

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну

Кафедра мистецтва та дизайну костюма

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему

Трансформація художньо-композиційних характеристик київського
архітектурного модерну періоду “ар-нуво” в дизайні сучасної авторської
колекції жіночого одягу

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Дизайн одягу

Виконала: студентка групи БДо1-22

Вишнівецька Д.І.

Науковий керівник к.т.н., доц.

Яценко М.В.

Рецензент

доктор філософії Чуботіна І.М.

Київ 2026

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
“___” _____ 2026 року

З А В Д А Н Н Я
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Вишнівецькій Дарині Ігорівні

1. Тема кваліфікаційної роботи Трансформація художньо-композиційних характеристик київського архітектурного модерну періоду “ар-нуво” в дизайні сучасної авторської колекції жіночого одягу

Науковий керівник роботи Яценко Марина Володимирівна, к.н.н., доц. затверджені наказом КНУТД від «17» березня 2026 р. № 62-уч

2. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи: наукові публікації та джерела за темою, дослідження з дизайн-проектування жіночого одягу та вивчення архітектури Києва.

3. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань, які потрібно розробити): Вступ, Розділ 1. Аналітичний, Розділ 2. Проектно-композиційний, Розділ 3. Конструкторський, Загальні висновки, Список використаних джерел, Додатки.

4. Дата видачі завдання лютий 2026.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Терміни виконання етапів	Примітка про виконання
1	Вступ	лютий 2026	
2	Розділ 1. Аналітичний	березень 2026	
3	Розділ 2. Проектно-композиційний	квітень 2026	
4	Розділ 3. Конструкторський	травень 2026	
5	Загальні висновки	травень 2026	
6	Оформлення кваліфікаційної роботи (чистовий варіант)	червень 2026	
7	Подача кваліфікаційної роботи науковому керівнику для відгуку(за 14 днів до захисту)	червень 2026	
8	Подача кваліфікаційної роботи для рецензування (за 12 днів до захисту)	червень 2026	
9	Перевірка кваліфікаційної роботи на наявність ознак плагіату та текстових співпадінь (за 10 днів до захисту)	червень 2026	
10	Подання кваліфікаційної роботи на затвердження завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)	червень 2026	

З завданням ознайомлений:

Студент _____

Дарина ВИШНІВЕЦЬКА

Науковий керівник _____

Марина ЯЦЕНКО

АНОТАЦІЯ

Вишнівецька Д.І. Трансформація художньо-композиційних характеристик київського архітектурного модерну періоду “ар-нуво” в дизайні сучасної авторської колекції жіночого одягу. – Рукопис.

Кваліфікаційна робота здобувача освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2026 рік.

Кваліфікаційна робота присвячена розробці колекції жіночого одягу на основі дослідження характерних рис київського архітектурного модерну періоду ар-нуво. У процесі дослідження проаналізовано передумови його виникнення та поширення на території України й Києва, розглянуто творчість провідних архітекторів і характерні пам'ятки київського модерну. Також досліджено актуальні модні тенденції сучасного дизайну одягу, художньо-естетичні особливості ар-нуво та принципи його переосмислення в колекціях українських та закордонних дизайнерів.

Окрему увагу приділено аналізу потенційного споживацького сегменту, визначенню потреб цільової аудиторії та особливостям сучасного міського гардероба. Отримані результати стали основою для розробки авторської колекції Kyiv Flow, побудованої за принципом капсульності та адаптивності. У роботі сформовано концепцію колекції, визначено її призначення, композиційні та формоутворюючі характеристики, а також принципи трансформації естетики київського архітектурного модерну в сучасний дизайн жіночого одягу.

У результаті виконання кваліфікаційної роботи розроблено та виготовлено 5 моделей колекції в матеріалі, підібрано відповідні матеріали, визначено конструктивні й технологічні особливості виробів відповідно до концепції колекції та естетики ар-нуво.

Ключові слова: *дизайн одягу, ар-нуво, київська архітектура, сучасний гардероб, авторська колекція.*

ABSTRACT

Vyshnivetska D. I. Transformation of the artistic and compositional characteristics of Kyiv Art Nouveau architecture in the design of a contemporary authorial women's clothing collection . – The manuscript.

Bachelor's degree project in specialty 022 Design – Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2026.

The qualification thesis is devoted to the development of a women's clothing collection based on the study of the characteristic features of Kyiv Art Nouveau architecture. The research analyzes the prerequisites for the emergence and spread of the Art Nouveau style in Ukraine and Kyiv, examines the work of leading architects and the characteristic architectural landmarks of Kyiv Modernism. The study also explores current fashion trends in contemporary clothing design, the artistic and aesthetic features of Art Nouveau, and the principles of its reinterpretation in the collections of Ukrainian and foreign designers.

Special attention is paid to the analysis of the potential consumer segment, identifying the needs of the target audience and the characteristics of a contemporary urban wardrobe. The obtained results became the basis for the development of the authorial collection Kyiv Flow, built on the principles of capsule wardrobe design and adaptability. The thesis develops the concept of the collection, defines its purpose, compositional and formative characteristics, as well as the principles of transforming the aesthetics of Kyiv Art Nouveau architecture into contemporary women's clothing design.

As a result of the qualification thesis, five garments of the collection were designed and produced in material, appropriate fabrics were selected, and the конструктивні й технологічні особливості виробів were determined in accordance with the concept of the collection and the aesthetics of Art Nouveau.

Keywords: *fashion design, Art Nouveau, Kyiv architecture, contemporary wardrobe, authorial collection.*

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ

1.1 Витоки стилю ар-нуво

1.2 Дослідження художньо-композиційних характеристик київського архітектурного модерну періоду ар-нуво

1.3 Використання художньо-композиційних характеристик періоду модерн в сучасних колекціях дизайнерів одягу

1.4 Аналіз актуальних модних тенденцій 2026 року

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

2.1 Стиль ар-нуво як концептуальна основа авторської колекції

2.2 Опис потенційного споживацького сегменту

2.3 Структура колекції

2.4 Формоутворюючі та гармонізуючі характеристики колекції

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

3.1. Виконання моделей в матеріалі

3.2 Застосування програмного комплексу CLO 3D у процесі конструкторської розробки моделей

3.3 Вибір моделей для проєктування

3.4 Художньо-технічне оформлення моделей

3.5 Вибір матеріалів

3.5 Розробка конструкторської документації на одну з моделей колекції

Висновки до розділу 3

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасному дизайні одягу все більшої актуальності набуває звернення до культурної та художньої спадщини як джерела формування нових концептуальних рішень. Особливий інтерес викликає переосмислення архітектурних стилів, здатних формувати не лише декоративні характеристики виробу, а й сам принцип побудови форми, пластики та композиції сучасного костюма. Одним із таких напрямів є стиль ар-нуво, який став важливим етапом розвитку європейського мистецтва та архітектури кінця XIX – початку XX століття.

Ар-нуво характеризується прагненням до цілісності художнього образу, органічністю форм, плавністю ліній, ритмічністю композиції та поєднанням естетики з функціональністю. Особливого розвитку стиль набув в архітектурі Києва, сформувавши унікальне художнє середовище міста. Київський архітектурний модерн поєднав характерні риси європейського ар-нуво з локальними особливостями міського простору та художньої культури, створивши виразну систему пластичних і композиційних рішень.

Актуальність дослідження зумовлена зростаючим інтересом сучасного дизайну одягу до архітектурних джерел формотворення та пошуком нових способів інтеграції історичної естетики в сучасний гардероб. Аналіз творчості сучасних дизайнерів підтверджує активне переосмислення принципів ар-нуво через пластичність силуетів, текучість форм, декоративну виразність і увагу до взаємодії конструкції та руху. Використання художньо-композиційних характеристик київського модерну в проектуванні сучасного жіночого одягу дає змогу створити цілісний і функціональний гардероб, адаптований до динамічного ритму життя сучасної жінки.

Мета дослідження. Створення сучасної авторської колекції жіночого одягу на основі трансформації художньо-композиційних характеристик київського архітектурного модерну періоду ар-нуво.

Завдання дослідження:

- дослідити історичні передумови виникнення та розвитку стилю ар-нуво;
- проаналізувати характерні особливості київського архітектурного модерну;
- дослідити художньо-композиційні характеристики архітектури ар-нуво та принципи їх формотворення;
- проаналізувати творчість сучасних українських і закордонних дизайнерів, які переосмислюють естетику ар-нуво у дизайні одягу;
- визначити особливості сучасного жіночого гардероба та потреби потенційного споживацького сегменту;
- розробити концепцію авторської колекції жіночого одягу Kyiv Flow;
- створити ескізний ряд колекції та обґрунтувати використані композиційні й художні засоби;
- розробити конструктивні рішення моделей та реалізувати колекцію в матеріалі.

Об’єкт дослідження – київський архітектурний модерн періоду ар-нуво як джерело формотворення в сучасному дизайні одягу.

Предмет дослідження – трансформація художньо-композиційних характеристик київського архітектурного модерну в дизайні сучасної авторської колекції жіночого одягу.

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані такі методи: аналітичний – для вивчення історичних та художніх особливостей стилю ар-нуво; описовий та порівняльний – для аналізу архітектурних об’єктів і творчості дизайнерів; структурно-композиційний – для дослідження принципів формоутворення та побудови колекції; художньо-проектний – для розробки авторської колекції жіночого одягу.

Наукова новизна дослідження роботи визначається такими положеннями:

- досліджено художньо-композиційні характеристики київського архітектурного модерну як джерела формотворення сучасного одягу;

– виявлено принципи трансформації пластики, ритму та декоративності ар-нуво у сучасний дизайн жіночого гардероба;

– запропоновано авторський підхід до створення капсульної колекції жіночого одягу на основі естетики київського модерну.

Практичне значення результатів дослідження полягає у розробці авторської колекції жіночого одягу Kyiv Flow, у якій принципи художньо-композиційного формотворення стилю ар-нуво адаптовані до сучасного міського гардероба. Отримані результати можуть бути використані у подальшому проектуванні сучасних колекцій одягу, а також у навчальній та дизайнерській практиці.

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були представлені у вигляді тез доповіді на IV Міжнародній науково-практичній конференції “Дизайн, візуальне мистецтво та творчість: сучасні тенденції та технології” 12 грудня 2025 р. (Запоріжжя, Україна). Ескізний проєкт та виготовлену колекцію моделей було представлено у програмі XXVI Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани» (Київ, КНУТД, 2026 р.) (додаток А).

Публікації.

Вишнівецька Д., Яценко М. Контраст фактур і матеріалів як інструмент розвитку творчого потенціалу майбутніх дизайнерів одягу. Збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції «Дизайн, візуальне мистецтво та творчість: сучасні тенденції та технології», м. Запоріжжя, 12 грудня 2025 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. Том 1. С.60-63. DOI : 10.5281/zenodo.17932367 <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33331>.

Структура і обсяг роботи.

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг кваліфікаційної роботи складає 87 сторінок; обсяг основної частини роботи – 59 сторінок; додатки складають 11 сторінок.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ

1.1 Витоки стилю ар-нуво

Стиль ар-нуво виник в Європі на межі XIX і XX століть і став одним з найяскравіших напрямів модерну. Популяризований завдяки Всесвітній виставці 1900 року в Парижі, модерн поширився по всій Європі та в США. У різних країнах мав власну назву та набував стилістичних особливостей, що проявлялися в архітектурі, декоративному мистецтві, графіці, живописі й скульптурі. У перекладі з французької Art Nouveau означає “нове мистецтво”, що відображає революційність руху та віддзеркалює стрімкі зрушення в житті європейського суспільства. Модерн був реакційним явищем серед художників та архітекторів, яких не влаштовував академічний архітектурний історизм у XIX столітті. Саме він демонстрував успішну спробу гармонізації міського простору та повернення до природних естетичних форм. Досягти цього вдалося завдяки використанню декоративних засобів і новітніх на той час інженерно-конструкторських рішень. Стиль ар-нуво черпав натхнення в природі, японському мистецтві та появі нових матеріалів, таких як залізо та скло. Характерними його рисами були пластичність, плавність і декоративність [30].

Архітектори та митці доби ар-нуво прагнули створити нову архітектурну мову, у якій художня виразність поєднувалася б із функціональністю та конструктивною доцільністю. Тому згодом у північних регіонах Європи сформувався окремий напрям стилю, для якого були характерні монументальні об'єми, стриманий фасадний декор, асиметрія, використання натурального каменю та звернення до мотивів народної архітектури. Споруди модерну в Європі не лише естетично привабливі, а й практичні. Це заводи, вокзали, виставкові центри. На таку особливість вплинула індустріалізація суспільства, що відбувалася в Європі в ті роки, а також прагнення європейської громадськості до трансформації міського розвитку.

На зміну традиційним орнаментам і класичним колонам прийшли плавні вигини, конструкції з металу та виразна кам'яна кладка, що формували нову естетику простору. Важливим елементом архітектури ар-нуво стало світло, яке перетворилося на активний засіб формування атмосфери та художньої виразності інтер'єру. Великі віконні прорізи, вітражі та скляні вставки не лише наповнювали простір природним освітленням, а й створювали складну гру світла й відблисків, надаючи інтер'єрам глибини, м'якості та емоційної виразності. Велику роль у формуванні стилю модерн зіграла поява електрики в 1900 році. Штучне електричне освітлення вплинуло на колірне сприйняття будівель та інтер'єрів. Вітражі, освітлені зсередини, надавали спорудам неповторної привабливості, а інтер'єрам – виразності. Світло підкреслювало пластичність форм, акцентувало декоративні деталі та посилювало відчуття цілісності архітектурного середовища [33].

Характерною рисою архітектури стилю модерн є майстерне поєднання різноманітних декоративних засобів в оформленні не лише фасадів, а й інтер'єрів, а також художнє опрацювання всіх конструктивних елементів – дверей, вікон, сходів, балконів і колон. Архітектори епохи ар-нуво вели активну формотворчу діяльність, пошук нових, виразних форм стилю. Завдяки спільним зусиллям ар-нуво набуває візуальної єдності форм, що утворюються на спільності пластичної мови. Орнамент не просто заповнює поверхні, а певною мірою підпорядковує собі форми елементів споруд. Словом, деталі ніби утворюються з орнаментів, тому пластика декорування має не лише символіку і стилізації, а й конструктивне значення, зосереджуючись на виразності лінії [2].

Віктор Орта – бельгійський митець, якого вважають одним із перших архітекторів, хто почав працювати у стилі модерн. Саме його творчість значною мірою вплинула на формування нової архітектурної мови кінця XIX - початку XX століття. Особливу популярність архітектору принесли житлові будинки, зведені у Брюсселі, чотири з яких нині внесені до Списку всесвітньої культурної та природної спадщини ЮНЕСКО. Однією з найвідоміших споруд є будинок професора Еміля Тасселя (додаток Б, рис. Б.1), який часто називають однією з

перших будівель з виразними рисами стилю модерн. Важливо, що в його дизайні повністю відсутні будь-які риси попередніх історичних стилів.

Ця споруда стала знаковою завдяки новаторському для свого часу плануванню, а також сміливому використанню сучасних матеріалів і конструкцій. У своїх проєктах Віктор Орта активно поєднував метал, скло та камінь, створюючи легкі й водночас виразні архітектурні форми. Особливу увагу архітектор приділяв декоративності конструктивних елементів: залізні опори та несучі конструкції отримували плавні, вигнуті лінії, що нагадували форми рослин, характерні для стилю модерн.

Будинок професора Еміля Тасселя складається з трьох основних частин: двох будівель із цегли та натурального каменю, які поєднані між собою сталевую конструкцією зі скляним перекриттям. Скляний дах виконує не лише декоративну, а й практичну функцію, наповнюючи інтер'єр природним світлом. Значну увагу приділено й оздобленню інтер'єру: підлога прикрашена мозаїкою, а дерев'яні двері та декоративні елементи вирізняються вишуканістю та детальним опрацюванням. Віктор Орта створював цей будинок як цілісний художній витвір, всі деталі будинку були підпорядковані єдиній стилістиці [18].

У 1900-1913 роках Гектор Гімар розробив входи до паризького метро (додаток Б, рис. Б.2). Він використовував стилізоване коване залізо у формі похилених квітів та переплєтених виноградних лоз. Його роботи сприяли популяризації стилю модерн в паризькій культурі. Саме Гімар запропонував відхід від типової османівської архітектури, що сформувалася в результаті містобудівної реформи під керівництвом префекта Сени Хоссмана і була характерною для Парижа того часу.

Два архітектурні шедеври Барселони, що і розташовані поруч, добре демонструють протилежні грані стилю ар-нуво, це Casa Battlo (додаток Б, рис. Б.3), спроектована видатним іспанським архітектором Антоні Гауді, має більш округлі органічні форми та Casa Amatller (додаток Б, рис. Б.4) розроблена архітектором Хосепом Пуч-і-Кадафальком у стилі каталонського модерну, де риси ар-нуво проявляються через поєднання декоративності, асиметрії та

органічної пластики. Фасад має виразну асиметричну композицію, що відходить від класичних архітектурних канонів. Його силует «розгортається» вертикально, створюючи відчуття руху та динаміки. Поверхня фасаду майже повністю покрита орнаментом. Використано різблений камінь, який формує складні рослинні та символічні мотиви. Важливу роль відіграє текстура каменю: вона не гладка, а рельєфна, з глибоким різбленням. Це створює гру світла і тіні, яка надає динаміки фасаду протягом дня. Декор не є додатком до конструкції, а інтегрований у саму архітектурну форму, що і є однією з ключових ідей ар-нуво [21].

Модерн як мистецький та архітектурний напрям проіснував недовго, проте мав тривалий вплив на художні стилі впродовж наступних десятиліть. Архітектура епохи модерну стрімко переосмислювала старі й відкривала нові художні форми та прийоми. Її представники зламали наявні рамки й вийшли за межі розуму, створюючи свої творіння. Епоха тривала кілька десятиліть, але за цей час було створено велику кількість справді визначних будівель, кожна з них зі своєю особливістю.

Модерн також отримав визнання як напрямок сучасного мистецтва завдяки великим виставкам у MOM в Нью-Йорку та Музеї сучасного мистецтва в Парижі. Це перетворило явище, яке дехто сприймав як перехідний етап, на справжній мистецький рух, унікальний для свого часу [22].

1.2 Дослідження художньо-композиційних характеристик київського архітектурного модерну періоду ар-нуво

На території України стиль модерн поширився дещо пізніше, ніж у країнах Західної Європи, проявлявся він в геометрично чітких лініях будівель, динаміці їх форм. Цей період спричинив цілий вибух нових мистецьких стилів, серед яких хронологічно першим був ар-нуво. Україна вбирала в себе всі нові європейські творчі ідеї, наповнюючи їх власними смислами і формами. Модерн був

покликаний створити навколо людини цілісне, естетичне, просторове та предметне середовище, художньо збагатити сферу повсякденного життя, зокрема, створити унікальний побутовий простір.

На відміну від класицизму, для якого характерні строгі канони та монументальна врівноваженість, архітектура модерну відкрила значно більшу свободу для творчих експериментів; у центрі уваги опинилися виразність форми та художній задум. Архітектори почали активно комбінувати скло, метал і камінь, а також впроваджувати новий на той час матеріал - цемент, який розширив можливості будівництва. Декор фасадів набув більш пластичного й образного характеру: з'явилися складні ліпні елементи, скульптурні мотиви фантастичних істот і міфологічних образів. Завдяки такій виразності будівлі модерну й сьогодні залишаються помітними та емоційно виразними в міському просторі Києва.

Культурні діячі вбачали новий стиль як можливість втілити нові естетичні ідеали, що протиставлялися художнім принципам мистецтва минулих епох. В Україні поступово виникли чотири школи модерну, з центрами у Києві, Львові, Одесі та Харкові. Серед цих шкіл київська посідає особливе місце, оскільки сформувалася переважно на місцевому ґрунті та не зазнала настільки значних зовнішніх впливів. У столиці зберіглася значна кількість архітектурних споруд, зведених на межі XIX–XX століть, того часу архітектурне середовище міста кардинально оновилося. Здебільшого такі будинки можна зустріти в центрі, адже їх було збудовано на замовлення заможних мешканців [15].

Київський архітектурний модерн періоду ар-нуво характеризується стилістичною різноманітністю та синтезом художніх підходів, що поєднують риси європейського ар-нуво з локальними традиціями та елементами історичних стилів. Це особливо виразно простежується на прикладі окремих знакових споруд Києва, кожна з яких демонструє індивідуальне трактування цього стилю. У дослідженні «Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва 1900–1910-х років» мистецтвознавиця Тетяна Скібіцька приділяє увагу тектоніці структурної будови споруд, розкриваючи принципи взаємодії архітектурної

форми, пластики фасадів і декоративних елементів у київському модерні. Наприкінці XIX століття Київ охопила «будівельна лихоманка». Саме тоді з'явилися сотні великих багатоповерхових житлових будинків і різноманітні громадські споруди.

Першою спорудою у Києві в стилі українського архітектурного модерну, вважають будинок Івана Щітківського (додаток В, рис. В.1), що був побудований на вулиці Полтавській, 4-а у 1907–1908 роках. Будівля мала два поверхи та вирізнялася поєднанням традиційних і новітніх для того часу будівельних рішень: дерев'яна конструкція була облицьована цеглою, а головний фасад мав стриману, пласку композицію із сімома вікнами на кожному поверсі. На жаль, у 1985 році споруду знесли тодішні забудовники, проте вона залишилася важливим прикладом раннього українського модерну в Києві.

Попри відносно просту композицію, у будинку вже простежувалися характерні риси стилю: використання цегляного декоративного мурування, вертикально витягнуті віконні прорізи, асиметричні акценти фасаду та поєднання функціональності з декоративними деталями. Особливу увагу привертає пластика цегляного фасаду - орнаментальне викладання цегли під карнизом, навколо вікон та у нижній частині стін. Такі елементи згодом стали характерними для багатьох споруд українського модерну [8].

Також одним із перших київських митців, які звернулися до естетики ар-нуво, став міський архітектор німецького походження Едуард Брадтман. На перетині вулиць Лютеранської та Банкової розташована одна з найвідоміших його споруд – Будинок плачучої вдови (додаток В, рис. В.2), Будівля вирізняється асиметричною композицією фасаду, напівциркульними вікнами та поєднанням різноманітних оздоблювальних матеріалів: жовтої цегли, граніту, кованого металу й декоративної ліпнини. Особливої виразності споруді надає жіночий маскарон із сумним обличчям, розміщений у завершенні фасаду, завдяки якому будинок і отримав свою поетичну назву [3].

Багато талановитих архітекторів модерну намагалися залишити відбиток особистого смаку та характеру на фасадах зведених ними будівель, тому

прикрашали їх маскаронами й міфологічними звірами. Яскравим прикладом експресивного напрямку є Будинок з химерами Владислава Городецького (додаток В, рис. В.3). Він був різносторонньою особистістю в плані творчої діяльності. Всі його будинки вирізняються вивіреністю форм і підпорядковані основному задуму архітектора. Кожна з його будівель унікальна і неповторна, бо вона ввібрала жагучий темперамент свого творця, його естетику та бажання дивувати світ. Фасади оздоблені характерним для модерну використанням різних стилів. Цю будівлю справедливо вважають вершиною творчості архітектора: у ній проявилось сміливе художнє мислення, досконале володіння синтезом мистецтв та експериментальне застосування нових будівельних матеріалів і оригінальних конструкцій. Справляє надзвичайне враження і привабливо-вигідне поєднання деталей класичної архітектури та раннього модерну, його вишуканість оформлення та анатомічно досконале виконання скульптур із бетону. Цікавим є використання високого парапету на даху, що дозволило практично приховати дах – це була перша будівля «без даху» в столиці [12].

Більш стриманим, але не менш характерним прикладом модерну є Будинок з маками генерала Де-Вітте (додаток В, рис. В.4). Його композиція базується на поєднанні чіткої архітектурної структури з виразним декоративним акцентом. Основним художнім елементом виступають стилізовані маки, доповнені іншими рослинними орнаментами, які формують ритмічний візерунок фасаду. Характерною рисою також є варіативність віконних прорізів на різних поверхах, що посилює архітектурну виразність будівлі. У цьому випадку модерн проявляється в орнаментальності, де декоративний мотив стає визначальним елементом композиції [32].

“Будинок із зміями” Ігнатія Ледоховського (додаток В, рис. В.5) є виразним прикладом флорального напрямку ар-нуво, у якому провідну роль відіграє декоративна пластика фасаду та символічно-алегоричне наповнення образу. Первісно споруда мала чітко виражений асиметричний силует, сформований завдяки контрастному співвідношенню двох об’ємів: вузької лівої

частини з гранованим еркером і більш масивної правої, що домінувала у вертикальній композиції. Пізніша надбудова четвертого поверху дещо змінила первинне сприйняття силуету, проте не зменшила виразності фасадного декору.

Характерною ознакою будівлі є насичене скульптурне оздоблення, притаманне естетиці ар-нуво, де орнамент органічно інтегрується в архітектурну форму. Віконні прорізи різних конфігурацій, складна пластика еркерів та багатошарова декоративність підкреслюють динамічність композиції.

Особливу увагу привертає символічна програма оздоблення: у декорі еркера використовуються образи стихій Землі, Води та Повітря, розташовані на вертикальних рівнях. Рослинні мотиви у вигляді каштанового дерева, коріння та пагонів, що переплітаються зі змієподібними формами, підсилюють характерну для модерну ідею органічності та злиття архітектури з природними формами. Додатково, скульптурні елементи у вигляді міфологічних істот і алегоричних сцен підкреслюють схильність стилю до символізму та образності.

У цілому будівля демонструє ключові риси ар-нуво: асиметрію композиції, активну пластику фасаду, домінування природних мотивів та синтез архітектури з декоративно-символічним мистецтвом [5].

Ще один визначний маєток у центральній частині міста, який завдяки насиченому темно-коричневому кольору фасаду отримав назву “Шоколадний будинок” (додаток В, рис. В.6), поєднує стриману геометрію віконних прорізів із декоративним рослинним орнаментом, що їх обрамляє. Така взаємодія чітких архітектурних форм і пластичних зображувальних мотивів у вигляді стилізованих квітів і рослин є типовою для естетики ар-нуво, де природні форми активно інтегруються в архітектурну композицію [29].

1.3 Використання художньо-композиційних характеристик періоду модерн в сучасних колекціях дизайнерів одягу

Ар-нуво це не лише стиль, він виявився цілою епохою, що змінила погляд на мистецтво та залишила відчутний слід в історії дизайну. Його ідеї та естетика зберігають свою актуальність і сьогодні, надихаючи сучасних дизайнерів. У сучасній модній індустрії стиль ар-нуво переосмислюється через поєднання архітектурних форм і природних мотивів. Ар-нуво революціонував моду, відмовившись від жорстких корсетів на користь плавних, природних ліній, що наслідували вигини рослин та жіночого тіла.

Одним із основних етапів створення колекції стало дослідження колекцій відомих дизайнерів, де прослідковуються ознаки ар-нуво в сучасних прочитаннях. У сучасній моді ар-нуво переосмислюється крізь призму нових технологій, матеріалів і контекстів. Дизайнери інтегрують органічні лінії, декоративні текстури, флоральні візерунки або принципи природної гармонії у сучасні силуети, створюючи відчуття живої пластики в одязі. Таке поєднання історичної стилістики та сучасного крою дозволяє сформувати образ, у якому зберігається дух мистецтва початку XX століття, але в новому, актуальному прочитанні.

Колекція Pre-Fall 2020 від Alexander McQueen (рис.1.1) під керівництвом Sarah Burton демонструє яскраві риси ар нуво, адаптовані для сучасного ready-to-wear. У моделях поєднано архітектоніку строгих силуетів жакетів із декоративною ліричністю флоральних мотивів, аплікацій, вишивки та металізованих фактур. Така взаємодія конструктивних і декоративних підходів створює відчуття гармонії між силою форми та емоційною витонченістю, що є характерною рисою ар-нуво. Декор, інтегрований у форму, тканини і обробку, стає частиною конструкції виробу. Ця колекція є яскравим прикладом того, як декоративність і архітектурність форми можуть поєднуватися у сучасній моді, залишаючи натяк на історичний стиль, але при цьому виглядаючи актуально [34].

Рис.1.1. Pre-Fall 2020, Alexander McQueen [34]

Колекція Spring 2026 від Dolce & Gabbana (рис.1.2) поєднує комфорт сучасного одягу з декоративними елементами, що натякають на ар нуво. Флоральні мотиви, мереживо та вишивка створюють декоративність, проте вигнуті лінії, органічні форми та асиметрія ар нуво присутні не так явно. Силуети більше орієнтовані на комфорт та розкіш, ніж на декоративну криву лінію чи архітектурні мотиви. Водночас флоральні елементи і багата текстура тканин можуть стати хорошою основою для адаптації ар нуво мотивів у більш романтичній, вікторіанській інтерпретації. Ця колекція демонструє, як декоративність можна інтегрувати навіть у сучасні комфортні силуети [36].

Рис.1.2. Spring 2026, Dolce & Gabbana [36]

Колекція Fall 2024 від Valentino (рис.1.3), створена Pierpaolo Piccioli, демонструє сучасну інтерпретацію декоративних мотивів ар нуво. Аплікації, мереживо, банти та троянди додають виробам декоративності, характерної для стилю кінця XIX - початку XX століття. Флоральні мотиви і фактурна обробка тканин створюють відчуття органічності, хоча силуети залишаються відносно мінімалістичними і стриманими. Поєднання маскулінних жакетів із романтичними деталями дозволяє досягти балансу між строгістю та декоративністю, що резонує з ар нуво, але у більш сучасній, м'якій формі. Ця колекція добре підходить для натхнення, як інтегрувати декоративні мотиви ар нуво у сучасну естетику без прямого цитування історичного стилю [40].

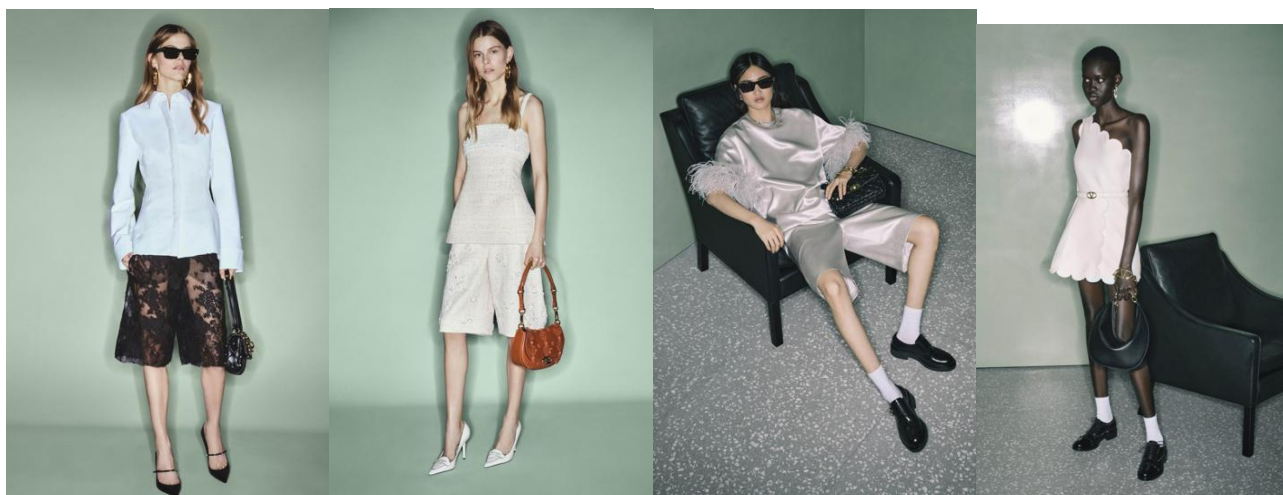

Рис. 1.3. Fall 2024 Valentino [40]

Українська мода останніх років демонструє зростаючу увагу до теми художньої форми, пластичності ліній та гармонійного поєднання конструкції й декору – основа естетики ар-нуво. Цей стиль, що поєднує природність, декоративність і структурну логіку, знаходить певне відображення у творчості сучасних брендів, таких як PODYH, FROLOV, POUSTOVIT і Lake Studio. Їхні колекції виявляють подібну до архітектурного ар-нуво увагу до ритму ліній, пропорцій, фактур і матеріальності, перетворюючи одяг на об'єкт емоційного та візуального досвіду.

Колекція українського бренду PODYH «Art Nouveau - Chapter 1: Blooms» (рис.1.4) відкриває серію досліджень цього напрямку та звертається до його флористичних витоків у Бельгії, Франції та Іспанії. Концепція колекції вибудовується на діалозі з архітектурою Віктора Орти, роботами Ектора Гімара та барселонськими фасадами, а також включає український контекст київського Будинку з ірисами. Це підкреслює спільність естетичних принципів модерну в різних регіонах.

Основним художнім прийомом є поєднання структурності та органічної пластики. Флористичні мотиви ірисів, гортензій і троянд використовуються як декоративні акценти, що підсилюють образність виробів. Важливим елементом є трансформація силуету, де жорсткі форми поєднуються з м'якими природними лініями. Палітра колекції базується на приглушених природних відтінках: патинованого металу, бетону та дерева з акцентом білого. Завершують концепцію аксесуари, що наближаються до арт-об'єктів і продовжують ідею «квітучої архітектури» як ключового образу сучасного прочитання ар-нуво [31].

Рис. 1.4. PODYH «Art Nouveau - Chapter 1: Blooms» [31]

У колекції Song to Song 2023 Івана Фролова (рис. 1.5) архітектурність виступає однією з головних складових дизайну. Подібно до архітекторів доби ар-нуво, які створювали цілісний простір, Фролов будує одяг як структуру з ритмом ліній, пропорцій і світлотіні. Його корсетні конструкції нагадують каркас

будівлі, в них декоративне завжди пов'язане з функцією, а форма підпорядкована людському тілу.

Матеріали (сатин, оксамит, прозорі вставки) створюють гру фактур і світла, подібну до взаємодії скла, металу й каменю у київських будинках ар-нуво. В орнаментиці та деталях (вишивка, інкрустація, сердечні мотиви) можна побачити емоційну символіку, властиву мистецтву початку XX століття.

Таким чином, FROLOV переосмислює естетику ар-нуво через тілесність, пластику лінії, поєднання металізованих поверхонь, прозорих тканин і вишитих орнаментів, створюючи сучасний аналог чуттєвого, декоративного й водночас конструктивного стилю [37].

Рис. 1.5. Song to Song 2023 FROLOV [37]

Лілія Пустовіт послідовно розвиває власну філософію дизайну, у центрі якої природність форми, м'якість лінії та комфорт руху. Ці принципи перегукуються з естетикою ар-нуво, де краса народжується з гармонії структури й живої пластики. Її колекції, зокрема найновіша «Квіти на морозі» (рис. 1.6), демонструють глибоке розуміння того, як мода може взаємодіяти з тілом і середовищем, не втрачаючи індивідуальності та внутрішнього ритму.

Ар-нуво у творчості Пустовіт простежується не через буквальне цитування орнаментів, а через відчуття природності, текучості та органічності, яке пронизує кожен силует. Вільні сукні, м'які плечові лінії, легкі драпіровки створюють відчуття руху. Її речі нагадують архітектурні форми модерну, де декоративність

не є самоціллю, а підпорядковується функціональності, стаючи частиною цілісного художнього середовища.

У колекції бренду POUSTOVIT простежуються окремі риси естетики ар-нуво, які проявляються не у прямому цитуванні стилю, а в його сучасному переосмисленні. Центральне місце в образній системі колекції займає флористична тематика, де квіткові мотиви виступають не лише декоративними елементами, а й символічними носіями змісту.

Характерною є увага до природи як до основного джерела образності, що перегукується з ар-нуво, де рослинні форми та органічні лінії були ключовими засобами художньої виразності. У колекції також помітні м'якість силуетів і загальна пластичність форм, що створюють відчуття природного руху та відмови від жорсткої геометрії.

Важливим аспектом є й поетичність подачі, де одяг виступає частиною цілісного художнього висловлювання. Таким чином, естетика колекції набуває образного звучання, близького до ар-нуво, однак у межах сучасної модної мови та українського культурного контексту [42].

Рис. 1.6. Spring-Summer 2026 Poustovit [42]

У колекції The Roots 20/21 від Lake Studio (рис. 1.7) простежується глибоке відчуття архітектури форми, яке перегукується з естетикою ар-нуво. Дизайнерки Олеся Кононова та Анастасія Рябоконт інтерпретують ідею

природного руху лінії та гармонії конструкції, властивих київському модерну, у м'яких об'ємах і врівноважених силуетах.

Колекція побудована на поєднанні стриманих, пластичних форм із теплими природними кольорами. Молочні, теракотові, гірчичні та чорні відтінки створюють емоційний баланс між спокоєм і внутрішньою силою, що є характерною рисою ар-нуво. Вовна, віскоза, бавовна передають відчуття матеріальної щільності й водночас легкості. Вони взаємодіють подібно до архітектурних матеріалів, де камінь і метал поєднувалися зі склом і керамікою, створюючи єдину гармонійну поверхню. У цій колекції Lake Studio демонструє сучасне втілення принципів ар-нуво: поєднання природної гармонії, емоційної виразності та архітектурної точності форми, створюючи одяг як простір між тілом і середовищем, між функцією й поетичністю [22].

Рис. 1.7. The Roots 20/21 Lake Studio [22]

Сьогодні стиль ар-нуво знаходить відбиток у сучасних проектних розробках. Силует орієнтований на видовжену вертикаль, спідниця була розширеною донизу, подовжена тренем, з подолом, обробленим воланами. Лінія талії розташовувалася на природному рівні і лише спереду була трохи занижена. Кольорова гама орієнтована на пастельні тони та кольори природи. Для пошиття одягу використовували такі матеріали, як шифон, органза, сатин, тафта, оксамит тощо.

1.4 Аналіз актуальних модних тенденцій 2026 року

Сучасна мода 2025-2026 років демонструє помітну трансформацію дизайнерських підходів, у якій ключову роль відіграють поєднання художньої виразності та функціональності. Події світових тижнів моди та стрітстайл-тренди свідчать про зростання значення багатошарових ансамблів, виразних фактур і кольорових рішень, що дозволяють створювати одяг як засіб візуальної комунікації й індивідуального стилю. Така інтеграція естетичних і практичних вимірів відповідає сучасним запитам споживачів.

Однією з найпомітніших тенденцій сезону є використання напівпрозорих матеріалів та нашаровувань, що відображається як у подіумних колекціях, так і в готових рішеннях стрітстайлу. До прикладу, в колекції Fendi SS25 (рис. 1.8) прозорі тканини, такі як органза, шифон, активно поєднують зі щільнішими елементами одягу, створюючи багатошарові образи з глибиною і динамікою, а не лише з декоративним ефектом. Такий підхід дозволяє працювати не тільки з текстурою, а й із світлом і повітрям у силуеті, що додає виробам легкості та виразності без втрати практичних якостей [38].

Рис. 1.8. Fendi SS25 [38]

Тренд контрастних фактур і матеріалів сьогодні стає одним із ключових засобів художнього формоутворення: рельєфні й гладкі поверхні, матові й блискучі фактури взаємодіють в одному ансамблі, створюючи ритмічні

композиційні діалоги, що підсилюють виразність образу в колекції Cruise 25 Louis Vuitton (рис. 1.9) [43].

Рис. 1.9. Cruise 25 Louis Vuitton [43]

У сезоні 2026 року також зберігається тенденція розширених силуетів та м'якого крою, які поєднують комфорт і структурованість. Tailoring у цьому контексті визначається не лише чіткими лініями, а й гнучкістю форми, що дозволяє виробам «дихати» та адаптуватися до руху тіла, зберігаючи при цьому естетичну виразність. Такий підхід поєднує елементи міського стилю та елегантної конструкції в колекції Loro Piana SS26 (рис 1.10) [39].

Рис. 1.10. Loro Piana SS26 [39]

Функціональні верхні вироби, такі як вітрівки, анораки, технічні куртки та подібні форми, сьогодні посідають важливе місце в асортиментних рядах сучасної моди. Вони поєднують практичність і стильну виразність, що робить їх

універсальними елементами гардероба для активного ритму життя. Ці вироби здебільшого поєднують елементи спортивного стилю з міською естетикою, що надає одягу функціонального характеру без втрати дизайнерської цінності. Проте простежуються і дизайнерські рішення, де використані інші, непритаманні тканини для спортивного одягу, такі як сатин чи бавовна. Узагальнено, такий тренд можна простежити в сучасних колекціях преміальних брендів, таких як Coperni чи Prada (рис. 1.11), де верхні технічні вироби інтегруються в повсякденні образи, підсилюючи їхню адаптивність до різних умов зовнішнього середовища [35, 41].

Рис. 1.11. SS26 Coperni, Prada [35, 41]

Аналіз сучасних модних тенденцій дозволив визначити основні напрями розвитку дизайну одягу у 2026 році та створити трендборд (додаток Г, рис. Г.1). Серед них особливе значення мають багатошаровість, використання напівпрозорих матеріалів, поєднання контрастних фактур, пластичність силуетів та інтеграція функціональних елементів у повсякденний одяг. Водночас актуальною залишається тенденція до створення образів, що поєднують комфорт, виразність та індивідуальність. Виявлені особливості сучасної моди стали важливою основою для розробки авторської колекції, в якій актуальні тренди поєднуються з творчим переосмисленням форм, ліній та декоративних мотивів київського архітектурного ар-нуво.

Висновки до розділу 1

У роботі проаналізовано витoki та еволюцію стилю ар-нуво як художнього напрямку кінця XIX – початку XX століття, а також його прояви в архітектурі Києва. З метою розкриття сутності стилю було розглянуто його основні художньо-композиційні принципи, серед яких провідними є органічність форм, пластичність ліній, декоративність і синтез архітектури з образотворчим і декоративно-прикладним мистецтвом.

У межах дослідження встановлено, що київський архітектурний модерн сформував власну інтерпретацію ар-нуво, поєднавши європейські естетичні тенденції з локальними будівельними традиціями та національними мотивами. Він характеризується різноманітністю художніх рішень, активним використанням рослинного орнаменту, пластикою фасадів, асиметрією композицій та виразною фактурністю матеріалів. Особливу роль у формуванні стилю відіграли київські архітектори, які адаптували нові художні принципи до міського середовища столиці.

Проаналізовано також внесок провідних київських архітекторів у розвиток модерну, зокрема їхні пошуки нової архітектурної мови, що ґрунтувалася на поєднанні конструктивної логіки й декоративної виразності. У київських спорудах цього періоду чітко простежується прагнення до створення цілісного художнього середовища, де фасад, декор і просторове рішення формують єдиний образ будівлі. Важливою рисою є також використання символічних і флористичних мотивів, що підсилює образність архітектури та її емоційний вплив у міському просторі.

Окрему увагу в дослідженні приділено аналізу актуальних модних тенденцій 2025-2026 років, які демонструють прагнення сучасного дизайну до поєднання естетичної виразності з функціональністю. Встановлено, що сучасна мода активно використовує багатошаровість, напівпрозорі матеріали, контрастні фактури та м'які пластичні силуети, що формують динамічний і водночас комфортний образ. Також простежується активне впровадження одиниць спортивного одягу в повсякденний гардероб, що відповідає потребам сучасного

темпу життя. Аналіз колекцій провідних брендів підтвердив актуальність синтезу декоративності, пластики форми та практичності, що концептуально перегукується з принципами стилю ар-нуво.

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ

Аналіз творчості дизайнерів підтвердив, що стиль ар-нуво активно переосмислюється в сучасному дизайні одягу, він є не лише декоративним історичним стилем, а й насамперед цілісною художньою системою, яка будується на гармонії форми, пластики та функціональності. Звернення до естетики ар-нуво дозволило сформувати цілісний образ жінки, яка природно існує в динамічному міському середовищі. Використання характерних рис модерну стало не лише стилістичним прийомом, а й способом створення емоційно цілісного та адаптивного гардероба, що поєднує естетику, комфорт, індивідуальність і практичність.

2.1 Стиль ар-нуво як концептуальна основа авторської колекції

Kyiv Flow – це колекція про сучасну жінку, яка живе в постійному русі між різними станами та просторами, але залишається собою в кожному з них. Це одяг, який не обмежує, а природно стає частиною її ритму й способу життя.

Концепція **Kyiv Flow** базується на переосмисленні київського архітектурного ар-нуво крізь призму сучасного міського життя. В її основі лежить ідея безперервного руху, зміни станів і просторів, у яких живе сучасна жінка. Робота, відпочинок, вечірні події чи спонтанні поїздки – кожна частина дня природньо переходить в іншу, не потребуючи повної зміни себе чи свого стилю.

Філософія колекції побудована навколо поняття «flow» – потік, безперервний рух, плавний перехід між різними станами протягом дня. Образи легко трансформуються, поєднуються між собою та адаптуються до різних ситуацій, формуючи цілісний гардероб для жінки, яка постійно перебуває в русі, але прагне зберігати внутрішню цілісність і комфорт.

Натхненням для колекції стала архітектура київського модерну, її пластичність, ритміка ліній, витягнуті пропорції та поєднання декоративності з функціональністю. Проте ар-нуво тут не відтворюється буквально, його естетика проявляється через плавні силуети, пропорції, м'які лінії рельєфних швів, багатошаровість і делікатну роботу з фактурами, а структурні форми поєднуються з легкими тканинами, створюючи баланс.

Одяг у колекції розглядається як продовження особистості та природна частина індивідуального образу. Легкі напівпрозорі матеріали, вільні форми та пластичні лінії формують образи, що змінюються в динаміці й створюють відчуття легкості та природності. Декоративні елементи залишаються стриманими, дозволяючи зосередитися на силуеті та відчутті цілісності образу.

Кольорова палітра натхненна атмосферою Києва: світлом кам'яних фасадів, металевими деталями архітектури, ранковою прохолодою міста та приглушеними природними відтінками. Поєднання молочного, графітового, блакитного, пісочного та чорного кольорів формує стриману, але емоційну візуальну мову колекції.

Кольорова палітра натхненна атмосферою Києва, світлом його кам'яних фасадів, ранковою прохолодою міста, яке повільно прокидається та поступово наповнюється рухом. Поєднання молочного, графітового, блакитного, пісочного та чорного кольорів формує стриману, але емоційну візуальну мову колекції.

Колекція **Kyiv Flow** – про рух, який не потребує поспіху, про жінку, яка змінює місця та ролі, залишаючись цілісною в кожному своєму стані. Її гардероб не існує окремо – він взаємодіє з кожною гранню її щоденного життя. Структурні форми поєднуються з текучими лініями, а стриманість із емоційністю формують образ сучасної жінки, для якої одяг є продовженням її особистості та стає головним інструментом самовираження.

Джерелом натхнення для колекції стали не лише архітектурні форми київського ар-нуво, а й сама атмосфера міста. Важливу роль у формуванні концепції відіграли деталі, які часто залишаються непомітними у швидкому ритмі життя: ранковий туман, світло у вікнах старих будівель, віддзеркалення на

мокрому асфальті, звуки метро та постійний рух людей на вулицях міста. Саме ці образи сформували відчуття динаміки та безперервного руху, яке знайшло своє відображення не лише у силуетах, а й у взаємодії фактур і матеріалів.

Контраст між щільними тканинами та легкими напівпрозорими шарами став одним із ключових засобів передачі концепції колекції. Таке поєднання відображає взаємодію масивних архітектурних об'ємів і витончених декоративних елементів, характерних для київського ар-нуво. Плавні лінії рельєфів, видовжені пропорції та багат шаровість образів стали сучасною інтерпретацією пластики цього стилю без прямого цитування історичних форм. Завдяки цьому колекція не відтворює архітектурні об'єкти буквально, а переосмислює їхні характерні риси за допомогою засобів сучасного дизайну одягу.

Окрім архітектурних джерел, важливу роль у формуванні колекції відіграло спостереження за сучасним міським середовищем і способом життя його мешканців. Саме тому образи поєднують виразність і функціональність, дозволяючи адаптувати їх до різних ситуацій і ритму життя сучасної жінки. Водночас у колекції збережено простір для індивідуальності, адже кожен виріб може по-різному розкриватися залежно від способу стилізації та особистого сприйняття.

Важливим орієнтиром під час розробки колекції став образ сучасної жінки: впевненої, активної та самодостатньої. Її жіночність проявляється не через надмірне оздоблення, а через внутрішню силу, характер і елегантність. Саме тому в образах поєднуються м'якість і структурність, стриманість і емоційність, створюючи баланс між комфортом та виразністю.

Колекція Kyiv Flow звертається до жінки, яка перебуває у постійному русі, поєднує різні ролі та прагне залишатися собою незалежно від обставин. У цьому контексті одяг стає не лише функціональною складовою гардероба, а засобом підкреслення індивідуальності та власної ідентичності.

Перед початком проєктування колекції було розроблено мудборд натхнення, що слугував основою для формування концепції та визначення

художньо-образного спрямування колекції. Мудборд наведено в додатку Г (рис. Г.2).

2.2 Опис потенційного споживацького сегменту

Потенційним споживачем колекції **Kyiv Flow** є сучасна жінка віком 20-35 років, яка проживає у великому місті та веде активний спосіб життя. Вона працює, навчається, багато часу проводить у міському середовищі, поєднує різні сфери життя та цінує комфорт у щоденному гардеробі.

Основу цільової аудиторії становлять жінки, пов'язані з креативною сферою, медіа, fashion-індустрією, дизайном, фотографією, мистецтвом або сучасною культурою загалом. Стилiстично колекція відповідає запиту на баланс між стриманістю й виразністю. Споживачка колекції надає перевагу речам, які поєднують лаконічну виразність, комфорт і практичність. Для неї важливо, щоб одяг легко адаптувався до різних ситуацій протягом дня та не вимагав складної стилізації. Саме тому у колекції поєднуються більш стримані речі та акцентні елементи гардероба, які можна комбiнувати між собою.

Під час вибору одягу така жінка орієнтується не лише на тренди, а й не зраджує власному стилю, звертає увагу на якість матеріалів і посадку виробів. Вона цінує речі, які виглядають сучасно, але залишаються актуальними довше одного сезону. Для неї важливими є комфорт у русі, хороша конструкція виробів та можливість носити одну річ у різних образах.

Важливою рисою потенційного споживача є емоційний зв'язок із міським середовищем. Вона звертає увагу на архітектуру, культурні події, локальні бренди та візуальну атмосферу міста. Одяг для неї є не лише функціональною річчю, а й способом передати власний настрій і стиль життя.

Колекція **Kyiv Flow** орієнтована на споживача із вище середнього рівнем доходу, який свідомо формує гардероб та надає перевагу локальним брендам. Для нього важливими є не лише зовнішній вигляд виробу, а й його ідея, якість

виконання та довготривала актуальність. Колаж візуалізації цільового споживача колекції наведений в додатку Г, рис. Г.3.

2.3 Структура колекції

Колекція побудована за принципом функціонального поділу на блоки, кожен із яких відповідає за окремий сценарій життя сучасної жінки. Вона складається з семи блоків: домашні комплекти, одяг для офісу, вечірній одяг, образи в місто, комплекти для спорту, круїзні образи та special select, представлені в 38 ескізах. Така структура дозволяє сформувати цілісний гардероб, адаптований до динамічного ритму міста, де одяг має поєднувати естетичність, комфорт і можливість швидкої трансформації образу відповідно до різних життєвих ситуацій. Усі блоки об'єднані спільною концепцією переосмислення архітектурного ар-нуво та ідеєю невимушеної елегантності, проте кожен із них має власний характер і композиційні особливості.

Блок **First Light** (рис. 2.1) створений для домашнього відпочинку, коли комфорт стає головним елементом образу. Неквапливий ранок вдома, кава у кав'ярні біля будинку чи робочі справи, які раптово починаються ще до того, як встигаєш повністю прокинутись, саме такий настрій лежить в основі цього блоку.

Сорочки, блузи, вільні штани, шорти та легкі спідниці, які легко поєднуються між собою та створюють невимушені комплекти. Попри свою декоративність, речі залишаються максимально комфортними у щоденному носінні, адже для виробів використано м'які натуральні тканини, такі як бавовна та тенсел, а вільний крій забезпечує особливий затишок.

Колірна палітра блоку побудована на поєднанні молочного, кремового, блакитного та теплого бежевого відтінків. Такі кольори підсилюють атмосферу ранкового спокою, домашнього затишку та м'якого природного світла, що

допомагає створити відчуття приємного переходу від відпочинку до активного ритму міста.

Рис. 2.1. First Light

Блок **Work Flow** (рис. 2.2) підходить для роботи в офісі чи ділових зустрічей, стриманість тут зовсім не про обмеження, а про внутрішню зібраність, впевненість і готовність до активного ритму дня. Основу блоку формують жакети, брюки та базові топи, які легко поєднуються між собою й дозволяють створювати зібрані та функціональні образи для щоденного робочого середовища.

Для пошиття моделей використано костюмні тканини з віскози середньої щільності, які добре тримають форму та водночас залишаються комфортними у носінні протягом дня. Частина образів доповнена легшими тканинами, що додає виробам м'якості та легкості.

Рис. 2.2. Work Flow

Важливу роль відіграють рельєфні шви, плавні лінії та делікатні силуети. Кольорова гама блоку побудована на поєднанні чорного, графітового, молочного та блакитно-сірого кольорів. Саме через ці деталі простежується естетика архітектури ар-нуво. Зокрема, холодні відтінки напряду асоціюються з каменем київських споруд, металевими елементами фасадів і стриманою атмосферою міського простору.

Блок Daily Flow (рис. 2.3) призначений для прогулянки містом, походу в магазин чи візитів до улюблених закладів. Саме тому асортимент тут найбільш різноманітний, адже неможливо передбачити, коли звичайний день раптом перетвориться на спонтанну приємну зустріч. До блоку входять легкі куртки спортивні, комфортні штани, структурований сет з деніму, вільна сукня, а також напівпрозорі топи й сорочки, доповнені сітчастими панчохами.

Рис. 2.3. Daily Flow

Важливу роль у моделях відіграють рельєфні шви, які формують силует і додають образам виразності. Декоративні елементи використані стримано, тому образи залишаються придатними для повсякденного носіння. Колірна гама блоку побудована на поєднанні молочного, графітового, світло-сірого та пудрового відтінків. Такі кольори підтримують легкість і невимушеність образів та гармонійно поєднуються з атмосферою місцевих кав'ярень і освітленими сонцем фасадами Києва.

Блок **Soft Motion** (рис. 2.4) створений для активного відпочинку, спорту та моментів, коли особливо важливими стають комфорт і свобода руху. Ранкова пробіжка містом, йога після насиченого дня, спонтанна поїздка за місто чи в гори, саме для таких ситуацій сформований цей блок. Його основу складають вільні куртки спортивні, трикотажні комплекти, широкі штани та багат шарові поєднання, які легко адаптуються до активного ритму життя.

Рис. 2.4. Soft Motion

Для виробів використано м'які трикотажні та плащові тканини, що забезпечують комфорт під час руху, добре тримають форму та залишаються практичними в повсякденному використанні. Поєднання щільніших і легких матеріалів допомагає створити відчуття динаміки, а також надає образам більш сучасного характеру. У моделях важливу роль відіграють контрастні вставки, декоративні шви та плавні лінії членувань, натхненні пластиною форм ар-нуво. Колірна палітра блоку побудована на поєднанні світло-сірого, графітового, молочного та блакитного відтінків, що асоціюються з рухом і свіжим повітрям, а також гармонійно підтримують спортивний задум блоку.

Блок **After Light** (рис. 2.5) підходить для вечірніх виходів: вечері у вишуканому ресторані, камерних подій, івентів чи моментів, коли хочеться виглядати більш вишукано та відчувати себе особливо впевнено. Основу блоку формують довгі сукні та спідниці, приталені силуети, тонкі бретелі та напівпрозорі елементи, які створюють витягнуту форму.

Рис. 2.5. After Light

Для моделей одягу використано тенсел, сітку, органзу та м'які костюмні тканини, що поєднують у собі структурність і легкість. Контраст прозорих і щільніших матеріалів додає образам глибини та створює цікаву гру фактур. Важливу роль у виробі відіграють плавні лінії членування, декоративні шви та акцент на вертикалях, що візуально подовжують силует і підтримують загальну стилістику колекції.

Колористика блоку побудована на поєднанні чорного, молочного, пудрового та світло-блакитного відтінків. Така палітра підкреслює стриману елегантність образів і водночас додає їм м'якості та легкості. Саме завдяки поєднанню лаконічних форм, фактур та уваги до деталей образи виглядають жіночно та сучасно.

Блок Blue Horizon (рис. 2.6) створений для моментів, коли хочеться хоча б ненадовго втекти від щоденного ритму міста: відпустка біля моря, кілька днів за містом, чи теплий літній вечір, саме такий настрій став основою цього блоку.

Образи поєднують легкість, розслабленість і делікатну декоративність, залишаючись комфортними та природними.

Рис. 2.6. Blue Horizon

До блоку входять напівпрозорі накидки, легкі сукні, вільні комплекти та більш виразні образи для вечірнього літнього відпочинку. Для моделей використано напівпрозорий тенсел, льон і м'який кулір такі тканини добре пропускають повітря та забезпечують комфорт навіть у спекотну погоду. Частина виробів доповнена драпуваннями та делікатними декоративними елементами.

Колірна палітра блоку побудована на поєднанні молочного, пісочного, тілесного та блакитного відтінків, саме вони асоціюються з сонячним світлом, теплим повітрям і спокійною атмосферою відпочинку.

Блок **Special** (рис. 2.7) є розвитком основної концепції Kyiv Flow та представляє її більш експресивну, художньо виразну інтерпретацію, створену для показу. У ньому збережено базові принципи колекції, ідею міського ритму, плавного переходу між різними станами життя та переосмислення київського ар-

нуво в сучасному контексті, однак вони набувають більш акцентного характеру. Ця частина колекції трансформується у більш інтенсивне художнє висловлювання, орієнтоване на візуальне сприйняття та емоційний вплив, зберігаючи основну ідею «flow».

Рис. 2.7. Блок Special

Основою блоку залишаються плавні лінії, витягнуті силуети, поєднання легких і щільних матеріалів, а кольорова палітра побудована на поєднанні чорного, сірих, молочних та бежевих відтінків. Використано костюмні тканини, атлас, сітку, органзу, тенсел та бавовняні тканини, а для декорування – чорні та білі квіти з фатину.

Важливу роль відіграють рельєфні лінії та декоративні членування, натхненні плавністю форм ар-нуво. Вони не перевантажують вироби, а делікатно формують силует і додають образам характеру. Також значна увага приділена руху тканини: напівпрозорі легкі матеріали, тенсел, рухомі аксесуари з квітами

та тонкі атласні шарфи змінюють сприйняття образу під час руху та створюють відчуття легкості.

Odsidian. Перший ансамбль розкриває ідею сили, що прихована за стриманістю силуету. Його композиція побудована на поєднанні чіткої конструктивної форми та делікатних декоративних елементів, що є характерним для естетики ар-нуво. Приталений силует жакета формує виразний і зібраний образ, тоді як мереживні фактури додають витонченості та пластичності. Особливого значення набуває контраст між гладкою поверхнею тканини та ажурною структурою аксесуару у вигляді мереживних колгот. Таке поєднання елементів формує багаторівневе візуальне сприйняття образу та підсилює його художню виразність. Взаємодія стриманості та декоративності часто зустрічається в архітектурі модерну, де чітка композиція поєднується з витонченими деталями.

У межах концепції Kyiv Flow ансамбль символізує внутрішню опору сучасної жінки, її впевненість та здатність поєднувати силу характеру з чутливістю. Образ викликає асоціації з вечірнім містом, у якому строга геометрія вулиць переплітається з атмосферою історичних просторів та декоративною красою архітектурних деталей.

Fleur Line. Друга модель розвиває тему міського ритму та безперервної динаміки. Основою композиції стають вертикальні лінії, які проходять через увесь образ та формують відчуття руху. Легкі тканини, подовжені пропорції та асиметричне використання шарфа створюють динамічну композицію, що змінюється залежно від положення тіла.

На відміну від першого ансамблю, де основна увага приділяється структурі, тут головним засобом виразності стає пластика. Матеріали взаємодіють із простором та змінюють свій вигляд у процесі носіння, утворюючи живу форму. Такий підхід перегукується з принципами ар-нуво, де лінія розглядалася не лише як декоративний елемент, а як носій емоційного змісту та ритму.

У контексті колекції образ асоціюється з постійною зміною міського середовища, новими маршрутами та готовністю до трансформацій. Він передає відчуття легкості, свободи та внутрішньої пластичності, що лежить в основі концепції Kyiv Flow.

Noir Veil. Третій ансамбль побудований на взаємодії двох протилежних принципів – архітектурної чіткості та природної пластики. Структурований жакет створює відчуття впорядкованості та контролю, тоді як напівпрозора спідниця з квітковим декором додає образу легкості та емоційності. Завдяки такому контрасту ансамбль набуває особливої виразності та глибини.

Натхненням для образу стала характерна для ар-нуво взаємодія між рукотворною формою та природними мотивами. Квіткові елементи не виступають окремим декоративним акцентом, а органічно вплітаються в композицію виробу, нагадуючи про нерозривний зв'язок архітектури модерну з природою. Напівпрозорість тканин додатково підсилює це відчуття, створюючи гру світла та фактур. У межах концепції Kyiv Flow образ символізує зустріч різних станів та настроїв, які супроводжують людину в міському просторі. Він поєднує впевненість і вразливість, раціональність та емоційність, демонструючи багатогранність сучасної жіночої ідентичності.

Motion Air. Четвертий образ представляє найбільш невимушену інтерпретацію концепції колекції. Його основою стала ідея свободи та природності руху, що знаходить відображення у вільному силуеті та пропорціях. На відміну від більш структурованих ансамблів, тут головний акцент зміщується на комфорт, пластичність та невимушеність образу.

Об'ємні рукави, м'які переходи кольору та поєднання різних фактур створюють відчуття повітряності. Образ ніби не має жорстких меж і плавно взаємодіє з простором навколо. Саме ця текучість форми є одним із ключових принципів ар-нуво, де художня виразність досягається не через складність конструкції, а через гармонійний рух ліній та об'ємів.

У колекції Kyiv Flow дана модель відображає повсякденний вимір міського життя. Вона асоціюється з легкістю ранкового руху містом, свободою вибору та здатністю залишатися собою в постійно змінному середовищі.

Eclipse Line. Фінальний образ колекції виступає своєрідним підсумком усіх художніх ідей проекту. Його виразність базується не на складності форми, а на вивірєній лаконічності та уважній роботі з деталями. Чистий силует сукні дозволяє зосередити увагу на пластиці матеріалу та характері руху, який стає головним засобом художньої виразності.

Особливу роль відіграє композиція спинки виробу. Подовжені бретелі, декоровані квітковими елементами, продовжують силует за межі конструкції сукні та створюють відчуття безперервності лінії. Такий прийом перегукується з естетикою ар-нуво, де форма часто виходила за межі своєї функціональності та перетворювалася на самостійний художній образ.

У межах концепції Kyiv Flow модель символізує момент гармонії між людиною та містом. Якщо попередні ансамблі розповідали про рух, контрасти та зміни, то Eclipse Line говорить про внутрішню цілісність та спокій. Образ сприймається як завершення розвитку колекції, у якому всі елементи об'єднуються в єдину композицію. Саме тому він стає логічним фіналом колекції, узагальнюючи її основні смисли та емоційні акценти.

Попри різне функціональне призначення кожного блоку, колекція зберігає цілісну концепцію та єдину стилістичну мову. Усі образи об'єднані спільною ідеєю переосмислення архітектурного ар-нуво в контексті сучасного міського гардероба, де естетика поєднується з практичністю та комфортом. Відмінності між блоками формуються через зміну сценаріїв життя: від домашнього відпочинку до робочих буднів, активного руху, вечірніх подій і подорожей, проте кожен із них зберігає впізнавані риси колекції: плавність форм та ліній, делікатну роботу з фактурами, багатошаровість і стриману кольорову палітру. Саме завдяки цьому колекція вибудовується як цілісний гардероб, що відображає різні стани та ритми сучасної жінки, дотримуючись при цьому її унікального стилю.

2.4 Формоутворюючі та гармонізуючі характеристики колекції

Формоутворення колекції Kyiv Flow ґрунтується на переосмисленні композиційно-пластичних принципів архітектури ар-нуво в контексті сучасного дизайну одягу. У процесі розробки колекції ключовими засобами формування художнього образу стали пластичність ліній, витягнуті пропорції, ритмічна організація елементів та поєднання конструктивної чіткості з м'якою декоративною виразністю. Саме ці характеристики дозволяють інтерпретувати естетику модерну не як історичний стиль, а як живу систему формоутворення, адаптовану до сучасного міського одягу.

Гармонійна цілісність колекції забезпечується повторюваністю конструктивних прийомів, зокрема використанням вертикальних ритмів, рельєфних ліній, витягнутих силуетів і взаємодії матеріалів із різною щільністю. Лінія в межах колекції виконує багаторівневу функцію: конструктивну (формує силует), композиційну (організовує структуру виробу) та емоційну (створює відчуття руху, легкості та безперервності, що відповідає концепції Kyiv Flow).

У блоці **одягу для роботи** переважають структуровані форми та чітко вибудована композиційна організація силуету. Формоутворення базується на приталених та напівприталених конструкціях, акцентованих плечових лініях і вираженій вертикальності. Значну роль відіграють рельєфні шви, конструктивні членування та точне балансування пропорцій, що забезпечує конструктивну виразність виробів. Подібні прийоми перегукуються з принципами архітектури модерну, де ритміка фасадів і пластика декоративних елементів формують цілісну просторову систему.

Блок **повсякденного міського одягу** характеризується більш вільним силуетом та функціональним підходом до формоутворення. Основою є об'ємні форми, багат шаровість і поєднання матеріалів різних за фактурою та властивостями. Контраст щільних і легких тканин дозволяє створювати динамічні композиції, які змінюються залежно від руху. Гармонізація у цьому блоці досягається через повтор кольорових акцентів, ритм конструктивних ліній

та узгодженість пропорцій, що забезпечує адаптивність виробів до умов міського середовища.

У блоці **спортивного одягу** формоутворення підпорядковане принципам функціональності та свободи руху. Силуети є більш динамічними та пластичними, з акцентом на комфорт та практичність під час носіння. Використання багатошаровості, контрастних вставок і плавних конструктивних переходів формує відчуття руху навіть у статичному стані. Гармонізація досягається через повтор ритмічних елементів та узгодженість декоративно-конструктивних акцентів, що забезпечує стилістичну єдність блоку в межах загальної концепції колекції.

Блок **вечірнього одягу** вирізняється посиленою увагою до пластики матеріалів та їхньої взаємодії з рухом тіла. Основними формоутворюючими засобами є подовжені силуети, м'які драпірування та використання напівпрозорих матеріалів. Конструктивні елементи зведені до мінімуму, що дозволяє максимально розкрити декоративний потенціал тканин. Вертикальні лінії та делікатні конструктивні акценти формують витончену композицію, яка підкреслює елегантність образів.

У блоці **домашніх комплектів** формоутворення орієнтоване на забезпечення комфорту та свободи руху, проте водночас не позбавлене художньої виразності. Основу становлять вироби вільного силуету, виконані з натуральних і приємних до тіла матеріалів. Характерною особливістю блоку є використання декоративних деталей, інтегрованих у конструкцію виробів: волани, фактурні поверхні тканин, акцентні коміри, манжети та накладні елементи збагачують композицію та формують впізнаваний характер моделей. Гармонізація образів досягається завдяки витриманій кольоровій гамі, повторенню конструктивно-декоративних прийомів та збалансованому співвідношенню об'ємів.

У блоці **Special** композиційна побудова досягає своєї кульмінації – як композиційної, так і концептуальної. Саме цей блок колекції було представлено на фінальному показі XXVI Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів

«Печерські каштани» (додаток Д). У ньому принципи архітектурного модерну трансформуються у найбільш експресивні та концептуально насичені образи, що поєднують конструктивну чіткість із виваженими декоративними акцентами.

Основою формоутворення блоку є візуальне переосмислення пластичного руху, який є візитівкою модерну. Подовжені, витягнуті силуети посилюють ритм, створюючи відчуття неперервного руху та елегантності водночас. Особливе значення у блоці Special має інтерпретація природних мотивів. Квіткові елементи, аплікації та фактурні деталі виступають не окремим декором, а органічною частиною конструкції виробів. Вони перегукуються з рослинною орнаментикою ар-нуво, де природні форми трансформуються у стилізовані композиційні структури. Такий підхід забезпечує цілісність художнього образу та підкреслює взаємозв'язок між конструкцією, матеріалом і декоративним наповненням.

Завдяки цьому колекція **Kyiv Flow** вибудовується як цілісна система, у якій різні функціональні блоки об'єднані єдиною мовою архітектури ар-нуво. Попри відмінність у своєму призначенні, всі образи зберігають спільні принципи формоутворення, такі як ритмічність, пластичність і баланс між структурністю та легкістю. Це дозволяє розглядати колекцію як гармонійний гардероб сучасної жінки, що відображає різні стани її життя у межах цілісної естетичної концепції.

Висновки до розділу 2

У другому розділі було визначено образ потенційного споживача колекції Kyiv Flow – сучасної жінки, яка живе у великому місті, веде активний спосіб життя та цінує поєднання комфорту, виразності й продуманого гардероба. Сформовано цілісну концепцію колекції, у якій поєднано естетику київського архітектурного ар-нуво, сучасний ритм життя та потреби актуального жіночого гардероба. Колекція демонструє поєднання практичності, комфорту та характерного стилю, що робить її актуальною в межах сучасного дизайну жіночого одягу. Вона структурована на шість блоків відповідно до різних

ситуацій і ритмів життя сучасної жінки. Кожен має власний характер, набір виробів, кольорову гаму та стилістичні особливості, що дозволяє зробити колекцію цілісною й водночас різноманітною.

У ході роботи було визначено основні композиційні принципи побудови колекції. Вони базуються на поєднанні більш чітких форм із легкими тканинами, використанні рельєфних швів і контрасту фактур в образах. Колористика побудована на стриманій гамі, до якої входять чорний, графітовий, молочний, світло-сірий, пудровий і холодний блакитний кольори. Таке поєднання дозволило створити сучасні образи, які легко комбінуються між собою та підтримують загальний настрій колекції.

Асортимент колекції охоплює широкий спектр виробів: жакети, брюки, сукні, спідниці, сорочки, куртки спортивні, спортивні комплекти, топи та домашній одяг. Така структура дозволяє адаптувати колекцію до різних ситуацій: від повсякденного життя та роботи до відпочинку, подорожей і вечірніх виходів.

РОЗДІЛ 3. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

3.1 Виконання моделей в матеріалі

Для виконання в матеріалі було обрано моделі блоку Special, які найбільш яскраво відображають концепцію колекції та демонструють різноманітність конструктивних і технологічних рішень.

Модель. 7.1 Obsidian складається з жакета, брюк палаццо, моносережки з квітами та мереживних колгот (рис. 3.1). Жакет жіночий, напівприлеглого силуету з акцентом на лінії талії. Виріб має округлий виріз горловини та центральну застібку на чотири гудзики і чотири петлі. Рукав вшивний, двошовний. Жакет виготовлений із костюмної тканини. Брюки палаццо прямого широкого силуету. Застібка розташована в середньому шві передніх половинок та оброблена гульфіком. Верхній зріз оброблений пришивним поясом, на передніх половинках виконані защипи по лінії талії. Комплект доповнений моносережкою та мереживними колготами, які підсилюють декоративне вирішення образу.

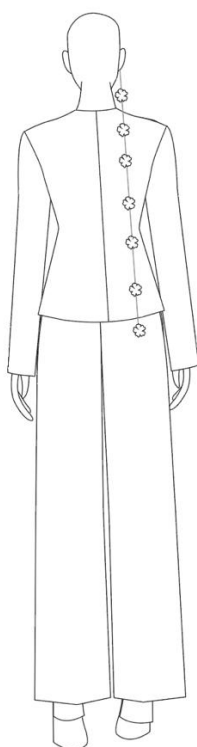
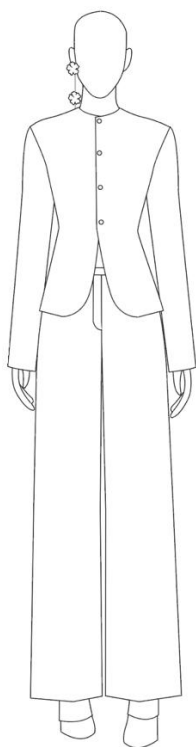

Рис. 3.1. Модель 7.1 Obsidian

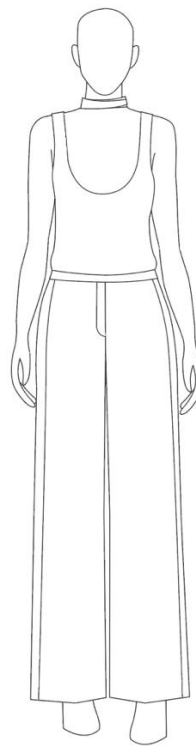

Рис. 3.2. Модель 7.2 Fleur Line

Модель 7.2 Fleur Line складається з топу, штанів та вузького шарфу, виготовлених з атласної тканини (рис. 3.2). Топ вільного силуету, довжиною до лінії стегон, розширений донизу. Виріб має округлий виріз горловини та широкі бретелі, зрізи оброблені косою бейкою. Штани прямого силуету з широкими контрастними лампасами, які частково перекриваються рухомими накладними вставками в тон основного матеріалу. Застібка розташована в середньому шві передніх половинок та оброблена гульфіком. Верхній зріз оброблений пришивним поясом, на передніх половинках виконані заціпи по лінії талії.

Модель 7.3 Noir Veil складається з жакета, топу бандо, спідниці та вузького шарфу (рис. 3.3). Жакет виготовлений із костюмної тканини, напівприлеглого силуету з рельєфними швами по центру підлодок та спинки. Рукав вшивний двошовний, об'ємний у верхній частині. Виріб має V-подібний виріз горловини та центральну застібку на два гачки.

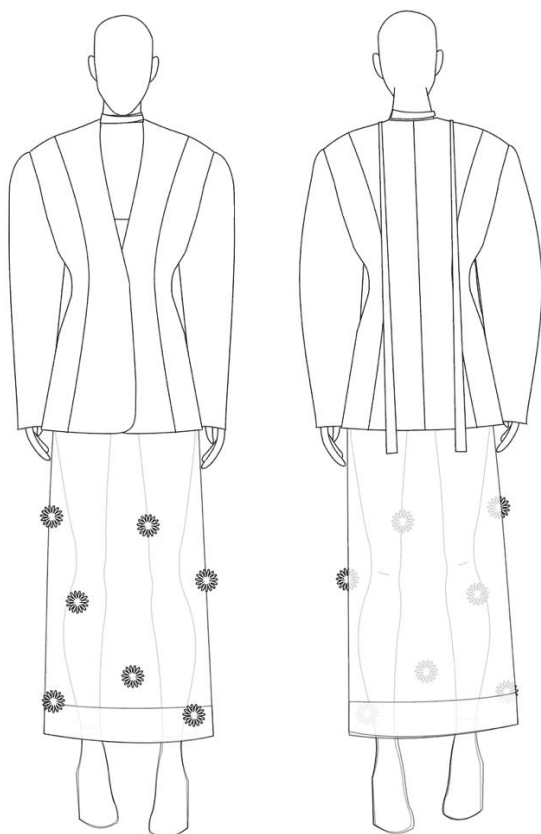

Рис. 3.3. Модель 7.3 Noir Veil

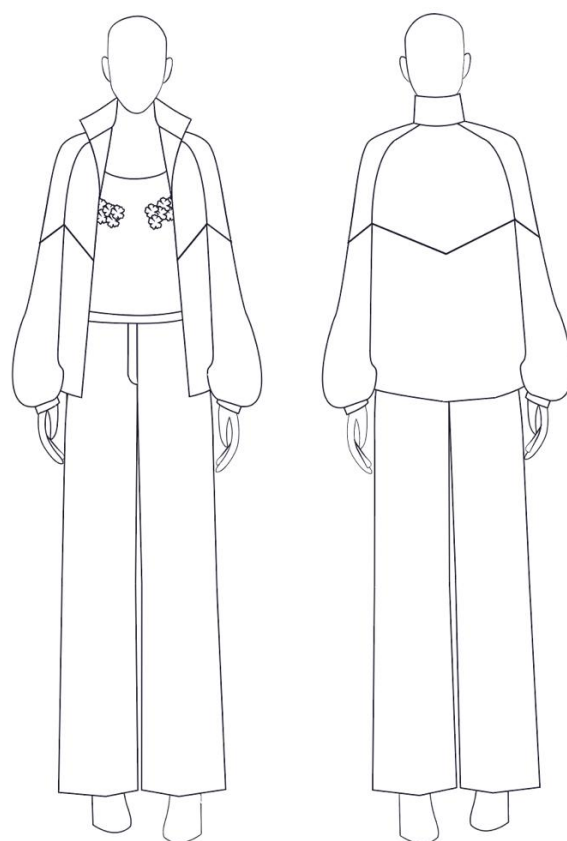

Рис. 3.4. Модель 7.4 Motion Air

Спідниця довжини міді, А-силуету, виконана з органзи та декорована контрастними квітами. На спинці розташований середній шов із прихованою

застібкою-блискавкою. Верхній зріз оброблений обтачкою. Топ бандо виготовлений із трикотажного полотна мікромасло та має прилеглий силует.

Модель 7.4 Motion Air складається з куртки спортивної, топу та брюк прямого силуету (рис. 3.4). Куртка спортивна виготовлена з комбінації атласу та платтяного крешу. Виріб вільного силуету з рукавом реглан та об'ємними рукавами. Низ виробу та рукавів оброблений еластичною тасьмою. Застібка центральна на блискавку. Топ прилеглого силуету виготовлений із трикотажного полотна мікромасло. Перед оздоблений декоративними квітами з фатину. Виріб має округлий виріз горловини та широкі бретелі. Брюки прямого силуету виготовлені з костюмної тканини. Верхній зріз оброблений пришивним поясом. На передніх половинках виконані заціпи по лінії талії. Застібка на потаємну блискавку розташована в боковому шві.

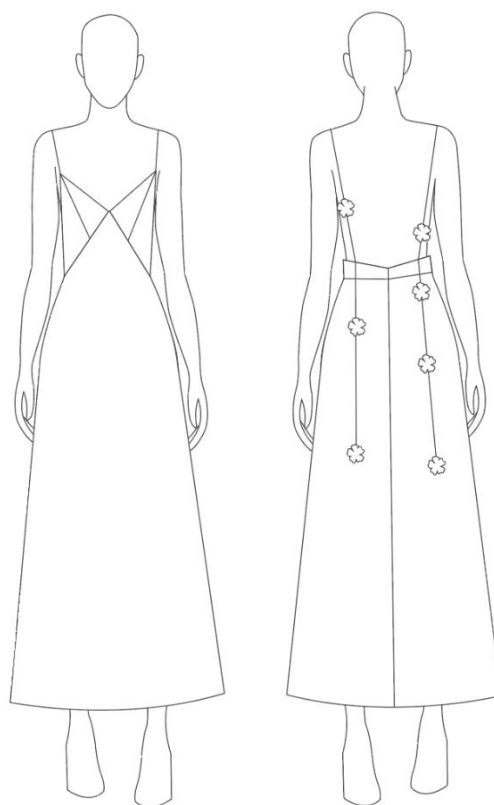

Рис. 3.5. Модель 7.5 Eclipse Line

Модель 7.5 Eclipse Line (рис.3.5) складається із сукні та декоративних квіткових елементів. Жіноча сукня довжиною максі призначена для весняно-літнього сезону. Нижня частина сукні виготовлена з тенселу, ліф – з оксамиту.

Виріб має напівприлеглий силует у верхній частині та розширюється донизу. Перед характеризується глибоким V-подібним вирізом горловини. Сукня виконана на тонких бретелях, які на спинці переходять у подовжені декоративні елементи, оздоблені текстильними квітами. Спинка відкрита, приховану застібку-блискавку розташовано в середньому шві спинки.

3.2 Застосування програмного комплексу CLO 3D у процесі конструкторської розробки моделей

Використання цифрових технологій стало важливою складовою сучасного процесу проектування одягу. Програмні засоби тривимірного моделювання дають змогу оцінювати конструктивні та композиційні рішення ще до виготовлення виробів у матеріалі, що підвищує ефективність роботи дизайнера та конструктора. Серед таких інструментів широкого застосування набув програмний комплекс CLO 3D, який забезпечує створення лекал, моделювання виробів у тривимірному середовищі та їх віртуальну примірку.

Під час роботи над колекцією Kyiv Flow програму CLO 3D було застосовано на етапі конструкторської розробки моделей для створення цифрових прототипів виробів і перевірки проєктних рішень. Конструкторська розробка моделей виконувалася у середовищі CLO 3D, де одночасно відображаються площинні лекала та тривимірна модель на манекені. Такий підхід дозволяв одразу оцінювати результат внесених змін і контролювати їхній вплив на форму, пропорції та загальне композиційне вирішення виробу (рис. 3.6).

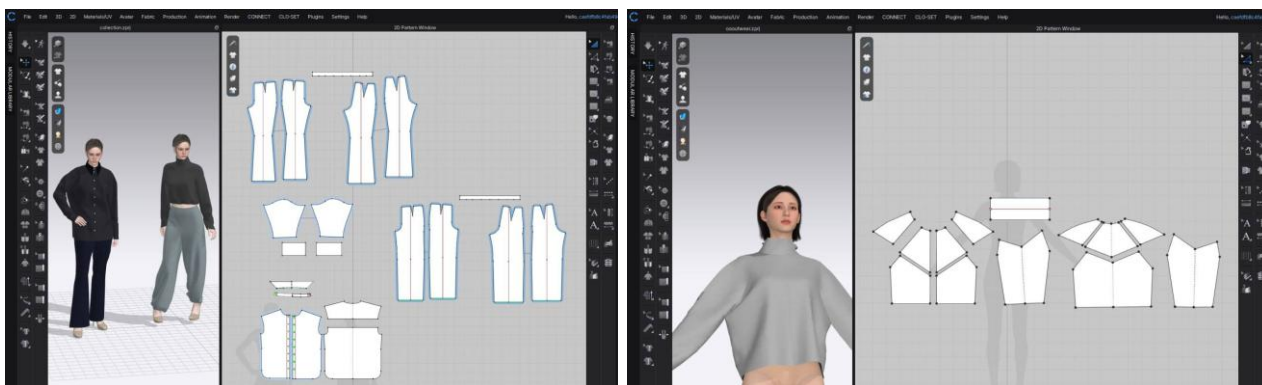

Рис. 3.6. Процес проєктування одягу в програмі Clo3D

На наведених рисунках представлено робоче середовище програми CLO 3D із розробленими моделями колекції. У ході роботи цифрові прототипи неодноразово доопрацьовувалися: уточнювалися пропорції, довжини виробів, розташування конструктивних членувань і декоративних елементів. Швидке внесення змін дало змогу порівняти кілька варіантів окремих моделей та обрати найбільш вдале рішення ще до виготовлення зразків у матеріалі.

Особливо корисним використання CLO 3D виявилось під час опрацювання моделей із складнішими конструктивними рішеннями. Тривимірне відображення виробів дозволяло оцінити особливості формоутворення, співвідношення окремих деталей, а також перевірити посадку на фігурі. Це сприяло своєчасному виявленню недоліків конструкції та їх усуненню на ранніх етапах розробки.

Важливою функцією програми є відтворення фізичних властивостей матеріалів у цифровому середовищі. Під час створення колекції Kyiv Flow цей інструмент використовувався для аналізу поведінки тканин різної щільності, оцінки характеру драпірування і перевірки візуального ефекту напівпрозорих матеріалів. Завдяки цьому стало можливим точніше прогнозувати зовнішній вигляд виробів після їх виготовлення.

Перегляд моделей з різних ракурсів забезпечував комплексну оцінку силуету та допомагав виявляти можливі диспропорції ще до початку роботи з матеріалом. Такий підхід сприяв ухваленню більш обґрунтованих

конструкторських рішень і зменшував потребу в численних виправленнях під час виготовлення виробів.

Отже, використання програмного комплексу CLO 3D стало важливою складовою розробки колекції Kyiv Flow. Робота з цифровими прототипами дозволила оптимізувати процес проектування, підвищити точність опрацювання моделей та забезпечити якісну підготовку виробів до виконання в матеріалі.

3.3 Вибір моделей для проектування

Для подальшої реалізації в матеріалі було обрано один із ключових образів колекції, що втілює основні ідеї концепції та відображає трансформацію від структурованих до більш м'яких і пластичних форм (рис. 3.4). Образ складається з трьох основних елементів: топа з декоративним оздобленням, укороченого верхнього виробу з об'ємними рукавами та прямих широких штанів.

Обраний комплект поєднує в собі елементи, контрастні за характером. Верхній виріб має ознаки архітектурності завдяки чітко сформованій лінії плеча, виразному коміру та членувань, що відсилають до структурних форм. Водночас об'ємні рукави м'якої форми створюють відчуття пластики та руху, підкреслюючи декоративність і плавність ліній. Напівпрозорий топ додає легкості образу та візуально створює ефект багатошаровості.

Штани прямого широкого крою врівноважують верхню частину комплекту, забезпечуючи цілісність силуету та комфорт під час носіння. Завдяки поєднанню різних за щільністю матеріалів і характером форм досягається виразний контраст між структурою та м'якістю, що є однією з ключових ідей колекції.

Обрана модель є доцільною для розробки в конструкторському розділі, оскільки містить складні формоутворюючі елементи, зокрема об'ємні рукави, багатошаровість та пропорційні контрасти, що дозволяє детально розкрити процес побудови конструкції та моделювання виробу.

3.4 Художньо-технічне оформлення моделей

У межах етапу створення конструкторсько-технологічної документації були складені описи зовнішніх виглядів швейних виробів (табл. 3.2 – табл. 3.4). Враховано особливості їхньої побудови, як загальної форми, так і окремих деталей, що впливають на силует і зручність виробів. Розмірні ознаки обраної повнотної групи описано в таблиця 3.1.

Таблиця 3.1

Розмірні ознаки II повнотної групи, 164-88-96

№	Позначення	Найменування розмірної ознаки	Величина, см
1	Р	Зріст	164
2	Ог	Обхват грудей	88
3	От	Обхват талії	68
4	Ос	Обхват стегон	96
5	Ош	Обхват шиї	35
6	Дтс	Довжина талії спинки	39,2
7	Шс	Ширина спини	17,7
8	ДтпІ	Довжина талії переду перша	42
9	ДтсІ	Довжина спини до талії перша	41,8
10	Шг	Ширина грудей	16,2

Таблиця 3.2

Формування вихідних даних для одержання конструкції моделі 1

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Куртка спортивна
2	Статеві-вікова група	Жіноча молодша вікова група
3	Силует	Вільний
4	Покрій	3 кокеткою та рукавом реглан
5	Розмірно-повнотна група	164-88-96
6	Прибавка Пг	12 см
7	Матеріал	Сатин однотонний (50% віскоза, 50% поліестер), платтяний креп (100% віскоза) - основний матеріал, віскозна підкладка (50% віскоза, 50% поліестер)

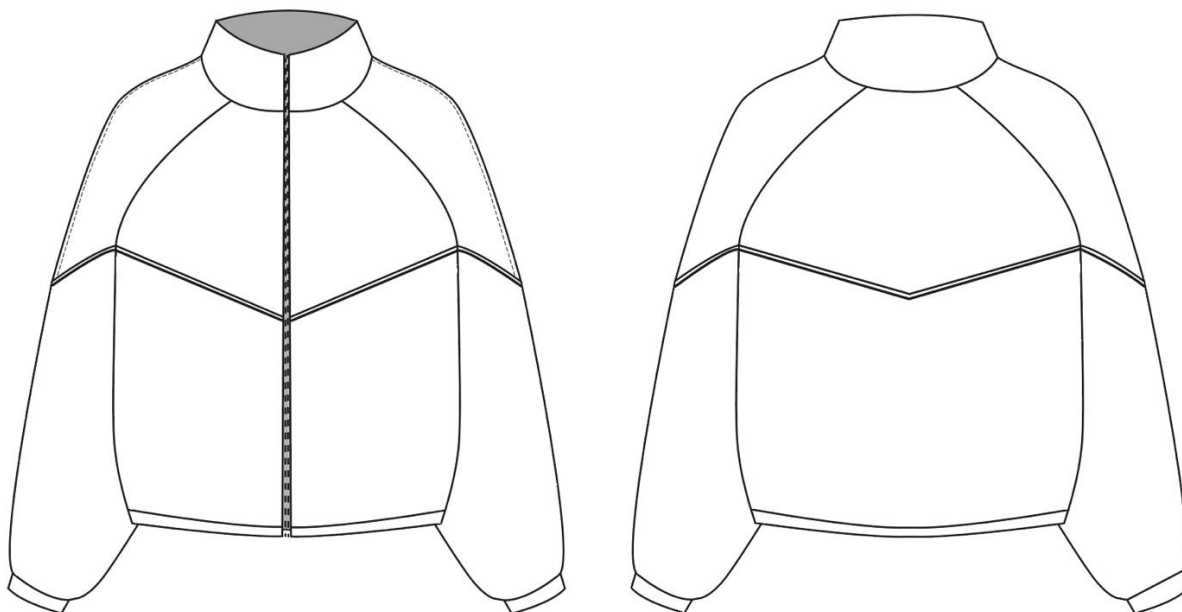

Рис. 3.7. Технічний рисунок моделі 1

Опис художньо-технічного рішення моделі 1

Куртка спортивна вільного силуету, призначена для повсякденного носіння в демісезонний період, поєднує в собі елементи спортивного та офісного стилів залежно від вибору матеріалів. Модель комбінована, використано контрастні матеріали, що підсилюють один одного: гладкий атлас та платтяний креп з фактурою. Виріб об'ємної форми з довжиною до лінії стегон з розширеним плечовим поясом і спущеною лінією плеча.

Пілочка складається з кокетки та нижньої деталі.

Спинка має V-подібну кокетку.

Рукав реглан, складається з трьох частин: дві верхні (передня і задня) і одна суцільнокрійна нижня деталь, низ рукава підігнутий з вставленою еластичною тасьмою.

Виріз горловини оформлений коміром-стійкою зі згином по верхньому краю. Центральна застібка на блискавку з декоративним кантом.

По плечовому шву на рукаві оздоблювальна строчка. З'єднувальний шов, що проходить через дві деталі пілочки, лінії зшивання деталей рукавів та кокетку на спинці, оброблений декоративним кантом в тон молочного атласу.

Низ куртки спортивної підігнутий з вставленою еластичною тасьмою.

Розмірно-повнотна група II, 164-88-96.

Таблиця 3.3

Формування вихідних даних для одержання конструкції моделі 2

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Брюки
2	Статеві-вікова група	Жіноча молодша вікова група
3	Силует	Прямий, вільний
4	Розмірно-повнотна група	164-88-96
5	Прибавка Пс	6 см
6	Матеріал	Костюмна лайкра (68% поліестер, 28% віскоза, 4% еластан)

Рис. 3.8. Технічний рисунок моделі 2

Опис художньо-технічного рішення моделі 2

Брюки повсякденні для жінок молодшої вікової групи з костюмної тканини. Брюки палаццо, вільного силуету, довжиною до підлоги.

Передні половинки брюк із двома заціпами по лінії талії. Передні половинки з суцільнокрійними деталями гульфіка, що імітують застібку.

Застібка-блискавка потаємна, розташована у боковому шві.

Задні половинки брюк з талієвими виточками.

Пояс пришивний, застібається на пришивний гачок.

Низ брюк оброблений швом у підгин.

Розмірно-повнотна група II, 164-88-96.

Таблиця 3.4

Формування вихідних даних для одержання конструкції моделі 3

№	Найменування ознаки	Варіант ознаки
1	Асортимент (вид виробу)	Топ
2	Статеві-вікова група	Жіноча молодша вікова група
3	Силует	Прилеглий
4	Розмірно-повнотна група	164-88-96
5	Матеріал	Трикотаж масло (90% поліамід, 10% еластан)

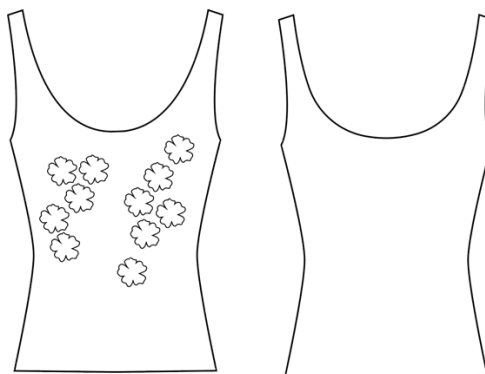

Рис. 3.9. Технічний рисунок моделі 3

Опис художньо-технічного рішення моделі 3

Топ жіночий прилеглого силуету, виконаний із напівпрозорої еластичної сітки. Виріб з вузьким плечовим поясом і бретелями.

Пілочка та спинка суцільнокрійні, з глибоким округлим вирізом горловини.

На верхній частині спереду розміщено декоративне оздоблення у вигляді аплікації квітів з фатину.

Зрізи горловини та пройми оброблені декоративною резинкою з фестонем в тон виробу.

Розмірно-повнотна група II, 164-88-96

3.5 Вибір матеріалів

Для розробки комплекту, що складається з топа, куртки спортивної та брюк, було обрано матеріали, які відповідають концепції колекції Kyiv Flow, її стилістичному спрямуванню та функціональному призначенню образу. Основними критеріями під час вибору матеріалів стали пластичність, зносостійкість, комфорт у носінні та відповідність загальному художньому рішенню колекції.

Для виготовлення топу було використано трикотаж мікромасло молочного кольору. Матеріал має легку, приємну на дотик текстуру та добре прилягає до фігури, що дозволяє підкреслити силует і забезпечує комфорт під час експлуатації виробу. Зрізи горловини та пройми оброблені декоративною резинкою з фестонем в тон. Декоративним акцентом стали об'ємні квіти з фатину молочного кольору, розташовані в зоні грудей. Використання молочного трикотажу та квіткових елементів відсилає до характерної для стилю ар-нуво декоративності та природних мотивів.

Для куртки спортивної використано поєднання атласу та фактурного матеріалу типу креп у кольорі масло. Атласна тканина має м'який блиск і пластичну поверхню, завдяки чому створює ефект текучості форми та підсилює динаміку образу під час руху. Фактурний матеріал контрастує з гладкою поверхнею атласу та допомагає сформувати більш структурований силует виробу. Поєднання різних за фактурою матеріалів дає змогу створити візуальну глибину та підкреслити композиційне членування форми. Для оздоблення виробу

використано кант молочного кольору, який акцентує конструктивні лінії та формує цілісність композиції.

Для брюк було обрано костюмну лайкру сірого кольору, яка добре тримає форму та водночас залишається достатньо пластичною для створення широкого силуету палацо. Темний сірий колір контрастує з матеріалами виробів верху, завдяки чому образ набуває більшої виразності та композиційної рівноваги.

Конфекційні карти для швейних виробів наведено в додатку Е.

3.6 Розробка конструкторської документації на одну з моделей колекції

Для виготовлення лекал швейних виробів обраного образу за основу було взято базові конструкції худі, брюк та футболки з подальшим моделюванням (рис. 3.4, рис. 3.7, рис. 3.9). Специфікації деталей виробів наведено в табл. 3.5 – табл. 3.7.

Таблиця 3.5

Специфікація деталей куртки спортивної жіночої

№	Найменування ознаки	Кількість	
		Лекал	Деталей крою
	Основна тканина		
1	Кокетка пілочки	1	2
2	Нижня частина пілочки	1	2
3	Кокетка спинки	1	1
4	Нижня частина спинки	1	1
5	Верхня передня частина рукава	1	2
6	Верхня задня частина рукава	1	2
7	Нижня частина рукава	1	2
8	Комір	1	1
	Підкладка		
9	Пілочка	1	2
10	Спинка	1	1
11	Верхня передня частина рукава	1	2
12	Верхня задня частина рукава	1	2
13	Нижня частина рукава	1	2

Деталі крою основної тканини та підкладки моделі 1 куртки спортивної жіночої наведені на рис. 3.11-рис.3.13.

Таблиця 3.6

Специфікація деталей брюк жіночих

№	Найменування ознаки	Кількість	
		Лекал	Деталей крою
	Основна тканина		
1	Передня половинка брюк	1	2
2	Задня половинка брюк	1	2
3	Горішній пояс	1	1
4	Нижній пояс	1	1
	Доклад		
5	Горішній пояс	1	1
6	Нижній пояс	1	1

Деталі крою моделі 2 жіночих брюк наведено на рисунку 3.17.

Таблиця 3.7

Специфікація деталей топу жіночого

№	Найменування ознаки	Кількість	
		Лекал	Деталей крою
1	Пілочка	1	1
2	Спинка	1	1

Деталі крою моделі 3 топу жіночого вказано на рисунку 3.15.

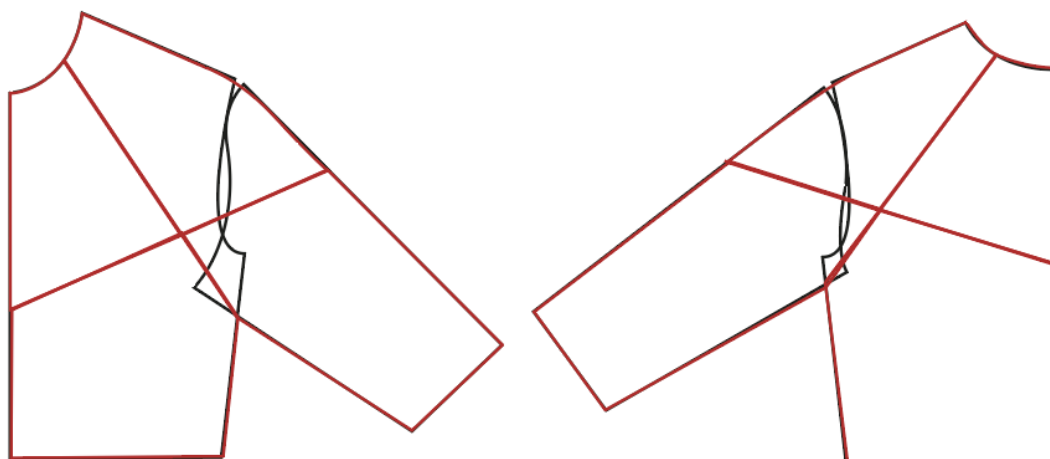

Рис. 3.11. Моделювання куртки спортивної жіночої

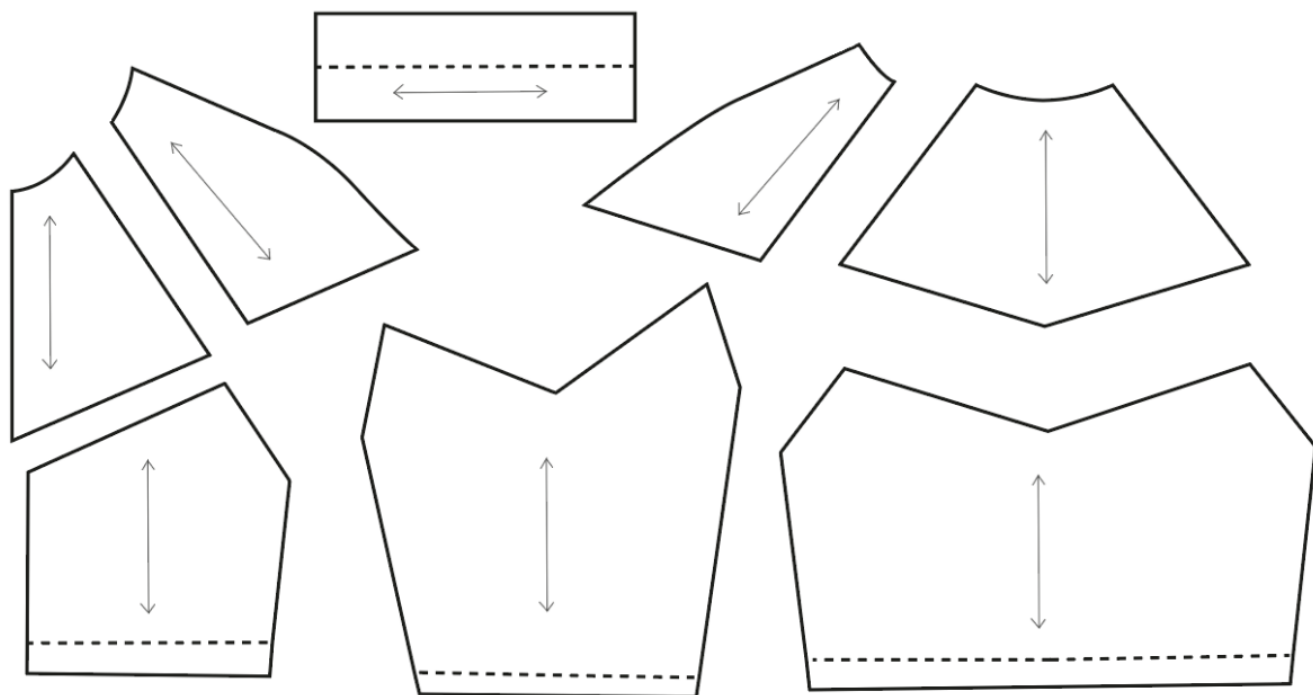

Рис. 3.12. Деталі крою куртки спортивної жіночої

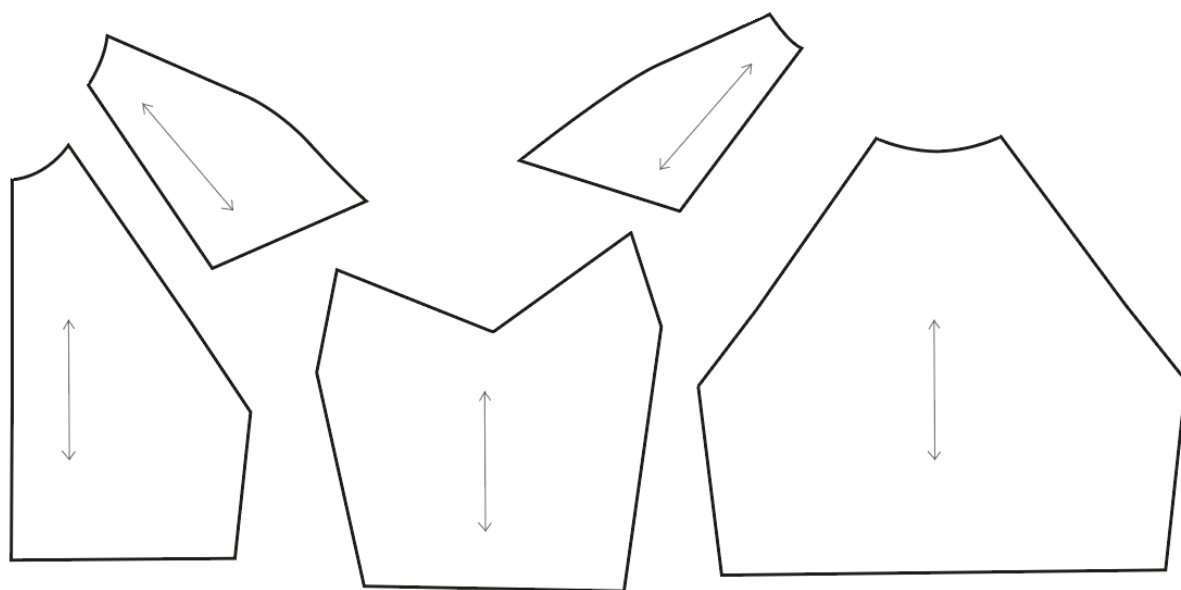

Рис. 3.13. Деталі крою підкладки куртки спортивної жіночої

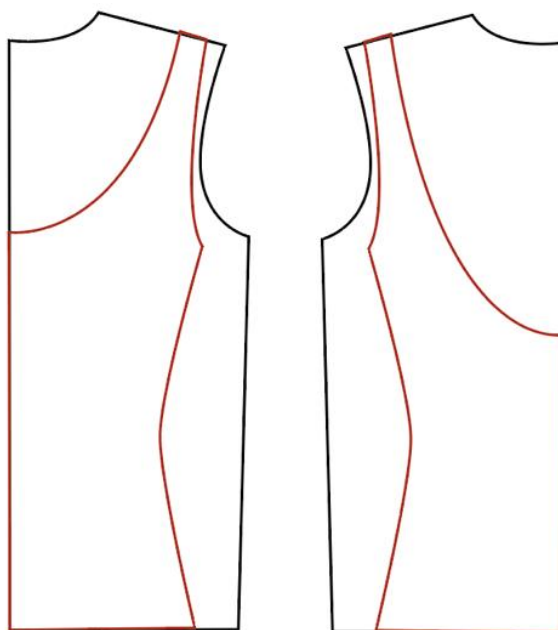

Рис. 3.14 Моделювання топу жіночого

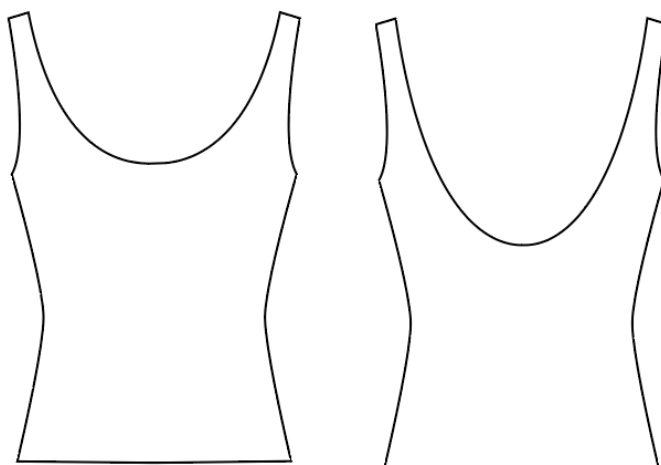

Рис. 3.15 Деталі крою топу жіночого

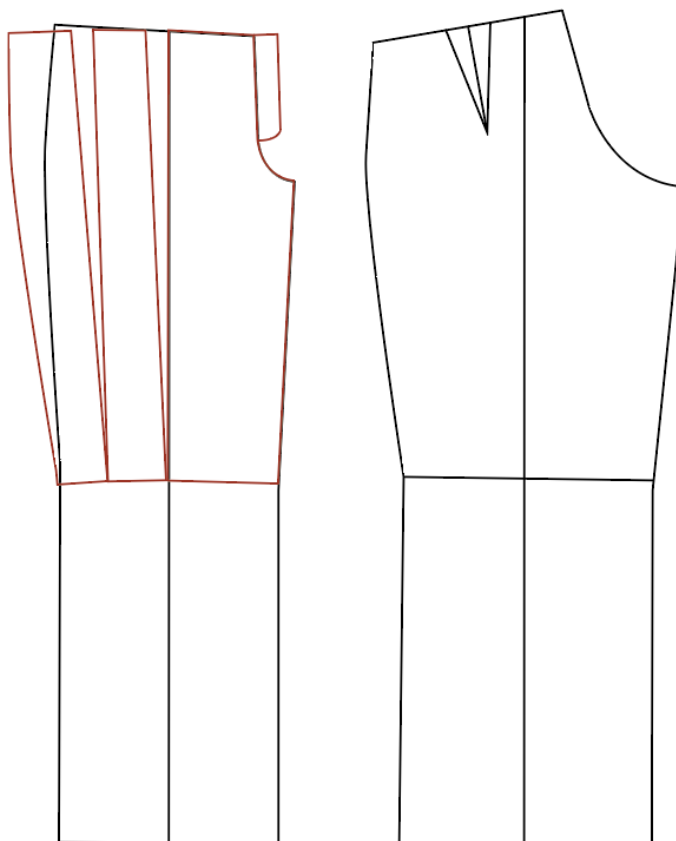

Рис. 3.16. Моделювання брюк жіночих

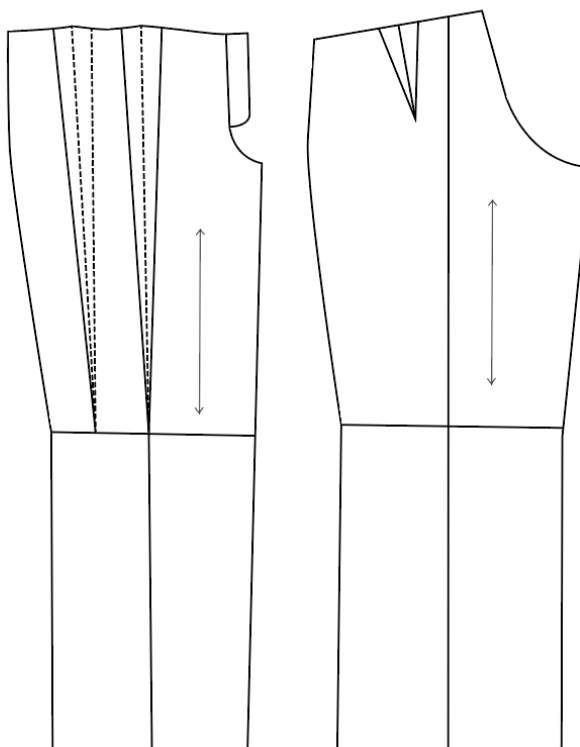

Рис. 3.17 Деталі крою брюк жіночих

Висновки до розділу 3

У третьому розділі було обрано моделі для подальшого опрацювання та виготовлення в матеріалі. Їхній вибір обґрунтовано відповідністю загальній концепції колекції, різноманітністю конструктивних рішень і можливістю найбільш повно реалізувати дизайнерський задум. Також було обрано сучасні матеріали, які широко використовуються в індустрії моди. Під час їх відбору враховувалися естетичні характеристики, комфортність у носінні, технологічність обробки та експлуатаційні властивості.

На етапі конструкторської розробки використовувався програмний комплекс CLO 3D, що дозволив створити цифрові прототипи виробів, перевірити пропорції, посадку та окремі конструктивні рішення ще до виготовлення зразків у матеріалі. Особливу увагу приділено технічному оформленню виробів: у роботі представлено комплект конструкторської документації, що включає креслення лекал, специфікації деталей і технічні описи моделей. Також для виробів були розроблені конфекційні карти.

Усі етапи технологічного процесу виконувалися з дотриманням вимог якості. Контроль здійснювався на кожному етапі виготовлення, що забезпечило акуратність виконання, відповідність виробів проєктним рішенням та належний рівень експлуатаційних характеристик готової продукції.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У результаті виконання кваліфікаційної роботи досягнуто поставленої мети – створено авторську колекцію жіночого одягу *Kyiv Flow* на основі трансформації художньо-композиційних характеристик київського архітектурного модерну періоду ар-нуво в сучасний дизайн одягу.

У процесі дослідження було проаналізовано історичні передумови виникнення та розвитку стилю ар-нуво, визначено його характерні художньо-композиційні особливості та досліджено специфіку прояву цього стилю в архітектурі Києва. Встановлено, що київський архітектурний модерн сформував власну художню інтерпретацію європейського ар-нуво, для якої характерні пластичність ліній, органічність форм, асиметрія композицій, декоративна виразність і активне використання природних мотивів. Проведений аналіз дозволив визначити художні принципи, які можна адаптувати до сучасного проєктування одягу та використати як джерело формотворення.

У ході роботи було досліджено творчість сучасних українських і закордонних дизайнерів, які звертаються до естетики ар-нуво та архітектурних джерел натхнення. Аналіз сучасних модних тенденцій 2025–2026 років підтвердив актуальність використання пластичних силуетів, контрасту фактур, напівпрозорих матеріалів, багатошаровості та поєднання декоративності з функціональністю. Виявлено, що зазначені тенденції концептуально перегукуються з художніми принципами модерну та створюють сприятливі умови для їхнього переосмислення у сучасному дизайні одягу.

На основі проведеного аналізу було сформовано концепцію авторської колекції *Kyiv Flow*, яка відображає взаємодію історичної архітектурної спадщини Києва та сучасного міського способу життя. Джерелом творчого натхнення стали пластика фасадів, ритм архітектурних елементів, характерні декоративні мотиви та композиційна цілісність споруд київського модерну. У колекції ці особливості трансформовано у конструктивні лінії, силуетні рішення, декоративні акценти та систему поєднання матеріалів.

У результаті дослідження було визначено образ потенційного споживача колекції та відповідно до його потреб сформовано структуру колекції, яка охоплює різні життєві ситуації. Колекція складається з шести взаємопов'язаних блоків, кожен з яких має власний функціональний і стилістичний характер, водночас підтримуючи загальну концепцію.

У процесі художнього проектування було розроблено ескізний ряд колекції та визначено основні композиційні засоби формування образів. Для досягнення цілісності колекції використано контраст фактур, поєднання більш структурованих форм із легкими пластичними матеріалами, рельєфні членування та стриману колірну гаму. Обрані художні засоби дозволили адаптувати естетику ар-нуво до вимог сучасного жіночого гардероба без прямого копіювання історичних форм.

На етапі конструкторської розробки використано програмний комплекс CLO 3D, який дозволив створити цифрові прототипи моделей, оцінити посадку виробів на фігурі, перевірити пропорції та окремі конструктивні рішення перед виготовленням зразків у матеріалі. Застосування цифрових технологій сприяло підвищенню точності проектування, оптимізації процесу розробки та скороченню кількості необхідних коригувань під час виготовлення виробів.

Результати дослідження підтвердили можливість ефективного використання художньо-композиційних характеристик київського архітектурного модерну як джерела формотворення в сучасному дизайні одягу. Розроблена колекція Kyiv Flow демонструє актуальність інтеграції архітектурної спадщини у сучасний проєктний процес та підтверджує перспективність подальшого розвитку цього напрямку в практиці дизайну одягу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. «Ар-нуво. Стили українського мистецтва XX століття». Library Art Blog. URL: <https://artlibraryblog.wordpress.com/2024/03/05/ap-нуво-стили-українського-мистецтва/> (дата звернення: 13.03.2026).
2. «Ар-нуво» (стиль модерн) (1880 – 1920). StudFiles. URL: <https://studfile.net/preview/5775032/page:5/> (дата звернення: 13.03.2026).
3. Асадчева Т. Залишив у Києві яскраві перлини модерну: архітектору Едуардові Брадтману – 170. *Вечірній Київ*. 2026. 4 лют. – URL: <https://vechirniy.kyiv.ua/news/123019/> (дата звернення: 13.03.2026).
4. Білоусова Г. Г., Колосніченко М. В., Масловська Л. О., Курганський А. В. Методи обробки швейних виробів. Київ : МВЦ «Медінформ», 2007. – 292с.
5. Будинок зі зміями та каштанами. Мапа реіновації. URL: <https://renovationmap.org/building/4VqP2/> (дата звернення: 13.03.2026).
6. Гнатюк Л.Р., Бовкун М. С. Особливості формотворення міського середовища на прикладі історичного центру Києва. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. Випуск 28. 2011. С. 39–44.
7. Давиденко І., Кротова Т., Макаренко А. Формотворчі елементи костюма ар-нуво у розробці колекції жіночого вечірнього одягу. *Матеріали III Міжнародної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну»*. К.: КНУТД, 2021. С. 124-127.
8. Житловий будинок Івана Щітківського, 1907-1908 рр. – 1985 р. | Сад Українського Модерну. Про нас і наш сайт | «Наша Парафія». URL: <https://parafia.org.ua/SUM/piece/житловий-будинок-івана-щітківського-190/> (дата звернення: 13.03.2026).
9. Івашко Ю. В. Дослідження архітектури стилю модерн в Україні в останні роки. *Містобудування та територіальне планування*. 2014. Вип. 52. С. 163-168.

10. Івашко Ю.В. Основи стилеутворення модерну в архітектурі України (кінець XIX – початок XX століття). Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2014. Випуск 35. С. 79-89
11. Івашко Ю.В. Специфіка шкіл модерну в Україні і проблема зовнішніх впливів в модерні України. URL: <https://repository.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a690a242-05a5-4466-8b91-49765f880c8c/content> (дата звернення: 13.03.2026).
12. Катерина Т. Будинок з химерами у Києві. ВУЕ. URL: https://vue.gov.ua/Будинок_з_химерами_у_Києві (дата звернення: 15.03.2026).
13. Кравчук К. І., Ніколаєва Т. І. Розробка комплексного дизайн-проекту колекції одягу на основі аналізу напрямків розвитку дизайну початку XX століття. *Легка промисловість*. 2017. № 2. С. 28–33.
14. Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виготовлення одягу. Київ : КНУТД, 2018.
15. Ляпіна О. Зразки «Північного модерну» у міській забудові початку XX ст. URL: https://www.researchgate.net/publication/330256067_Atypical_Kyiv_examples_of_Northern_Art_Nouveau_in_the_urban_housing_of_the_early_20th_c (дата звернення: 13.03.2026).
16. Малаков Д. Архітектор Городецький. Київ : Кий, 1999. С. 108–137.
17. Між тендітністю та силою: бренд POUSTOVIT представив нову колекцію в рамках UFW. Vogue UA - жіночий журнал про моду, красу і стиль. URL: <https://vogue.ua/article/fashion/brend/mizh-tenditnistyu-ta-siloyu-brend-poustovit-predstaviv-novu-kolekciyu-v-ramkah-ufw-62896.html> (дата звернення: 29.03.2026).
18. Міські особняки архітектора Віктора Орта. URL: <https://vseosvita.ua/library/embed/01008s3k-2be8.docx.html> (дата звернення: 22.03.2026).

19. Модерн як стиль в мистецтві | Antik Salon. URL: https://www.antik-salon.com/modern-yak-styl-v-mystecztvi/?srsltid=AfmBOop6eRbOhxe5FNbk4McP503Sc332AK4kPsT9x1_HRqefQh49yOgN (дата звернення: 12.03.2026).
20. Модернізм в архітектурі – відчуття руху та динамізму. URL: <https://nerukhomi.ua/ukr/news/lajfhaki/modern-v-arhitekturi-vidchuttya-ruhu-ta-dinamizmu.html> (дата звернення: 12.03.2026).
21. Модерністська симфонія кольорів і форм. Whitemad.pl. URL: <https://www.whitemad.pl/uk/модерністська-симфонія-кольорів-і-фо/> (дата звернення: 02.04.2026).
22. Національний колорит: нова колекція Lake Studio [Електронний ресурс] // Vogue UA. – Режим доступу: <https://vogue.ua/article/fashion/brend/nacionalnyy-kolorit-novaya-kolleksiya-lake-studio-43106.html> (дата звернення: 29.03.2026).
23. Ніколаєва Т. В., Давиденко І. В., Баранова А. І., Кротова Т.Ф. Інновації практичної підготовки фахівців з дизайну одягу на основі дослідження формоутворення історичного костюма. *Art and Design*. 2019, №3, С. 125-135.
24. Пашкевич К. Л. Дизайн одягу на засадах тектонічного підходу: методи, засоби, проєктні практики. Частина 1: Конструктивне моделювання одягу: монографія. Київ: КНУТД. 2023. С. 108–109.
25. Платтяний креп молочний. tk.ua. URL: <https://tk.ua/ua/product/vse-tkani/viskoza-poliviskoza/189779.html> (дата звернення: 13.05.2026).
26. Світло-молочний трикотаж мікромасло. tk.ua. URL: <https://tk.ua/ua/product/vse-tkani/maslo-mikromaslo/138170.html> (дата звернення: 13.05.2026).
27. Скібіцька Т. Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва 1900–1910-х років. *Народознавчі зошити*. 2016. № 2. С. 47–54.
28. Скібіцька Т. Прибутковий будинок Городецького («Будинок з химерами») // Пам'ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання / Вечерський В. В.,

Годованюк О. М., Тиманович Є. В. та ін.; За ред. Мардера А. П. та Вечерського В. В. Київ: Техніка, 2000. С. 32–33.

29. Таємниці та легенди Шоколадного будинку у Києві. LUKl Kyiv. URL: <https://lukl.kyiv.ua/tayemnytsi-ta-lehendy-shokoladnoho-budynku-u-kyievi/> (дата звернення: 29.03.2026).

30. Тищенко А. Ар-нуво. ВУЕ. URL: <https://vue.gov.ua/Ар-нуво> (дата звернення: 16.03.2026).

31. Український бренд PODYH відкриває новий етап колекцією Art Nouveau. Marie Claire - жіночий журнал - все про моду, зірки та красу. URL: <https://marieclaire.ua/fashion/ukrayinskyj-brend-podyh-vidkryvaye-novyj-etap-kolektsiyeyu-art-nouveau/> (дата звернення: 15.05.2026).

32. Учасники проєктів Вікімедіа. Будинок з маками – Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Будинок_з_маками (дата звернення: 16.03.2026).

33. Художній стиль модерн. Арт рев'ю. URL: https://joseartgallery.com/uk/articles/art-nouveau?srsId=AfmBOorwObEVAw0vZtjNUP1vMiuc_fO4ThXr1dJX1GgY6I_5JqfHnIQ3 (дата звернення: 16.03.2026).

34. Alexander McQueen Pre-Fall 2020 [Електронний ресурс] // Vogue UA. – <https://vogue.ua/collections/alexander-mcqueen-pre-fall-2020-7948.html> (дата звернення: 02.04.2026).

35. Coperni Spring 2026 Ready-to-Wear Collection. WWD. URL: <https://wwd.com/fashion-news/shows-reviews/gallery/coperni-spring-2026-ready-to-wear-collection-1238285243/coperni-spring-2026-ready-to-wear-collection-33/> (дата звернення: 02.04.2026).

36. Dolce & Gabbana Spring 2026 Ready-to-Wear Fashion Show // Vogue. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2026-ready-to-wear/dolce-gabbana/slideshow/collection/> (дата звернення: 02.04.2026).

37. FROLOV. SONG TO SONG. URL: <https://frolov.fr/uk/collections/song-to-song> (дата звернення: 02.04.2026).

38. Leitch L. Fendi Spring 2025 Ready-to-Wear Collection. Vogue. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2025-ready-to-wear/fendi> (дата звернення: 02.04.2026).
39. Leitch L. Loro Piana Spring 2026 Ready-to-Wear Collection. Vogue. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2026-ready-to-wear/loro-piana> (дата звернення: 02.04.2026).
40. Lookbook: Valentino Fall 2024 Womenswear [Електронний ресурс] // SHOWstudio. – Режим доступу: <https://www.showstudio.com/collections/pre-fall-2024/valentino-fall-2024/lookbook> (дата звернення: 02.04.2026).
41. Prada Spring 2026 Ready-to-Wear Collection. WWD. URL: <https://wwd.com/fashion-news/shows-reviews/gallery/prada-spring-2026-ready-to-wear-collection-1238224105/prada-spring-2026-ready-to-wear-collection-27/> (дата звернення: 02.04.2026).
42. Ukrainian Fashion Week. SS26: Poustovit презентація [Електронний ресурс] // Fashion Week Ukraine. – Режим доступу: <http://fashionweek.ua/uk/news/ss26-poustovit-prezentatsiya/> (дата звернення: 02.04.2026).
43. Vogue.ua. Мистецтво подорожувати: нова колекція Louis Vuitton Cruise 2025. Vogue UA - жіночий журнал про моду, красу і стиль. Vogue Ukraine - fashion, beauty, arts, society and living. URL: <https://wwd.com/fashion-news/shows-reviews/gallery/louis-vuitton-cruise-2025-collection-photos-1236399177/> (дата звернення: 02.04.2026).

ДОДАТКИ**Додаток А****СЕРТИФІКАТ ПЕЧЕРСЬКІ КАШТАНИ**

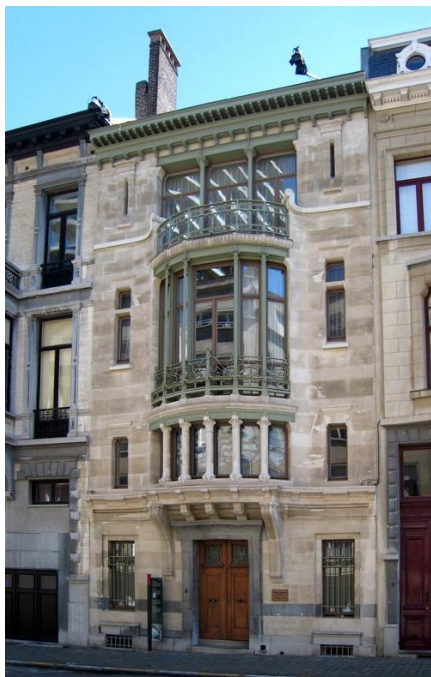

Рис.Б.1. Будинок Тасселя

Рис.Б.2. Паризьке метро

Рис.Б.3. Casa Battlo

Рис.Б.4. Casa Amatller

Рис. В.1. Будинок Щітківського

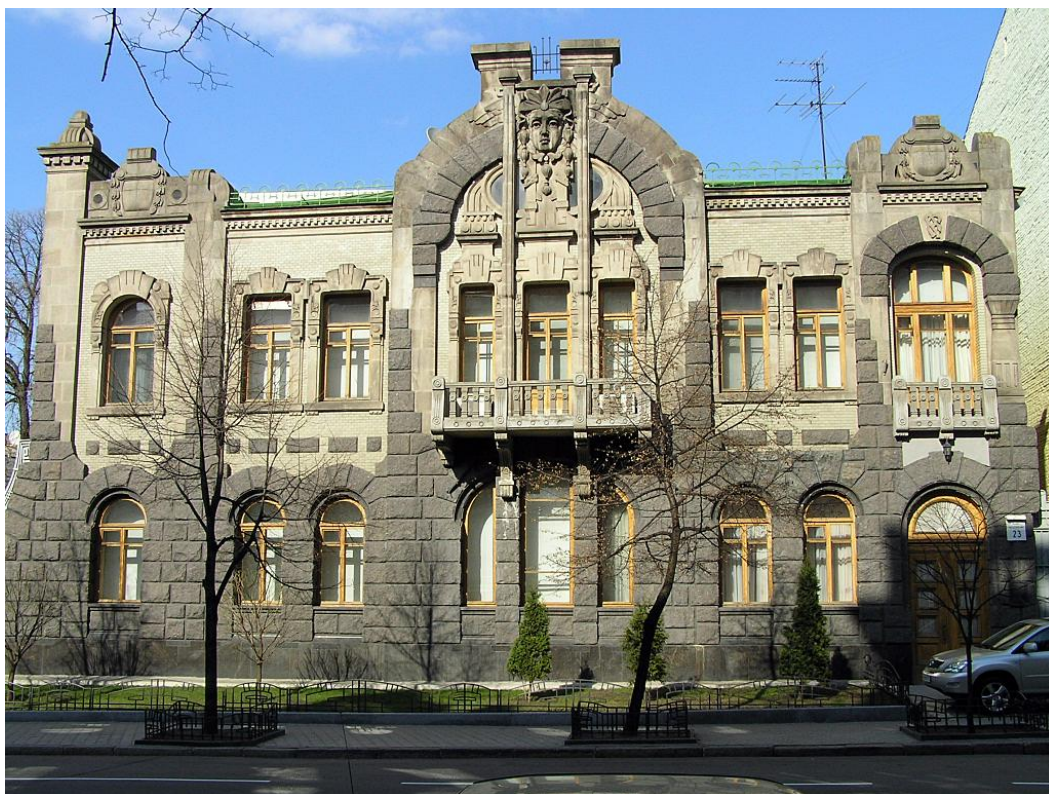

Рис. В.2. Будинок плачучої вдови

Рис. В.3. Будинок з химерами Владислава Городецького

Рис. В.4. Будинок з маками

Рис. В.5. Будинок зі зміями

Рис. В.6. Шоколадний будинок

Додаток Г

Рис. Г.1. Трендборд

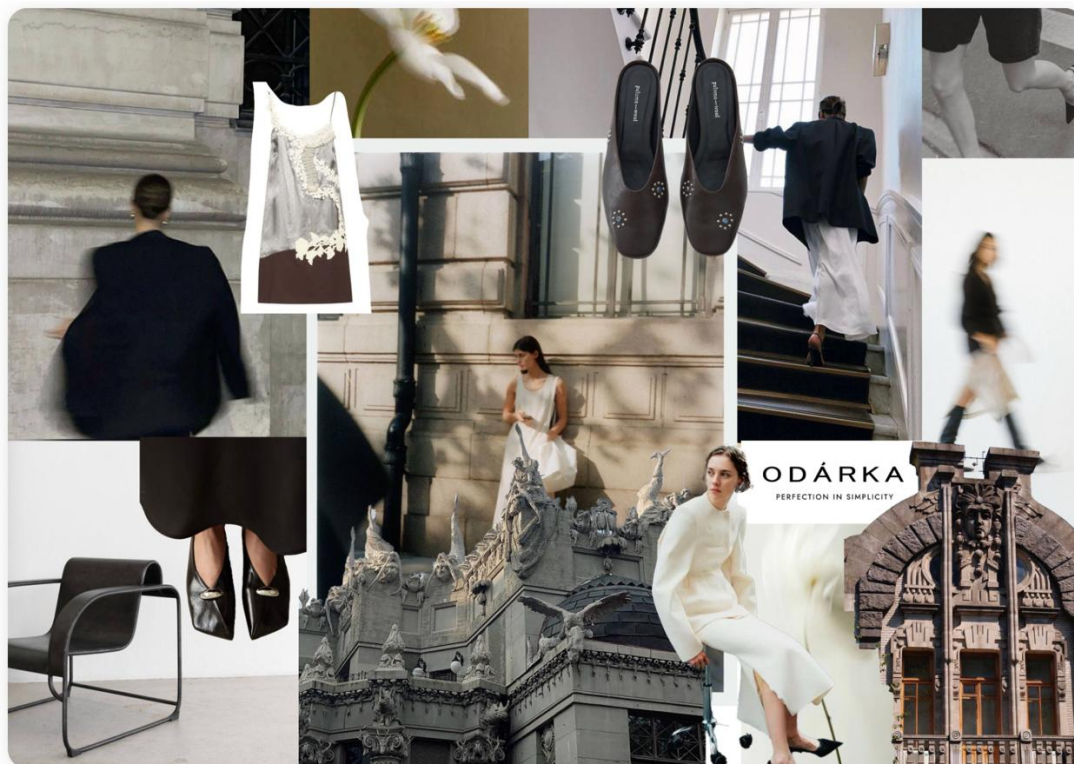

Рис. Г.2. Мудборд

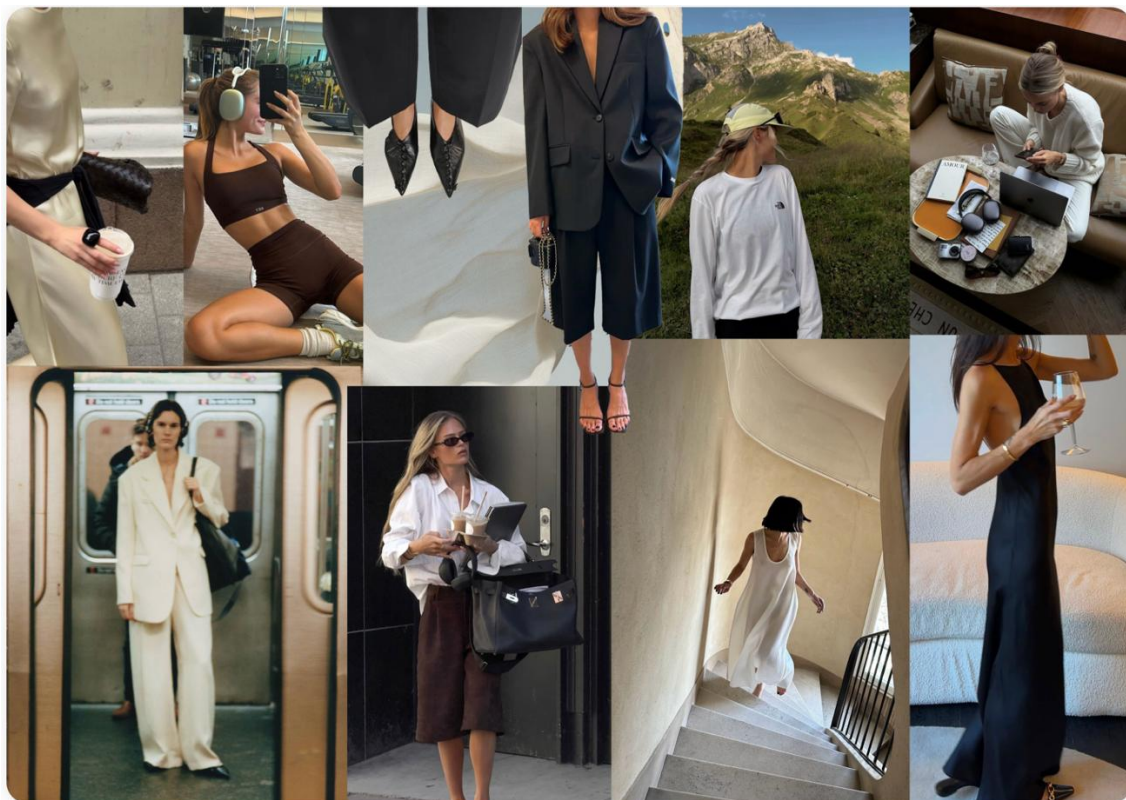

Рис. Г.3. Візуалізація цільового споживача колекції

Рис. Д.1. Готова колекція на показі фіналу конкурсу Печерські каштани

Додаток Е

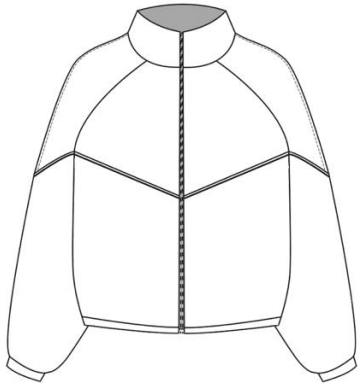
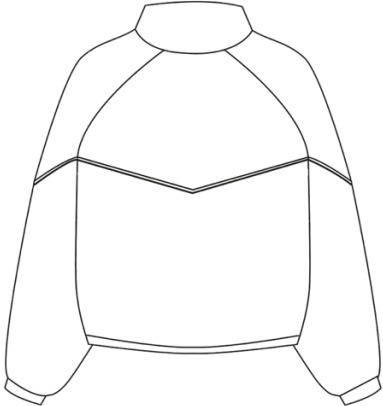
Конфекційна карта для куртки спортивної жіночої

Розробник: Вишнівецька Дарина

Назва виробу: Куртка спортивна жіноча

Розміри, що рекомендуються: ОгШ – 88 см, От – 70 см, Ос – 98 см.

Зрости, що рекомендуються: 164–170 см

Зовнішній вигляд моделі	Основна тканина, підкладка	Нитки	Фурнітура
 	Платтяний креп молочний. Склад: 100% віскоза Котон River Tin атлас. Склад: 63% бавовна, 37% віскоза Підкаладка. Склад: 50% віскоза, 50% поліестер 	Нитка Amanda Arena 120, молочний - №001 	Металева блискавка нікель УКК ТЗ, білий. Арт. 24-501-n Гумка текстильна 20 мм, білий. Арт. 15092 Кант матовий молочний. Арт. BL-D2- POLY

Конфекційна карта для брюк

Розробник: Вишнівецька Дарина

Назва виробу: брюки жіночі

Розміри, що рекомендуються: ОгIII – 88 см, От – 70 см, Ос – 98 см.

Зрости, що рекомендуються: 164–170 см

Зовнішній вигляд моделі	Основна тканина, дублерин	Нитки	Фурнітура
	Костюмна лайкра темно-сіра. Склад: 68% поліестер, 28% віскоза, 4% еластан Дублерин. Склад: 100% поліестер 	Нитка Amanda Arena 120, темно-сірий - №828 	Потайна блискавка УКК, сірий. Арт. 60-182 Гачок брючний, нікель. Арт. 25197

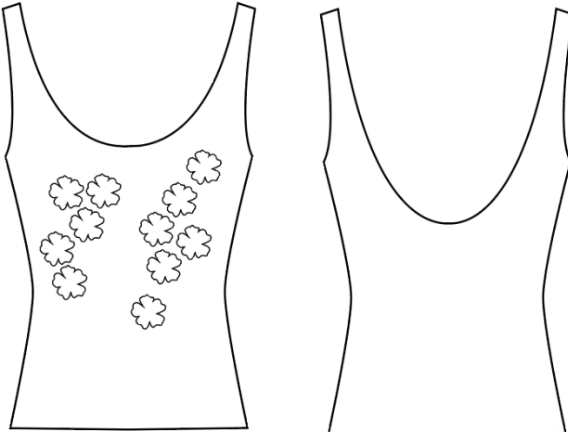
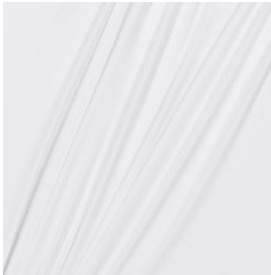
Конфекційна карта для топа

Розробник: Вишнівецька Дарина

Назва виробу: топ жіночий

Розміри, що рекомендуються: ОгШ – 88 см, От – 70 см, Ос – 98 см.

Зрости, що рекомендуються: 164–170 см

Зовнішній вигляд моделі	Основна тканина	Нитки	Фурнітура, декор
	Трикотаж мікромасло світло-молочний. Склад: 90% поліамід, 10% еластан 	Нитка Amanda Arena 120, молочний - №001 	Резинка обробна з фестонем. Арт. 4642 Шифонові квіти для декору, діаметр квітки 5 см, колір молочний. Артикул KVkw16