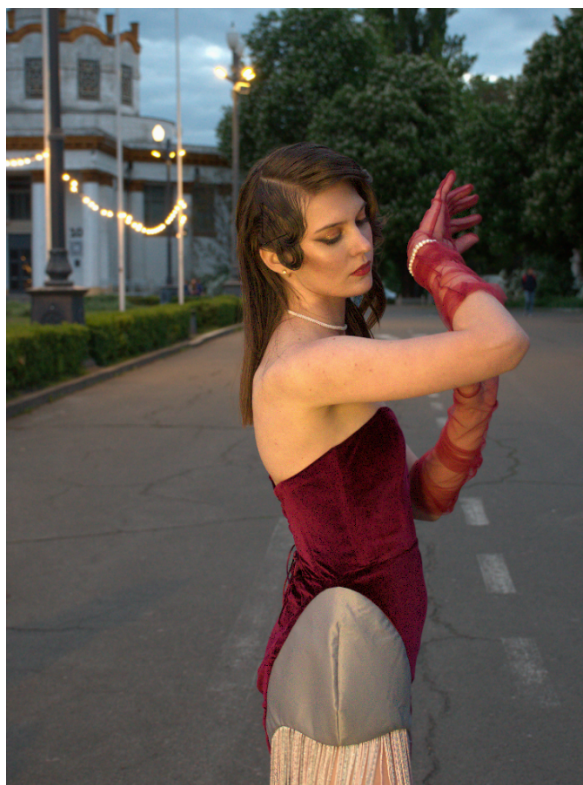

Рис. ЕЗ- третій образ в матеріалі

+

Рис. Е4- четвертый образ в матеріалі

Рис. Е5- п'ятий образ в матеріалі

Рис. Е6- Всі образи разом

VII Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ»
Київ, КНУТД, 04 квітня 2025 р.

УДК 746:339.13

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮКСОВОГО СЕГМЕНТУ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ОДЯГУ

САЙКО Олександра¹, СЕРКІЗ Вікторія¹,
САВЧЕНКО Анна¹, КОЛОСНІЧЕНКО Олена¹

¹Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна
3212793@gmail.com

Останні роки поняття "люкс" почало стрімко змінюватись, а способи його вираження відкриваються з абсолютно нових ракурсів, які органічно поєднуються. Їх гармонійне співіснування в сучасній інтерпретації нівелює можливі протиріччя у візуальних проявах. Аналіз та дослідження основних критеріїв люксового сегменту є важливим етапом у розвитку та становленні сучасних пріоритетних ознак, що стають основоположними при здійсненні вибору споживачами.

Ключові слова: люксовий сегмент, актуальні тенденції, сучасні тренди, сучасний дизайн одягу

ВСТУП

У 2025 році люксова фешн-індустрія переживає активне комбінювання новаторства та класики, відображає світ, що стрімко розвивається. Тенденції на стабільний розвиток, технологічні інновації та культурне розмаїття проникли у кожну нішу і світ моди є не виключенням. По мірі того, як споживачі стають все більш екологічно свідомими, люксові бренди надають перевагу використанню стійких матеріалів та впровадженню такого поняття як циркулярна мода, з її постійно актуальними моделями та легко замінюваними елементами. Технологічний процес створив нове поле для творчості: цифрова мода, досвід використання віртуальної реальності, персоналізація штучного інтелекту – все це стає невід'ємною частиною експлуатаційної ніші. Більше того, вплив різноманітних культурних віянь стає більш вираженим, оскільки дизайнери надихаються розвитком тенденцій інших галузей для створення актуальних колекцій, що резонують із вибагливою аудиторією.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою даного дослідження є висвітлення сучасної інтерпретації поняття люкс та аналіз домінуючих характеристик люксового одягу як популярного сегменту сучасної фешн-індустрії.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

В основі сьогоденної трансформації модної індустрії лежить зростаючий попит на відверте відношення, клієнтоорієнтованість та етичні практики. Споживачі все більше віддають перевагу концептуально-орієнтованим об'єктам дизайну; красивий одяг повинен вміщувати в собі високий рівень як естетичної складової, так і мати високу ідею розробки та виконання. Екологічне

1

VII Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ»
Київ, КНУТД, 04 квітня 2025 р.

орієнтування коштує брендам додаткових фінансових витрат, проте, саме його наявність та висвітленість в формуванні концептуальної легенди привертає увагу споживачів, створюючи враження можливості володіння чимось унікальним та вишуканим з високим рівнем соціальної відповідальності. Як наслідок, індустрія моди спостерігає сплеск використання органічних матеріалів, перероблених тканин та інноваційних методів виробництва, які мінімізують відходи та зменшують вуглецевий слід [1].

Розкіш та відчуття люксовості формуються не речами, якими володіє споживач, а розумінням діалогу між мистецтвом та етичною культурою споживання. Одним із брендів, які стоять в основоутворенні цих змін, є бренд Miu Miu: завдяки співпраці з агентством The Independents Kennedy, вони заснували свої "клуби", створюючи беспроєк-заходи, які успішно розкривають історію та нові місцевості, де вони відбуваються. Головною специфікою даних заходів є відтворення максимальної атмосферності для занурення глядачів в глибинні витoki джерел натхнення, що підсилює враження та зв'язок з концептуальною ідеєю творів. Kennedy зосереджується на концептуалізації та реалізації брендівих, культурних та розважальних проєктів за рахунок творчої пильності та потужних можливостей виконання, об'єднуючи великі бренди та видатних творчих особистостей зі світу мистецтва, архітектури, музики, театру та кіно [2-3].

Визначення того, що робить дизайн-розробку «продуктом розкоші», іноді може бути складним, але є кілька ключових характеристик, які ідентифікують продукти люксового сегменту. Коли мова йде про фізичні, або функціональні, компоненти предметів розкоші, як правило, ці предмети, можна визначити за певними асоціаціями, пов'язаними з характеристиками продукту. Середньостатистична річ люксового сегменту асоціюється з певними маркерами – високим цінником; естетикою, що може бути як класичною, так і ексцентричною; передбачається наявність високої якості виконання та, останнім часом, наявність концептуальної ідеї. Як правило, продукти люксових брендів намагаються асоціювати свою торгову марку з переліченими характеристиками та демонструвати це своїм цільовим споживачам [4].

Важливою складовою створення виробів люксового сегменту є розвиток та інтеграція сучасних технологій виробництва. Починаючи з ескізу і завершуючи декоративними прийомами, кожен етап виконується ретельно та якісно, з максимальною увагою до деталей. Будинки моди, зазвичай, мають ательє, де майстри з багаторічним досвідом створюють вироби використовуючи симбіоз технологій, що передаються з покоління в покоління та найпереводовіших досягнень науки різних галузей. Також, існують певні техніки, що самі по собі являються уособленням люксу. До них належать індивідуальний пошив, кутюрна вишивка, ручне оздоблення, робота з дорожчими матеріалами та пір'ям, ексклюзивність виконаних аксесуарів тощо.

Враховуючи все зазначене вище, можна сформувати певні закономірності, що є індикаторами люксовості певних дизайн-продуктів. Наявність концептуальної складової в контексті трудомісткого та якісного виконання, створює у споживачів відчуття ексклюзивності та унікальності, що є більш затребуваним та привабливим в сучасному світі.

2

VII Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ»
Київ, КНУТД, 04 квітня 2025 р.

Для відтворення люксових характеристик в авторських ескізах було обрано такі індикатори як ручна вишивка (рис. 1), стилістика бурлеску (рис. 2) та творчість модного будинку Schiaparelli (рис. 3). Кожен із представлених індикаторів наповнює образи художньо виразністю, експресивністю, підкреслює концептуальність та майстерність, що формує підґрунтя люксового сегменту.

Рис. 1. Мудборд та авторські ескізи колекції жіночого одягу люксового сегменту із використанням ручної вишивки, автор Олександра Сайко

Рис. 2. Мудборд та авторські ескізи колекції жіночого одягу люксового сегменту на основі стилістики бурлеск, автор Вікторія Серкіз

Рис. 3. Мудборд та авторські ескізи колекції жіночого одягу люксового сегменту на основі творчості модного будинку Schiaparelli, автор Анна Савченко

Ручна вишивка давно вийшла за межі декоративного елементу ставши мистецьким маркером високої якості та уваги до деталей в люксовому сегменті. Відтворення у колекції Schiaparelli SS/22 культової вишивки із зображенням Аполлона, що є результатом творчості самої Ельзи Скіапареллі ще в 1938 р., є своєрідним синтезом та вшануванням традиційної люксової класики у її сучасному креативному прояві. Співпраця Е. Скіапареллі із Сальвадором Далі та Жаном Кокто надала світові справжні мистецькі твори, що надихають сучасників своєю унікальністю та кольоровою сміливістю, несподіваністю. Інтерпретації сюрреалістичних образів в контексті сучасного усвідомлення. Використання таких деталей та прийомів додають виробам концептуальності

3

VII Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ»
Київ, КНУТД, 04 квітня 2025 р.

глибини з естетичними акцентами, використовуючи ручну вишивку як інструмент формування ексклюзивного та емоційно насиченого образу. Стилiстика бурлеску є виразним поєднанням провокації, гумору та сексуальності, що дозволяє експериментувати з формами, текстурами та декоративними елементами та створювати унікальні образи, які є проявом індивідуальності та люксовості. Бурлеск стає актуальним трендом, що розширює кордони традиційної моди, додає образам перформативності та органічно інтегрується у повсякденне життя.

ВИСНОВКИ

Тренд на розкіш із року в рік тримається на лідерських позиціях. Дослідивши сучасну інтерпретацію поняття люкс, важливо наголосити, що його актуальність обумовлена певними соціальними вимогами суспільства, яке прагне мати можливість вирізнятися з натовпу через презентацію себе як індивіда. Навіть якщо розкіш здається індивідуальною, обсяг її виробництва та галузей диференціювання речей за статусом є неоскільки. Враховуючи всі зазначене вище, можна впевнено стверджувати, що синтез естетики бурлеску, мистецький вплив робіт Ельзи Скіапареллі в поєднанні із використанням ручної вишивки надріс сучасному модному одягу люксового сегменту більшої глибини, змістовності та емоційного забарвлення. Вони дозволяють поєднати майстерність, історичну мистецьку цінність та сучасну усвідомленість в єдиний прояв емоційно насиченої образності люксового одягу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Luxury fashion trends 2025 | Coveti. URL: <https://coveti.com/luxury-fashion-trends-2025/?srsltid=AfmBOopifwWS-1sB3IAFW7vo354vrOXi6s6F7EnTsrJIZmR93ddZ2j> (date of access: 12.01.2025).
2. The Independents. 2025: The 5 Trends Reshaping Luxury. LinkedIn: Log In or Sign Up. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/2025-5-trends-reshaping-luxury-theindependents-yugne> (date of access: 24.02.2025).
3. The Independents to acquire Kennedy - Banijay Group. Banijay Group. URL: <https://group.banijay.com/the-independents-to-acquire-kennedy/> (date of access: 01.03.2025).
4. Defining The Characteristics of Luxury Products – Agence Luxury. Agence Luxury. URL: <https://agenceluxury.com/defining-characteristics-luxury-products/> (date of access: 11.02.2025).

SAYKO O., SERKIZ V., SAVCHENKO A., KOLOSNIHENKO O.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE LUXURY SEGMENT IN
CONTEMPORARY FASHION DESIGN

In recent years, the concept of "luxury" has rapidly evolved, revealing entirely new perspectives that blend organically. Their harmonious coexistence in modern interpretations smooths out potential contradictions in visual expression. The analysis and research of key criteria in the luxury segment play a crucial role in shaping and establishing contemporary priority features that become fundamental in consumer decision-making.

Key words: luxury segment, current trends, modern fashion, contemporary fashion design

4

Рис. Е7- тези на VII міжнародну науково- практичну конференцію

Рис. Е8- сертифікат VII міжнародної науково- практичної конференції

Рис. Е9- сертифікат учасника барви поділля

Рис. Е10- сертифікат учасника «Печерські каштани»

Рис. Е11- диплом ІІІ ступеня «Сузір'я Каштан»

Рис. Е11- сертифікат учасника «Печерські каштани»

Рис. Е12- подяка КМН