

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Навчально-науковий інститут "Українська інженерно-педагогічна академія"
Кафедра Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну

Кваліфікаційна магістерська робота

на тему: **«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРІВ-
ВИКОНАВЦІВ ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОЄКТУВАННЯ
КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ»**

Виконав: студентка 2 курсу, групи ДІТ-ПОТ23мг
Спеціальності 015.36 «Професійна освіта
(Технологія виробів легкої промисловості)»

Кагітіна Оксана Миколаївна

(прізвище та ініціали)

Керівник: к.пед.н., доц. Попова Г. І.

(прізвище та ініціали)

Рецензент: к.мистецт-ва, доцент Гурдіна В. В.

(прізвище та ініціали)

Підсумкова оцінка:

за національною шкалою: _____

кількість балів: _____

Голова Екзаменаційної комісії

Нечіпор С.В.

(прізвище та ініціали)

Харків – 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА

Факультет/ННІ Навчально-науковий інститут
"Українська інженерно-педагогічна академія"

Кафедра Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну

Рівень вищої освіти 2 магістерський рівень

Спеціальність 015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Освітня програма Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

 Литвин О.О.
(підпис) ініціали, прізвище

“ ” 2024 року

З А В Д А Н Н Я

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ (ПРОЄКТ)

Кагітіна Оксана Миколаївна

(прізвище, ім'я, по батькові студента)

Тема роботи ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ
ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В
ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ

Керівник роботи Попова Тетяна Іванівна, к.пед.н, доцент,
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від “12” жовтня 2024 року №4801-5/3345

2. Строк подання студентом роботи 7 грудня 2024 р.

3. Перелік питань, які потрібно розробити: дослідження актуальності професійної підготовки дизайнерів-виконавців для художнього проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі; виконати художнє проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі; розробити методичні вказівки до проведення семінару на тему «художнього проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі» з професійної підготовки дизайнерів-виконавців одягу.

4. План роботи

п/п	Назви етапів роботи
	ВСТУП
	ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ
	ХУДОЖНЄ ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ
	ВИМОГИ ДО ДИЗАЙНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ
	РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНОГО ПРОЄКТУ ЗАНЯТТЯ З ТЕМИ «ХУДОЖНЄ ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ» ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ ОДЯГУ
	ВИСНОВКИ
	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

5. Дата видачі завдання 12 жовтня 2024 року

Студент (ка)

підпис

Кагітіна О.М.
ініціали, прізвище

Керівник роботи

підпис

Попова Т.І
ініціали, прізвище

Консультант роботи

підпис

Божко Н.В.
ініціали, прізвище

АНОТАЦІЯ

Кагітіна Оксана, магістрантка кафедри Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну Навчально-наукового інституту "Українська інженерно-педагогічна академія". Тема магістерської кваліфікаційної роботи: "Професійна підготовка дизайнерів-виконавців для художнього проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі".

У магістерській роботі досліджено актуальність професійної підготовки дизайнерів-виконавців для галузі дизайну одягу; розглянуто особливості проєктування жіночого одягу в джинсовому стилі; розроблено колекцію одягу на основі методу кастомізації; висвітлені вимоги швейних підприємств до кваліфікації дизайнерів-виконавців для галузі дизайну одягу; розроблено методичні вказівки до проведення практичної роботи.

Ключові слова: дизайнер-виконавець, колекція, одяг, навчання, стиль.

ABSTRACT

Kahitina Oksana, master's student of the Department of Food Technologies, Light Industry and Design of the Educational and Scientific Institute "Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy". The topic of the master's qualification work: "Professional training of designers-executives for the artistic design of a collection of women's clothing in denim style".

The master's work investigates the relevance of professional training of designers-executives for the field of clothing design; considers the features of designing women's clothing in denim style; develops a clothing collection based on the customization method; highlights the requirements of sewing enterprises for the qualification of designers-executives for the field of clothing design; develops methodological guidelines for conducting practical work.

Keywords: designer-executive, collection, clothing, training, style.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	
РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ	
РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНЄ ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ.	
2.1. Аналіз джинсового стилю, як явища моди.....	
2.2. Історичний огляд розвитку джинсового стилю.....	
2.3. Аналіз світових брендів та колекцій одягу, які використовували джинсовий стиль	
2.4. Аналіз декоративних прийомів оформлення одягу в джинсовому стилі.	
2.5. Проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі, розробка девізу колекції	
2.5.1. Джерело натхнення для колекції одягу в джинсовому стилі.	
2.5.2. Формулювання концепції проектної розробки колекції одягу в джинсовому стилі.	
2.5.3. Візуалізація колекції одягу в джинсовому стилі.	
2.5.4. Вибір матеріалів для декоративного оздоблення виробу колекції одягу в джинсовому стилі.	
РОЗДІЛ 3. ВИМОГИ ДО ДИЗАЙНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ ДЛЯ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ	
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНОГО ПРОЄКТУ ЗАНЯТТЯ З ТЕМИ «ХУДОЖНЄ ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ» ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ ОДЯГУ	
ВИСНОВКИ.....	
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	

ВСТУП

Актуальність теми. Підготовка дизайнерів-виконавців є дуже важливим для швейної галузі, оскільки саме вони забезпечують проєктування сучасних моделей одягу різного асортименту. Джинсові вироби відносяться до таких, які серед загального різноманіття фасонів та стилів мають моделі, що характеризуються «сталістю» класичністю. До класичних або базових моделей із деніму можна віднести джинси прямого силуету із високою лінією талії, кокеткою та типовим розміщенням кишень, класичного типу джинсову куртку з пришивним поясом і нагрудними кишенями, пряму спідницю з накладними кишенями. Оригінальний рисунок оздоблення вдало буде поєднуватись саме з класичними моделями виробів, які характеризуються простотою конструкції та силуету.

Отже, дуже важливим є забезпечення галузі дизайну такими фахівцями, які будуть спроможні проєктування колекції одягу в джинсовому стилі. Так, тема магістерської кваліфікаційної роботи на тему "Професійна підготовка дизайнерів-виконавців для художнього проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі" є актуальною.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка дизайнерів-виконавців.

Предмет дослідження: процес професійної підготовки дизайнерів-виконавців.

Мета: розробити методику професійної підготовки дизайнерів-виконавців для художнього проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі.

Завдання дослідження:

1. Дослідити актуальність професійної підготовки дизайнерів-виконавців для художнього проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі.
2. Спроєктувати колекцію жіночого одягу в джинсовому стилі.
3. Розробити методичні вказівки до проведення семінару на тему художнього проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі» професійної підготовки дизайнерів-виконавців одягу.

Методи дослідження:

- структурно-функціональний – для дослідження окремих складових жіночого одягу в джинсовому стилі;
- історико-порівняльний метод – задля виявлення еволюції сучасного жіночого одягу в джинсовому стилі на основі політичних, економічних та соціальних подій.

Наукова новизна:

- досліджено актуальність професійної підготовки дизайнерів-виконавців для художнього проектування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі;
- розроблено колекцію жіночого одягу в джинсовому стилі;
- розроблено методичні вказівки до проведення семінару на тему «Проектування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі».

Практична цінність: матеріали дослідження можна використовувати в процесі читання лекцій та проведення практичних занять з дисциплін швейного профілю.

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи було опубліковано у тезах на LIX Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти «Освіта та технології для розвитку суспільства» під назвою «Аналіз світових брендів та колекцій одягу, які використовували джинсовий стиль».

Ключові слова: дизайнер-виконавець, колекція, одяг, навчання, стиль.

Структура та об'єм роботи: текстова частина роботи складається з 66 сторінок, 30 рисунків та списку використаних джерел з 62 найменувань.

РОЗДІЛ 1.

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ

Актуальність професійної підготовки дизайнерів-виконавців для художнього проєктування колекцій жіночого одягу в джинсовому стилі зумовлена кількома важливими чинниками:

1) популярність джинсового стилю: сучасна мода відчуває сильну популярність джинсового одягу, який став невід'ємною частиною гардероба кожного стильного чоловіка і жінки. Джинси – це не просто одяг, вони є виразником нашого стилю, настрою та особистого смаку. Джинсовий одяг міцно закріпився в гардеробах сучасних людей, ставши не просто одягом, а справжнім символом стилю та комфорту. Особливо серед жінок джинси користуються незмінною популярністю завдяки своїй універсальності, здатності адаптуватися до різних образів та комфортній носкості.

Що ж робить джинсовий одяг таким привабливим? По-перше, це його практичність. Джинсова тканина міцна, довговічна і не вимагає особливого догляду. По-друге, джинси візуально подовжують ноги і створюють стрункий силует. По-третє, джинсовий одяг асоціюється з молодістю, бунтарством і неформальністю, що особливо привабливо для молодого покоління.

Незважаючи на довгу історію, джинсовий одяг постійно еволюціонує. Сучасні дизайнери, прагнучі задовольнити вимогливий смак споживачів, створюють все більш різноманітні та креативні колекції. Від класичних синіх джинсів до експериментальних моделей з потертостями, вишивкою та нестандартними фасонами – вибір джинсового одягу сьогодні вражає уяву.

Однак, розробка нових колекцій у джинсовому стилі – це складний і багатогранний процес. Дизайнерам необхідно не тільки слідкувати за останніми модними тенденціями, але й враховувати особливості фігури різних жінок,

розробляти інноваційні технології обробки деніму та шукати нові способи поєднання джинсової тканини з іншими матеріалами.

2) тенденції до індивідуальності та екологічності: сучасна мода переживає революцію, де індивідуальність та екологічна свідомість виходять на передній план. Споживачі більше не бажають масового виробництва, а прагнуть унікальних образів, які відображають їхню особистість. Цей попит стимулює дизайнерів до створення нестандартних моделей, які підкреслюють індивідуальність кожного клієнта.

Паралельно з цим, зростає занепокоєння щодо впливу модної індустрії на навколишнє середовище. Екологічні тенденції, такі як повторне використання та переробка тканин, стають невід'ємною частиною сучасного виробництва. Джинсова тканина, завдяки своїй міцності та популярності, є одним з основних матеріалів, які піддаються переробці. [15].

Дизайнери, які хочуть досягти успіху в сучасному модному світі, повинні не тільки володіти творчими здібностями, але й мати глибокі знання про екологічні матеріали та технології. Вони повинні вміти поєднувати індивідуальність з екологічністю, створюючи колекції, які будуть не тільки стильними, але й відповідальними.

3) впровадження новітніх технологій: сучасний дизайн джинсового одягу переживає цифрову революцію. 3D-моделювання, цифровий друк та автоматизоване кроєння стали невід'ємною частиною творчого процесу. Ці технології дозволяють дизайнерам візуалізувати свої ідеї в найдрібніших деталях, експериментувати з різними варіантами дизайну та значно скоротити час на розробку нових моделей.

Цифровий друк відкриває перед дизайнерами безмежні можливості для створення унікальних принтованих візерунків та ефектів на джинсовій тканині. Автоматизоване кроєння забезпечує високу точність і швидкість виробництва, що дозволяє швидко реагувати на зміни ринку та задовольняти індивідуальні потреби клієнтів.

Професійна підготовка дизайнерів-виконавців повинна включати знання та навички роботи з цими інструментами, щоб вони могли створювати конкурентоспроможні продукти. Дизайнери майбутнього – це не просто художники, а й цифрові майстри, які вміють працювати з різноманітним програмним забезпеченням та обладнанням. [17].

4) ринок праці та конкуренція: мода – це індустрія, де конкуренція ніколи не дрімає. Дизайнери, які прагнуть досягти успіху в цьому динамічному середовищі, повинні постійно розвиватися та адаптуватися до нових викликів. Крім творчих здібностей, від них вимагається широкий спектр професійних навичок: від глибокого розуміння історії моди та сучасних трендів до вміння працювати з різноманітними матеріалами, технологіями та програмним забезпеченням.

Щоб вижити в цьому конкурентному середовищі, дизайнери повинні не тільки створювати красиві речі, але й розуміти бізнес-процеси, маркетинг та управління брендом. Саме спеціалізована підготовка в навчальних закладах дозволяє їм отримати необхідні знання та навички для успішної кар'єри в модному бізнесі. Вивчення історії костюма, аналіз сучасних трендів, майстер-класи з різних технік моделювання та конструювання – все це допомагає дизайнерам розвивати свій творчий потенціал та готуватися до роботи в реальних умовах [21].

Саме спеціалізована підготовка в навчальних закладах дозволяє дизайнерам отримати необхідні знання та навички для роботи в команді, взаємодії з іншими фахівцями модної індустрії (технологами, модельєрами, маркетологами) та створення конкурентоспроможних продуктів.

5) культурне значення джинсового одягу: джинсовий одяг – це більше, ніж просто предмет гардеробу. Це символ цілих поколінь, культурних рухів та соціальних змін. Від робочого одягу американських фермерів до ікони молодіжного протесту та символу свободи – джинси пройшли довгий шлях і набули глибокого культурного значення.

Розуміння цієї історії є ключовим для сучасних дизайнерів. Адже саме завдяки знанню культурного коду джинсового одягу можна створювати колекції,

які будуть не просто модними, а й матимуть глибину та сенс. Професійна підготовка в цьому напрямку допомагає дизайнерам розвивати художній смак, критичне мислення та навички інтерпретації, необхідні для створення таких колекцій. Вони вчаться виявляти нові смисли в традиційних образах, експериментувати з формами та матеріалами, створюючи унікальні та актуальні колекції. [26,27].

Наприклад, знання історії моди допомагає дизайнерам відстежувати еволюцію джинсового стилю і виявляти нові тенденції. Розуміння соціології дозволяє їм враховувати потреби сучасного споживача та створювати продукти, які відповідають його цінностям. А знання психології допомагає дизайнерам створювати образи, які викликають емоційний відгук у аудиторії.

Дизайнер одягу – це не просто творча особистість, а й багатогранний фахівець, який поєднує в собі художній смак, знання технологій, розуміння культурних контекстів та бізнес-процесів.

Сучасний ринок моди висуває до дизайнерів високі вимоги. Для того, щоб створювати успішні колекції, необхідно:

- володіти глибокими знаннями про історію моди, сучасні тренди та культурні коди. Це дозволяє створювати продукти, які мають глибину і резонують з аудиторією;

- бути в курсі новітніх технологій. 3D-моделювання, цифровий друк, автоматизоване кроєння – це інструменти, які дозволяють оптимізувати виробничі процеси та створювати унікальні продукти;

- розуміти бізнес-процеси. Дизайнер повинен не тільки створювати, але й продавати свої продукти. Тому знання маркетингу, менеджменту та економіки є необхідними;

- бути готовим до постійного навчання та розвитку. Модний ринок постійно змінюється, тому дизайнери повинні бути гнучкими і адаптуватися до нових умов;

- мати широкий кругозір. Знання соціології, психології, філософії допомагають дизайнерам створювати більш глибокі та багатогранні колекції.

Отже, джинсовий стиль є популярним для використання в одязі, тому і підготовка дизайнерів-виконавців для художнього проектування колекцій жіночого одягу є вкрай актуальною і необхідною.[31].

РОЗДІЛ 2.

ХУДОЖНЬОГО ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ

2.1. Історичний огляд розвитку джинсового стилю

Аналіз проведеного дослідження свідчить, що тканина «джинс» була досить відомою та популярною серед простих людей. Джинс - насамперед дуже міцний та практичний матеріал. Щільна джинсова тканина вперше з'явилась в Європі, у французькому місті Нім, де виготовляли матерію, а для її фарбування барвник кольору індиго доставляли з італійської Генуї. Спочатку тканину застосовували для пошиття вітрил на кораблі і захисних тентів для вантажу. Відзначимо, що назва джинсової тканини денім походить саме від назви французького міста Ним.

З часом з полотна почали шити джинси, які використовували як робочий одяг для матросів, ковбоїв і золотошукачів Америки. Відзначимо, що історія джинсових тканин, які сьогодні займають важливе місце на ринку тканин, почалася орієнтовно в середині 19 століття, тобто в 1853 році. В той час військово-морський флот зазнавав серйозних втрат, і ця міцна та практична тканина була доступною. Американський підприємець Леві Страусс був першим, хто використав льон, що використовувався для корабельних вітрил, у практичному фермерському одязі високої щільності. (рис. 2.1). В результаті джинсова тканина виявилась неймовірно міцною і стала користуватись великим попитом [4].

Рис. 2.1. Фермерський чоловічий одяг з конопляного полотна

Відзначимо, що спочатку цей одяг використовувався для грубої фізичної праці і, посуті, чітко ідентифікував власника як представника найнижчого соціального класу. Джинси носили лише в Каліфорнії та кількох сусідніх штатах (рис. 2.2). В середині 1950-х років джинси були популярні лише серед мешканців західних штатів, більшість американців знали про їхнє існування, але зовсім нехотіли їх купувати. [54].

Рис.2.2. Фото чоловіків в робочому одязі з джинсової тканини

Про те, у 1930 роки джинси прибрали до суспільного визнання. В роки Великої депресії було прийнято рішення запустити рекламу по більш забезпеченим верствам населення. Рекламували одяг переважно фахівці чоловічої статі: ковбої, герої вестернів, хоч насправді, вони джинсів не носили (рис. 2.3). Не

зважаючи що, реклама розповсюджувалась миттєво, жителі міст не поспішали купувати джинси, тому в більшості їх носили переважно в селах. [59,61].

У 1935 році була створена перша модель джинсів для жінок, але популярними вони стали лише після Другої світової війни. Джинси стали прийнятими не лише для чоловіків, але й для жінок, які хотіли працювати в одязі, що був не лише зручним і дешевим, але й більш-менш привабливим. Джинси були визнані ознакою свободи і незалежності, а також символом того, що важкі часи обов'язково минуть (мається на увазі, що як тільки війна закінчиться, американці знову почнуть носити респектабельний одяг. [5].

Рис. 2.3. Рекламне фото чоловіків в джинсах

Після початку Другої світової війни джинси, раніше відомі лише американцям, поступово вийшли на світову арену. Військовослужбовці США та члени їхніх родин почали носити цей одяг, що привернуло увагу за межами Америки. Проте на військових базах США в Європі періодично видавалися накази, які забороняли дружинам військових носити джинси, щоб не створювати негативного враження про Америку серед європейців. Попри це, джинси успішно поширилися Європою, зокрема й консервативною Великою Британією. У 1946 році британська компанія M Coopers, яка раніше займалася виробництвом військової форми, першою в Європі налагодила випуск джинсів. Їх популяризації сприяв післявоєнний дефіцит товарів. Наприкінці 1940-х років британський уряд запровадив систему купонів на одяг: кожен житель країни отримував 30 купонів

на рік. Наприклад, костюм коштував 26 купонів, костюм кочегара — 4 купони, а джинси, які вважалися «дешевим» одягом, обходилися лише в один купон. (рис. 2.4).

У 1950-х роках розпочалася справжня «джинсова революція», завдяки якій цей одяг став популярним у всьому світі. Велика частина цього успіху була пов'язана з такими зірками, як Елвіс Преслі, Джеймс Дін та Марлон Брандо.

Рис. 2.4. Джинси з деніму.

Рис. 2.5. Застібка на тасьму блискавку

У 1952 році на жіночих джинсах для застібки використовували тасьму - «блискавку», що було сприйнято як ляпас консервативній моралі (рис. 2.5).

У 50-х роках прихильники Джона Озборна почали активно носити джинсові штани. З того часу, як джинси увійшли до жіночого гардероба, вони стали платформою для творчих оздоблень: заплатки, декоративні розрізи й дірки, стрази, нашивні кишені на колінах і стегнах, різноманітні застібки, фірмові нашивки, гудзики, вишивка та інші елементи активно використовувалися для надання їм унікального вигляду [56,57].

У 1960-ті роки джинси перетворилися на невід'ємний атрибут. У світі набрав обертів рух хіпі, пацифістів, рокерів – для них джинси стали своєрідною формою одягу та символом протесту (рис. 2.6). Це призвело до стрімкого зростання кількості компаній, що виготовляли джинси, а також їхнього поступового проникнення на нові ринки та в різні регіони світу. У 1961 році джинси почали продавати навіть у світовій столиці моди – Парижі. У країнах Східної Європи вони також стали символом вільнодумства, а водночас – ознакою

багатства та успіху, адже їхній придбання було надзвичайно складним завданням. [33].

Вивчення Інтернет джерел [6] свідчить, що в 70-х роках джинси здобули новий соціальний статус, піднявшись на черговий щабель престижу. Колишні бунтівники стали більш раціональними і поступово перетворилися на заможних буржуа. У 1972 році вперше джинси з'явилися на мешканцях аристократичного курорту Сен-Тропе у Франції. Їх носіння набуло символічного характеру — люди старшого віку одягали джинси, щоб підкреслити свою молодість, енергійність та привабливість. У цей період джинси також привернули увагу відомих дизайнерів. Зокрема, американський модельєр Кельвін Кляйн представив супермодель Брук Шилдс у своїй колекції джинсів. Моделі з деніму почали створювати й інші впливові бренди, такі як Dolce&Gabbana, Gavalli, Helmut Lang та інші законодавці моди. [55].

Рис. 2.6. Фото молоді руху хіппі

Рис. 2.7. Фото моделей в джинсах, 1970р.

У 1980-х роках вигляд джинсів зазнав чергової трансформації. Вони стали символізувати не лише стиль, а й розкіш та самолюбство. У цей період вперше з'явилися «варені» джинси, а кольорова палітра виробів почала помітно

розширюватися. Для заможних клієнтів створювалися ексклюзивні моделі, прикрашені коштовностями. Саме в ці роки на модній арені дебютували джинсові костюми.

Однак молодь поступово перестала сприймати джинси як символ свободи, обираючи для себе інші фасони штанів. Таким чином, джинсова індустрія втратила найбільш активну та численну частину своєї аудиторії, що призвело до кризи. Наприклад, у 1999 році найстаріша та найбільша джинсова компанія у світі Levi Strauss & Co продала продукцію на суму 5,1 млрд доларів, що на 28% менше порівняно з 1996 роком, коли продажі становили 7,1 млрд доларів.

У ті ж 1980-ті роки дизайнери почали активно експериментувати з джинсовою тканиною, використовуючи її для створення піджаків, топів та інших видів одягу. Класичний індіго поступився місцем ширшій гамі кольорів, відкриваючи нові можливості для модної індустрії. (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Фото молоді 80-х років.

Виявлено, що 2000-ні роки не принесли нової джинсової ідеології. Виробники продовжують створювати моделі, орієнтовані на різні вподобання та вікові категорії. Окремі бренди, наприклад, Denim, спеціалізуються на випуску обмежених колекцій джинсів для справжніх шанувальників. Зараз у гардеробі пересічної людини зазвичай є кілька пар джинсів, які носять доволі часто. При цьому старі моделі, знайдені в бабусиних скринях, можуть продаватися на

аукціонах за сотні тисяч доларів. Сьогодні джинси сприймаються як цілком звичайний елемент одягу. [62].

В результаті частого носіння виробів з джинсової тканини сформувався джинсовий стиль, який вже давно вийшов за межі стилю «casual» і перетворився на окремий самостійний напрямок у моді. Найбільш популярним одягом з джинсової тканини є джинси, фасони яких впродовж тривалого часу змінювались і перетворились на найбільш актуальну, зручну та практичну частину образу. Джинсовий одяг легко поєднується з виробами іншого стилю, аксесуарами, буденними справами та святковими подіями (рис. 2.9.) [7].

Рис. 2.9. Джинсовий одяг для жінок

Отже, джинсова тканина, яка виникла XIX ст. виявилась дуже практичною, міцною для використання і доступною за ціною. Одяг з джинсової тканини пройшов довгий шлях від робочого одягу до найбільш популярного одягу серед людей різного віку, що вплинуло на виникнення джинсового стилю як явища у моді.

2.2. Аналіз джинсового стилю, як явища моди.

Сьогодні джинсовий стиль є дуже популярним серед багатьох людей, різного віку і роду діяльності. З джинсу створюють найрізноманітніший одяг: штани, комбінезони, куртки, сукні, тощо. Він підходить для відпочинку, роботи, подорожей, поїздок чи прогулянок. У деяких компаніях джинсові костюми та сукні вважаються прийнятними елементами ділового стилю. Практично в кожному гардеробі дівчини можна знайти хоча б одну річ із джинсової тканини [38].

Як правило, джинсовий стиль представлений різними предметами гардеробу з деніму або його різновидів, характерною особливістю виготовлення яких є використання декоративних строчок, накладних кишень, металевих заклепок, кнопок, гудзиків, наявність застібок-блискавок тощо (рис. 2.10) [9]. Крім того, серед основних аспектів джинсового стилю можна відзначити:

- наявність прямих, трапеціподібних, прилеглих та полупрілеглих силуетів,
- вироби по крою з рукавом сорочковим, суцільнокроєним і рукавом реглан,
- широко використовується комбідяг (сукня-жилет, комбінезон, сукня-пальто).

- в якості кольорів найчастіше застосовують - індиго і відтінки блакитного. Так само популярними залишаються коричневий, чорний та сірий кольори. У колекціях модельєрів можна побачити джинсовий одяг у зелених, червоних та інших відтінках. (рис. 2.11).

Основною рисою даного одягу є джинсова тканина, яку отримують способом саржевого переплетення. Бавовну для виготовлення джинсової тканини в текстильну промисловість поставляють з Індії (виготовляють класичну щільну тканину), з Мексики (виробляють тканину з гладкою, глянсовою поверхнею), з Зімбабве (виготовляють дешеву і якісну тканину), з Барбадосу (виготовляють дорогий джинс по собівартості із-за складності вирощування бавовни). [35]

Рис. 2.10. Джинсовий стиль і одязі

Рис. 2.11. Джинсовий стиль в жіночих образах

В сучасності для виготовлення джинсів часто використовується стрейч - суміш бавовни з лайкрою або еластаном, щоб джинси обтягували ноги. Рідше застосовується натуральний стрейч, створений з китайської кропиви рами та бавовни.

Відзначимо, що джинсова тканина має як свої переваги, так і недоліки. Так, до позитивних властивостей тканини можна віднести:

- міцна і стійка завдяки особливим переплетенням ниток;
- пропускає повітря, завдяки чому влітку можна носити джинсові шорти, не вмираючи від спеки, при том в холодний період захищає від вітру
- не потребує частого прасування;
- не електризується;
- не пілінгується;
- одяг зручно сідає на будь-який тип фігури;
- має естетичний вигляд в поєднанні з іншими елементами одягу та аксесуарами.

Завдяки даним характеристикам, джинсову частину гардеробу використовують люди різного віку, статі та професій.

Попри дані переваги джинсового одягу, спостерігаються і певні недоліки, серед яких:

- джинсові речі мають властивість змінювати свою форму з часом;

- після першого ж прання можна помітити ступінь усадки, особливо це стосується тканини з додаванням синтетичних ниток (еластан);
- при неправильному режимі прання втрачається колір;
- прати джинси необхідно окремо від загальних речей;
- дана тканина не є гіпоалергенною, при великій вологості може викликати подразнення.

Однак, не зважаючи на вище зазначені проблеми, багато людей обирають джинсовий наряд за рахунок зручності й універсальності [17].

Особливості одягу в джинсовому стилі представлено на схемі (рис. 2.10).

ХАРАКТЕРИСТИКА ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ		
Особливість стилю	Види одягу	Способи декорування одягу
Основою стилю є тканина джинс. Незалежно від складу тканина джинс надовго зберігає свою міцність і довговічність. Має значну гігроскопічність, сполучається з іншими видами текстилю та має універсальність у використанні.	Джинси, костюми, сорочки, верхній одяг, спідниці, сукні, сарафани.	Декорування одягу з джинсової тканини виконують ручним розписом, вишивкою, аплікацією, оздоблювальними швами та фурнітурою (металеві заклепки, гудзики, кнопки, застібки-блискавки).

Рис. 2.10. Схема характеристика одягу в джинсовому стилі [32]

Отже, джинсовий стиль, представлений різноманітними видами одягу і має притаманні йому особливості (використання декоративних стрічок подвійних, звивистих, контрастних), накладних кишень, металевих заклепок, кнопок, гудзиків, наявність застібок-блискавок тощо), що робить його актуальним поза модою і часом. Основною рисою джинсового стилю є виготовлення виробів з джинсової тканини, яка має певні переваги (міцна і стійка завдяки особливим переплетенням ниток; пропускає повітря, в холодний період захищає від вітру, не потребує частого прасування; не електризується; не пілінгується).

2.3. Аналіз світових брендів та колекцій одягу, які використовували джинсовий стиль.

В ході дослідження з'ясовано, що засновником світового бренду джинсового одягу є американська компанія Levi Strauss & Co, яка спеціалізується на виготовленні джинсового одягу, заснована Леві Штраусом і Джейкобом Девісом.

Бренд вперше представив лінійку Engineered Jeans у 1999 році, головною особливістю якої стали спеціальні бічні шви, що забезпечують ідеальну посадку одягу по фігурі. Через два десятиліття Levi's вирішує перезапустити цю лінійку, презентуючи оновлену колекцію. До нового асортименту увійшли джинсові куртки, а також різноманітні фасони джинсів. 502 Regular Taper та 512 Slim Taper для чоловіків та Loose Jean та Slouchy Taper для жінок (рис. 2.12) [45].

Слід зазначити, що оновлена колекція зберегла характерні риси оригінальної серії Leg Twist. Однак одяг нової колекції вже виготовили з еластичної тканини, яка тягнеться у чотири сторони. Також під час пошиття одягу використовувалася інноваційна 3D-технологія плетіння Levi's Engineered Knit, завдяки якій тканина зшивається в процесі створення моделі. Це дозволяє економити матеріал, скорочує час пошиття одягу та кількість швів. Особливими елементами стали червоні шкіряні патчі на одязі, логотипи Levi's Engineered Jeans на підкладці кишень та брендovanі петлі, на поясі джинсів (рис. 2.13) [20].

З'ясовано, що одним з популярних брендів джинсового одягу вважається фірма COLIN'S (рис. 2.14). COLIN'S був заснований у 1983 році групою компаній Eroğlu (Туреччина). Відкриття першого магазину в Стамбулі в 1986 р. стало важливою віхою в його історії: саме з того часу почався стрімкий розвиток марки на міжнародній арені. Зараз у всьому світі, у 38 державах, працюють понад 600 магазинів COLIN'S [44].

Рис. 2.12. Моделі Engineered Jeans, 1999р.

Рис. 2.13. Моделі Levi's Engineered Knit, 2019р.

Сьогодні COLIN'S пропонує покупцям великий вибір джинсового одягу: штани, куртки, сорочки, жилети, спідниці, сарафани, шорти та комбінезони. Окрім класичних моделей джинсового стилю, колекція COLIN'S включає і авангардні варіанти, представлені у яскравих кольорах та відтінках.

Рис. 2.14. Фірмовий знак моделі бренду COLIN'S

Асортимент джинсів COLIN'S характеризується різноманітністю фасонів: із завищеною або заниженою талією, кльош від стегна чи коліна, прямі моделі, які можуть щільно облягати або бути вільного крою, звужені донизу та багато інших. (рис. 2.15) [48].

Рис.2.15. Фото моделей денім бренду COLIN'S

В колекціях одягу дизайнерів всі більше з'являються варіанти нових сміливих рішень. Індустрія моди продовжує дивувати сучасними художніми мотивами й цікавими принтованими ідеями [11].

Крім того, сьогодні максимальна увага приділяється комфорту, тому сучасні джинси — це насамперед про зручність і свободу рухів. Особливої популярності цього сезону набули:

- Mom jeans (в перекладі - джинси для матусь), які характеризуються вільним кроєм, високою талією, штани трохи звужені до низу. Їх можуть вдягати не тільки мами, а ті кому подобається зручний одяг (рис. 2.16) [13].

Рис.2.16. Фото моделі джинсів Mom jeans

- Палаццо. Створення цього фасону штанів приписують дизайнеру Еміліо Пуччі. Їх особливий силует упізнається одразу: широкі, довгі штанини візуально роблять ноги довшими, а талію - стрункішою (рис. 2.17) [25].

Рис. 2.17. Джинси фасону Палаццо

- Баггі (або беггі) - це популярний фасон штанів - оверсайз. З одного боку, така модель виглядає мішкувато, але, з іншого боку, такий фасон надає образу свободи руху і також досить виглядають естетично (рис. 2.18).

Рис 2.18. Фасон джинсів Баггі

Крім того, одяг в джинсовому стилі представлений в колекції Dolce & Gabbana. Творчий зеніт бренду припадав на двохтисячний рік, але сьогодні Доменіко та Стефано повертаються до стилю, що був популярним понад двадцять років тому. [36].

Вони створили колекцію одягу у тональності двох-тисячних. Одяг колекції не повторює образи того часу, але нові моделі акцентовані на парадигмі того стилю. Розроблена дизайнерами колекція дозволяє радіти життю, оскільки насичена блиском і світлом (рис. 2.19). Родзинкою є те, що джинси прикрашені розсипом каменів Swarovski. [51]

Креативний директор бренду MSGM Массімо Джіорджетті проводячи відпустку на Альпійських луках, надихнувся навколишніми красотами і створити колекцію джинсів та одягу з деніму.

Рис. 2.19. Моделі в джинсовому стилі з колекції Dolce & Gabbana

Колекція одягу вийшла літня, яскрава, наче наповнена ароматними травами. Звернемо увагу, що сукні, сарафани, топи та блузки є популярними, *sexy trend'a*, цей напрям підкреслювали вкорочені топи, оголені плечі та коротка довжина спідниць (рис. 2.20) [28].

Рис. 2.20. Моделі в джинсовому стилі колекції MSGM

Відзначимо, що дуже природно були представлені моделі в джинсовому стилі в колекції Alexander McQueen. Так, лейтмотив весняно-літньої колекції Alexander McQueen – це погода в Лондоні. Показ пройшов на території паркінгу,

розташованого на даху будівлі — за задумом митця таке місце символізувало б одну з природних стихій — повітря.

Джинсові сукні з колекції символізували хмари в синьому небі представлені на рис. 2.21. Однак погода в Лондоні мінлива і білі хмари швидко змінюють колір на протилежний, що відтворено в моделях джинсового сарафану та вкороченого піджака Alexander McQueen (рис. 2.22) [37].

Рис. 2.21. Сарафани з деніму з принтом тай дай Alexander McQueen

Рис. 2.22. Джинсовий сарафан та вкорочений піджак Alexander McQueen.

Таким чином, одяг в джинсовому стилі представлений відомими брендами (Levi Strauss & Co, COLIN'S) і в багатьох відомих колекціях (Dolce & Gabbana, Массімо Джіорджетті, Alexander McQueen), основною характеристикою такого одягу, з одного боку, є практичність, а з іншого боку - різноманітність, чіткість ліній і форми, де завжди моделям за рахунок декоративного оформлення можна надати нового прочитання. [16].

2.4. Аналіз декоративних прийомів оформлення одягу в джинсовому стилі

У сучасному світі моди та стилю споживачі приділяють все більше уваги індивідуальності та унікальності. Люди прагнуть виразити свою особистість за допомогою одягу, що робить послуги кастомізації та друку на одязі актуальними

та популярними. Загальне поняття гласить, що кастомізація - це використання гнучких процесів та організаційних структур для виробництва різноманітних і часто індивідуально адаптованих продуктів та послуг, методом додавання до продукту декоративних, функціональних та інших елементів, за низьких витрат стандартизованої системи масового виробництва.

Вивчаючи історію виникнення кастомізації, зазначимо, що з часів стародавнього Китаю почали виготовляти одяг на замовлення. Відомо, що найраніший шматок кастомізованого текстилю 200 року нашої ери належав династії Хань. [52].

Сама тенденція до оновлення одягу з'явилась за роки XX ст. Однаковий одяг та тотальний дефіцит його, призвів до кастомізації. Так, вже у 1969 році даний метод оновлення став масовою формою самовираження, викликаною епохою Вудстока. Першим, хто визначив поняття “Mass Customization” був Стен Девіс у своїй книзі “Future perfect” в 1987 році.

Так, на одяг почали настрочувати різнокольорові латки, робити аплікації, декорувати джинси вишивкою, малювати фарбою різні ілюстрації та орнаменти, що надавало виробам зовсім інший вигляд, оригінальність та естетичність (рис. 2.23). [21].

Отже, Кастомізація одягу – це процес створення унікального та персоналізованого вигляду одягу за допомогою змін у дизайні, добору матеріалів або додавання декоративних елементів. Такий підхід дозволяє відобразити індивідуальний стиль, смаки та характер власника. Завдяки цьому кожна річ стає особливою, вирізняючись на фоні масового виробництва. Для кастомізації зазвичай застосовуються такі методи:

Рис.2.23. Моделі одягу кастомизовані латками (джинси) і художній розписом фарбами

- **Цифровий друк.** Використання цифрових технологій дозволяє створювати унікальні дизайни і наносити їх на одяг за допомогою спеціалізованих принтерів. Завдяки цифровому друку можна реалізовувати складні та креативні мотиви, а також відображати фотографії на тканинах (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Цифровий друк на джинсах

- **Вишивка.** Цей спосіб передбачає використання вишивальних машин для нанесення на одяг візерунків, текстів, логотипів або зображень. Вишивка може виконуватися як вручну, так і за допомогою машин, додаючи дизайну рельєфність і виразність. (рис.2.25).

Рис. 2.25. Комп'ютерна вишивка

- **Термоперенос.** За допомогою спеціального переносного паперу можна переносити зображення або дизайни на тканину під дією нагрівання. Цей метод є популярним для виготовлення футболок із принтами (рис. 2.26).

Рис.2.26. Термоперенос на джинсах

- **Аплікації.** Використовуючи тканинні аплікації, можна створити прикраси на одязі, додаючи декоративні елементи, як-от нашивки, каміння, паєтки тощо (рис. 2.27).

Рис.2.27. Аплікаційна вишивка на джинсах

- **Хімічні реагенти.** Деякі технології дозволяють застосовувати хімічні реагенти для досягнення унікальних ефектів на тканині, зокрема фарбування, зістарений вигляд та інші. (рис 2.28).

Рис.2.29. Малюнок фарбами на джинсах

- **3D-друк.** З появою технології 3D-друку стало реальним виготовляти елементи одягу безпосередньо за допомогою принтера, що відкриває безмежні перспективи для створення оригінальних дизайнів і новаторських форм. (рис. 2.30).

Рис.2.30. 3Д-друк

- **Модульний одяг.** Це ідея створення одягу, що складається з модульних елементів, які можна легко поєднувати та комбінувати, дозволяючи створювати різні стилі та варіанти зовнішнього вигляду.(рис.2.31).

Рис. 2.31. Модульний одяг

- **Декорування одягу спеціальними декоративними матеріалами, прикрасами та фурнітурою (рис. 2.32).**

Рис.2.32. Декорування одягу декоративними матеріалами

- **Художній розпис фарбами** — мистецтво декорування фарбами поверхні. Мистецтво розпису відрізняють від живопису. Розпис функціонально і композиційно є частиною задуманого і організованого художником простору (рис.2.33) [2].

Рис.2.34. Художній розпис фарбами

Виготовлення подібних виробів не займає багато часу та продається за стандартною ціною. Адаптивна кастомізація передбачає виготовлення звичайного подукту з гнучкими властивостями, які можуть бути налаштовані споживачем під їхні індивідуальні потреби. [53]

По-перше, оздоблення за допомогою різноманітних швів. Стару річ можливо перешити або прикрасити складками, буфами, рельєфними швами, кокетками, підрізами, оздоблюючими строчками, плісе, гофре та іншим. Ці елементи використовуються для формування і розбиття форми на частини. Інші варіанти декорування можна здійснити через оздоблення деталями, які виконують з основної або оздоблюючої тканини. Серед цих елементів існують, такі як: шлярки, рюші, волани, канти, бейки, рулики, хлястики, хомути, краватки, клапани, кокільє, жабо, тощо. Оздоблення, за допомогою цих деталей, створює візуальний ефект руху на поверхні виробу або підкреслює його форму. Має як декоративну, так і практичну функцію через закріплення країв деталей виробу. Доволі популярний метод кастомізації це оздоблення, яке включає в себе використання спеціальних декоративних матеріалів [1, 22].

Отже, кастомізація одягу є методом оновлення одягу, виконується різними способами: цифровий друк, вишивка, термоперенос, аплікація, 3D-друк, створення одягу з різних модульних елементів, декорування одягу спеціальними декоративними матеріалами, прикрасами та фурнітурою, художній розпис (фарбами), що сприяє створенню унікального та оригінального одягу.

2.5. Проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі

З точки зору соціального аспекту визначають три ключові ознаки апсайклінгу, які підтверджують його актуальність: збереження довкілля, економічність використання та ексклюзивність із унікальністю. Як основу для створення колекції було обрано процес проєктування виробів із використанням технології апсайклінгу. Основним матеріалом для розробки став одяг із уживаних джинсових тканин.

Відомо, що легка промисловість посідає друге місце після нафтопереробної галузі по викиду шкідливих речовин. Тому сьогодні вкрай важливим завданням для людей є збереження навколишнього середовища. Це можна реалізувати шляхом переробки використаних речей, які втратили свою первісну функціональність, таких як книги, техніка, шини, меблі чи одяг. Основною метою є надання цим предметам абсолютно нового і несподіваного значення. Для створення майбутньої колекції було обрано вживані вироби з деніму. Одяг із цієї тканини користується значною популярністю та виготовляється у великих масштабах, проте значна його частина згодом потрапляє до секонд-хендів або перетворюється на відходи, тим самим спричиняючи додаткове забруднення довкілля. Задля зменшення негативного впливу цих процесів у межах кваліфікаційної роботи запропоновано створення колекції моделей зі старого деніму, використовуючи розпис як метод кастомізації. [46].

Отже, вторинне використання – це творчий підхід майстра до текстильних відходів, що дозволяє за допомогою власної креативності, без будь-якого технічного втручання створити новий шедевр. Те, що виявляється на сміттєзвалищі, часто ще красивої придатно для використання, і тим самим представляє інтерес для дизайнерів. Використання текстилю, який може опинитися на сміттєзвалищі, для виготовлення нової речі – це можливість подарувати матеріалу друге життя, створюючи щось нове, унікальне, вищої якості, замість того, щоб дозволити цьому ресурсу зникнути або завдати шкоди екології. [3]

2.5.1. Джерело натхнення для колекції одягу в джинсовому стилі.

Джерело натхнення для колекції одягу обрана орнаментальна варіація петриківського розпису. Вона стала основою визнання його елементом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у 2013 році. Петриківка зайняла почесне місце серед таких надбань, як китайська каліграфія, кубинська румба та інші світові нематеріальні цінності. Цей вид декоративного народного малярства сформувався на території Дніпропетровщини й отримав назву на честь свого

місця походження – селища Петриківка. Поселення має багату історію, тісно пов'язану з козацтвом, а свою назву отримало від імені гетьмана Петра Калнишевського. Першим, хто почав вивчати петриківський розпис, був Дмитро Яворницький. Цей видатний етнограф звернув увагу на його унікальність. Однак точний вік існування декоративного розпису в Петриківці залишається загадкою, адже до початку XX століття мистецтво цього типу не досліджували систематично. [8]

Петриківський розпис нерідко називають мистецтвом вільних людей. Жителі, які не бажали підкорятися кріпосному ярму, знаходили притулок серед козаків у Петриківці – селі, що уникло панського гноблення. Згідно з історичними даними, у XVIII столітті розпочалося переселення козаків із Січі на Дніпропетровщину, і саме тоді петриківський розпис почав прикрашати стіни селянських хат. Петриківський край не відчув лиха кріпацтва, а тому свобода творчості разом із життєрадісним оптимізмом увібралися в декоративне мистецтво місцевих майстрів. Їхні розписи вражають яскравістю, гармонією та насиченістю кольорів, завжди випромінюючи радість. Традиційно цим мистецтвом займалися переважно жінки, що надало йому особливої жіночої витонченості. [39].

Розкішні рослинні орнаменти, що ніби сяяли світлом, прикрашали вибілені селянські оселі й зачаровували своєю барвистою красою. Господині створювали ці малюнки не лише на стінах – вони розписували печі, балки, скрині та інші предмети побуту. Фарби для розпису виготовлялися з природних матеріалів: кольорові пігменти отримували з овочевих чи трав'яних відварів і замішували на яєчних жовтках. [12]

Найвищої популярності петриківський розпис досяг у XIX – на початку XX століть. Відомий історик Дмитро Яворницький відкрив це мистецтво широкому загалу, досліджуючи знайдені розписи на папері. Сьогодні це народне надбання знайшло нове життя: петриківський розпис успішно застосовується не тільки на папері, а й на дерев'яних та інших поверхнях, прикрашаючи різноманітні вироби й предмети побуту. (рис. 2.24). [61].

Рис. 2.24. Петриківський розпис на предметах побуту.

Петриківський орнамент є справжньою художньою окрасою сучасної України. Цей старовинний український декоративно-орнаментальний вид ужиткового мистецтва використовувався для оздоблення інтер'єрів, посуду, одягу, предметів побуту тощо, а нині активно знаходить своє відображення також у сучасному живописі. [30, 41].

У наш час ця багата культурна спадщина надихає й відомих українських дизайнерів, які звертаються до етностилу у своїх колекціях, зокрема до мотивів петриківського розпису. Серед них дизайнерка Ірина Діль, яка втілила елементи петриківки у вигляді принтів на тканинах та вишивки у своїй колекції одягу. Ця колекція була гідно представлена на Ukrainian Fashion Week. (рис. 2.25). [47].

Відома дизайнерка Людмила Бущинська в колекції «Петриківська чепурушка», створеній у стилі етномодерн, використала петриківські мотиви, втілюючи їх у своїх роботах за допомогою технологій машинної вишивки. [18].

Отже, використання декоративних елементів петриківського розпису в проектуванні та створенні жіночого одягу набуває все більшої актуальності. Таке оздоблення додає сучасному одягу унікальної автентичності й сприяє підвищенню його конкурентоспроможності. Таким чином, джерелом натхнення для проектування колекції одягу в джинсовому стилі обрана орнаментальна варіація петриківського розпису [58,23].

Рис. 2.25. Колекція Ірини Діль, що присвячена петриківському розпису

Рис. 2.26. Сукня дизайнера Людмили Буцинської з колекції «Петриківська чепурушка» з розписом у петриківському стилі

2.5.2. Формулювання концепції проектної розробки колекції одягу в джинсовому стилі.

Ідеєю проекту є розробка колекції одягу в джинсовому стилі під девізом "Подих літа". Головною дизайнерською задачею є створення моделей з джинсової тканини методом кастомізації способом художнього розпису фарбами. Це дозволяє розробити особливий одягу шляхом його оновлення за рахунок зміни його дизайну, впровадження декоративних елементів, щоб підкреслити індивідуальний стиль споживача. На основі аналізу творчого джерела "Петриківського розпису" основними кольорами для художнього розпису фарбами обрані червоний, зелений, синій і жовтий, які підкреслюють саме насиченість і яскравість орнаменту. В якості орнаментальної композиції малюнка обрано квіти, які передають атмосферу сонячного і теплого літа. [34,24]. Фрагменти колекції представлено нарис. 2.27.

2.5.3. Візуалізація колекції одягу в джинсовому стилі

Розроблена колекція одягу в джинсовому стилі під девізом "Подих літа" на основі використання методу кастомізації способом художнього розпису. Колекція складається з 3 моделей (комбінезону, спідниці і куртки), що представлено на рисунках 2.28-2.30. Моделі виконані з джинсової тканини і оздоблені малюнками фарбами елементами петриківського розпису. [42,43]

2.5.4. Вибір матеріалів для декоративного оздоблення виробу колекції одягу в джинсовому стилі

Елементи петриківського орнаменту при розпису моделей колекції одягу в джинсовому стилі виконані акриловими фарбами.

Акрилові фарби для тканини стали справжнім відкриттям у світі творчості, завоювавши популярність серед художників завдяки своїм універсальним можливостям і насиченими кольорами. Вони ідеально підходять для різних типів тканин, дозволяючи втілювати найсміливіші творчі задуми.

Основою цих фарб є акрилова емульсія, яка надає покриттю гнучкість та довговічність. Завдяки високоякісним пігментам фарби забезпечують яскравість

та насиченість кольорів, які не тьмяніють під впливом світла чи води. Спеціальні добавки покращують стійкість до прання, що робить ці фарби надзвичайно практичними для декоративних. Серед переваг акрилових фарб для тканини — легкість нанесення, довговічність і стійкість до зовнішніх впливів. Після нанесення фарба швидко сохне, утворюючи міцний і гнучкий шар, який не тріскається та витримує численні прання. Закріплення фарби за допомогою праски забезпечує стійкість малюнка навіть після багаторазового використання. Фарби не мають різкого запаху, легко розбавляються водою, і підходять для розпису різних матеріалів [29].

Характеристика обраної фарби для малювання тканини MAMBO "ART Kompozit" (рис. 2.31) - це акрилова фарба для розпису різних видів текстилю. Має велику щільність, за рахунок чого проникають глибоко в структуру тканини, забезпечуючи відмінну передачу кольору і високу світлостійкість. Немає різкого запаху, легко поєднується з іншими кольорами з цієї лінійки, дозволяючи отримати потрібний відтінок «без бруду», також можна розбавити водою і досягти цікавого ефекту напівпрозорості. Після повного циклу висихання малюнок стає стійким до води і не зустрічається з часом [58].

Рис.2.31. Акрилові фарби MAMBO "ART Kompozit" для розпису по тканині

Отже, якість ручного розпису на тканині залежить від властивостей тканини та фарб, що обираються для виконання роботи.

Рис. 2.27. Моделі одягу колекції «Подих літа», які кастомизовані художній розписом фарбами

Рис. 2.28. Модель 1. Комплект куртки та спідниці в джинсовому стилі, декоровані ручним розписом

Рис. 2.29. Модель 2. Комплект куртки та комбінезону в джинсовому стилі,
декоровані ручним розписом

Рис. 2.30. Модель 3. Комбінезон в джинсовому стилі, декорований ручним розписом

РОЗДІЛ 3.

ВИМОГИ ДО ДИЗАЙНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ ДЛЯ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ

Основними вимогами до дизайнерів-виконавців для проектування колекції є сприяння розвитку творчих здібностей студентів шляхом вивчення теоретичних основ і набуття практичних навичок для виконання робіт в галузі художнього проектування одягу. Для вивчення дисципліни студентам необхідно мати знання та уміння в області виконання малюнків, живопису, основ композиції, історії костюма, психології сприйняття кольору.

Особливість вивчення даної кваліфікації полягає в тому, що всі питання, пов'язані з художнім проектуванням костюма розглядаються як стосовно швейних підприємств масового виготовлення одягу, так і підприємств, що працюють за індивідуальними замовленнями. Це дозволяє студентам використовувати отримані знання в подальшій професійній діяльності. Розвиток образно-асоціативного мислення, необхідного для інноваційних вирішень художнього проектування колекції.

Головним завданням для студентів є:

- навчитись розуміти та творчо розробляти одяг в різних художніх стилях, визначити методи проектування художніх систем одягу та створення виразного художнього образу,
- закономірності композиційної побудови естетично-довершеної форми виробу з урахуванням приналежності до певної художньої системи, вимоги підприємств до проектування одягу в художніх системах,
- аналізувати джерело творчості та трансформувати його у форми сучасного одягу,
- створювати художній образ сучасного одягу згідно девізу та джерела творчості,
- практично розробляти нові моделі швейних виробів в різних художніх системах.

Основні вимоги [14] представлено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Вимоги до кваліфікації дизайнерів-виконавців.

Загальні вміння	Фахові вміння
1. Здатність розв'язувати типові спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі професійної освіти, що вимагають застосування відповідних теорій і методів педагогічної науки та дотичних дисциплін згідно зі спеціалізацією. 2. Навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій 3. Уміння працювати в команді та підтримувати продуктивну взаємодію. 4. Здатність проявляти ініціативу і демонструвати підприємливий підхід.	1. Здатність виконувати професійну діяльність з урахуванням вимог законодавства, освітніх стандартів та внутрішніх нормативних документів навчального закладу. 2. Уміння застосовувати у професійній практиці основні принципи, методи та положення фундаментальних і прикладних наук. 3. Уміння використовувати сучасні методи проектування для створення одиничних, комплексних та багатофункціональних дизайнерських об'єктів. 4. Здатність виконувати формоутворення, створювати макети та моделювати. 5. Здібність до створення композиційної структури об'єктів дизайну

Отже, такий фахівець як дизайнер-виконавець повинен бути креативним, знати конструювання та технологію швейних виробів, особливості проектування колекцій, розбиратися в композиції костюма тощо.

РОЗДІЛ 4.

РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНОГО ПРОЄКТУ ЗАНЯТТЯ З ТЕМИ «ХУДОЖНЄ ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В ДЖИНСОВОМУ СТИЛІ» ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ ОДЯГУ

1. Вихідні дані.

Дизайнери одягу та текстильних виробів є професіоналами, які спеціалізуються на розробці, створенні й удосконаленні дизайну одягу та текстилю. Вони займаються розробкою концепцій і стильових рішень, обирають відповідні матеріали, кольорові палітри та текстури, створюють ескізи й візуалізації, що відображають сучасні модні тенденції та відповідають вимогам споживачів.

Кваліфікаційні вимоги до фахівця.

Таблиця 4.1

Кваліфікаційні вимоги до дизайнерів

Фахівець повинен уміти	Фахівець повинен знати
1	2
1. Основи дизайну та композиції: правила створення гармонійних композицій, основи кольорознавства, поєднання кольорів і текстур. 2. Матеріалознавство: характеристики та властивості текстильних матеріалів, які застосовуються у виробництві постільної білизни, зокрема натуральні та синтетичні тканини. 3. Актуальні тенденції в текстильній індустрії: розуміння сучасних стилів, популярних напрямків, кольорових рішень і орнаментів. 4. Технології виготовлення текстильних виробів: ключові технологічні процеси, використання обладнання та матеріалів для створення постільної білизни. 5. Основи екологічного підходу: принципи сталого дизайну, екологічні стандарти та вимоги до вибору матеріалів.	1. Розробка концептуальних ескізів: створення ідей і первинних начерків дизайну, які відображають основний задум колекції. 2. Формування візуальних концепцій колекцій: визначення загальної стилістики, вибір колірної палітри та текстур, відповідно до характеру колекції. 3. Робота з графічними та 3D програмами: використання спеціалізованого програмного забезпечення для підготовки ескізів, візуалізацій і макетів постільної білизни. 4. Аналіз та врахування запитів споживачів: розуміння потреб цільової аудиторії та адаптація дизайну до умов ринку. 5. Вибір та аналіз матеріалів: підбір тканин залежно від їхніх характеристик, таких як зносостійкість, тактильні властивості та екологічна безпека.

Продовження табл. 4.1

1	2
6. Комп'ютерні програми для дизайну включають графічні редактори, такі як Adobe Photoshop та Illustrator, інструменти для 3D-моделювання, а також спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для роботи з текстильним дизайном. 7. Маркетингові аспекти охоплюють базові знання в галузі брендингу і просування продукції, розуміння вимог цільової аудиторії, а також аналіз актуальних тенденцій у споживацьких вподобаннях.	6. Впроваджувати принципи екологічного дизайну, обираючи екологічно чисті матеріали та технології, а також мінімізуючи кількість відходів під час виробництва. 7. Презентувати свої проекти, створюючи професійні портфоліо, розробляючи якісні презентації та представляючи ідеї перед замовниками або керівниками проектів. 8. Співпрацювати в команді, забезпечуючи ефективну взаємодію з іншими фахівцями, такими як технологи та маркетологи, для створення високоякісного продукту, що відповідає сучасним вимогам та стандартам.

2. Аналіз професійної діяльності фахівця.

Таблиця 4.2

Аналіз професійної діяльності дизайнера

Елементи діяльності	Спеціальність «015 Професійна освіта (Дизайн)», бакалавр
Мета	Створення естетично привабливих, функціональних і практичних виробів, які відповідають потребам споживачів, сучасним тенденціям та високим стандартам якості.
Предмет	Розробка і реалізація ідей, орієнтованих на видимий дизайн та функціональність об'єктів чи середовищ.
Засоби	Використання інструментів, матеріалів, технологій та методів, що сприяють втіленню дизайнерських задумів у готові вироби або візуальні рішення. Серед основних інструментів: засоби для розробки концепцій та ескізів (папір, ручні знаряддя, цифрові графічні планшети), комп'ютерне програмне забезпечення (графічні редактори, програми для 3D-моделювання і рендерингу, спеціалізоване ПЗ для текстильного дизайну), а також матеріали й текстури (текстильні зразки, кольорові палітри).

1	2
Процес	-Дослідження та аналіз (вивчення потреб клієнтів, аналіз ринків і тенденцій, дослідження цільових аудиторій); -Генерація ідей та концептуалізація (генерування початкових ідей, створення концептуального бачення, створення ескізів та чернеток); -Дизайн та створення прототипів (створення детальних ескізів, використання програмного забезпечення, розробка прототипів та макетів); -Тестування та вдосконалення (оцінка прототипів, збір зворотного зв'язку та внесення коректив); та -Реалізація фінального дизайну (підготовка технічної документації, контроль якості, контроль виробництва, презентація клієнтам).
Продукт	Це кінцевий результат творчої та технічної роботи дизайнера, що задовольняє та відповідає вимогам замовника та ринку. Залежно від компетенції дизайнера цей продукт може набувати різних форм, але загалом продукт діяльності дизайнера можна описати як створений об'єкт або рішення, що сприяє естетичності, функціональності та продуктивності.
Результат	Готовий продукт або рішення, яке повністю відповідає дизайну та вимогам, враховуючи естетичні, функціональні, практичні та комерційні аспекти.

3. Характеристика навчальної дисципліни, як проєктування жіночої колекції джинсового одягу

Художнє проєктування виробів – це інтегрована навчальна дисципліна, яка поєднує в собі естетичні, технічні та творчі аспекти. Вона спрямована на формування в студентів здатності створювати оригінальні, функціональні та естетично привабливі вироби.

Основні цілі дисципліни:

- **Розвиток творчого мислення:** Стимулювання уяви, пошук нестандартних рішень, формування власного стилю.
- **Оволодіння основами дизайну:** Вивчення принципів композиції, кольорознавства, матеріалознавства, ергономіки.

- **Набуття практичних навичок:** Робота з різними матеріалами та інструментами, створення ескізів, макетів, прототипів.
- **Формування системного підходу до проєктування:** Розуміння зв'язку між формою, функцією та матеріалом, аналіз потреби користувача.
- **Розвиток естетичного смаку:** Формування критеріїв оцінки дизайну, здатність до аналізу та критики.

Ключові аспекти дисципліни:

- **Процес проєктування:** Від формулювання ідеї до реалізації готового виробу, включаючи дослідження, аналіз, ескізування, моделювання, прототипування та презентацію.
- **Матеріали та технології:** Вивчення властивостей різних матеріалів (дерево, метал, пластик, тканина тощо), освоєння сучасних технологій обробки та з'єднання матеріалів.
- **Ергономіка:** З урахуванням антропометричних даних людини, створення зручних і безпечних виробів.
- **Естетика:** Розуміння основних принципів композиції, кольору, форми, текстури.
- **Тенденції сучасного дизайну:** Ознайомлення з новітніми напрямками в дизайні, аналіз робіт відомих дизайнерів.

Практичні завдання:

- **Створення ескізів:** Розробка ескізів різних виробів (меблі, посуд, одяг, аксесуари тощо).
- **Моделювання:** Виготовлення макетів і прототипів з різних матеріалів.
- **Презентація проєктів:** Захист своїх робіт перед аудиторією, обґрунтування своїх дизайнерських рішень.

Застосування знань:

Знання та навички, отримані в рамках дисципліни "Художнє проєктування виробів", можуть бути застосовані в різних сферах діяльності, таких як:

- Промисловий дизайн
- Інтер'єрний дизайн

- Графічний дизайн
- Мода
- Архітектура

Дисципліна "Художнє проєктування виробів" є важливим етапом у підготовці фахівців у різних сферах, пов'язаних з дизайном. Вона сприяє розвитку творчих здібностей, формуванню системного мислення та набуттю практичних навичок, необхідних для створення інноваційних і естетично привабливих продуктів. [2].

4. Постановка оперативних цілей вивчення навчальної теми «Художнє проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі».

Дидактична ціль: сформувати у студентів комплекс знань та навичок, необхідних для створення оригінальної та конкурентоспроможної колекції жіночого одягу в джинсовому стилі.

Розвивальна ціль: розвиток критичного мислення, вмінь генерувати нові ідеї, розвиток естетичного смаку, комунікативних навичок, розвиток інтересу до нових знань і навичок.

Виховна ціль: спрямована на формування особистості з високими моральними цінностями та відповідальним ставленням до своєї роботи та оточуючих.

5. Перелік інформаційних джерел з теми «Художнє проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі».

1.Джинс: історія виникнення, що можна зшити - одяг, аксесуари та інше, як обробляти і прати джинсову тканину [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://tk.ua/ua/articles/dzhins-istoriya-vozniknoveniya-cho-mozhnosshit-odezhda-aksessuary-i-prochee-kak-obrabatyvat-i-stirat-dzhinsovuyutkan.html>

2. Джинсова тенденція: модні речі з деніму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://tsn.ua/lady/moda/shkola-stilya/dzhinsova-tendenciyamodni-rechi-z-denimu-1530036.html>

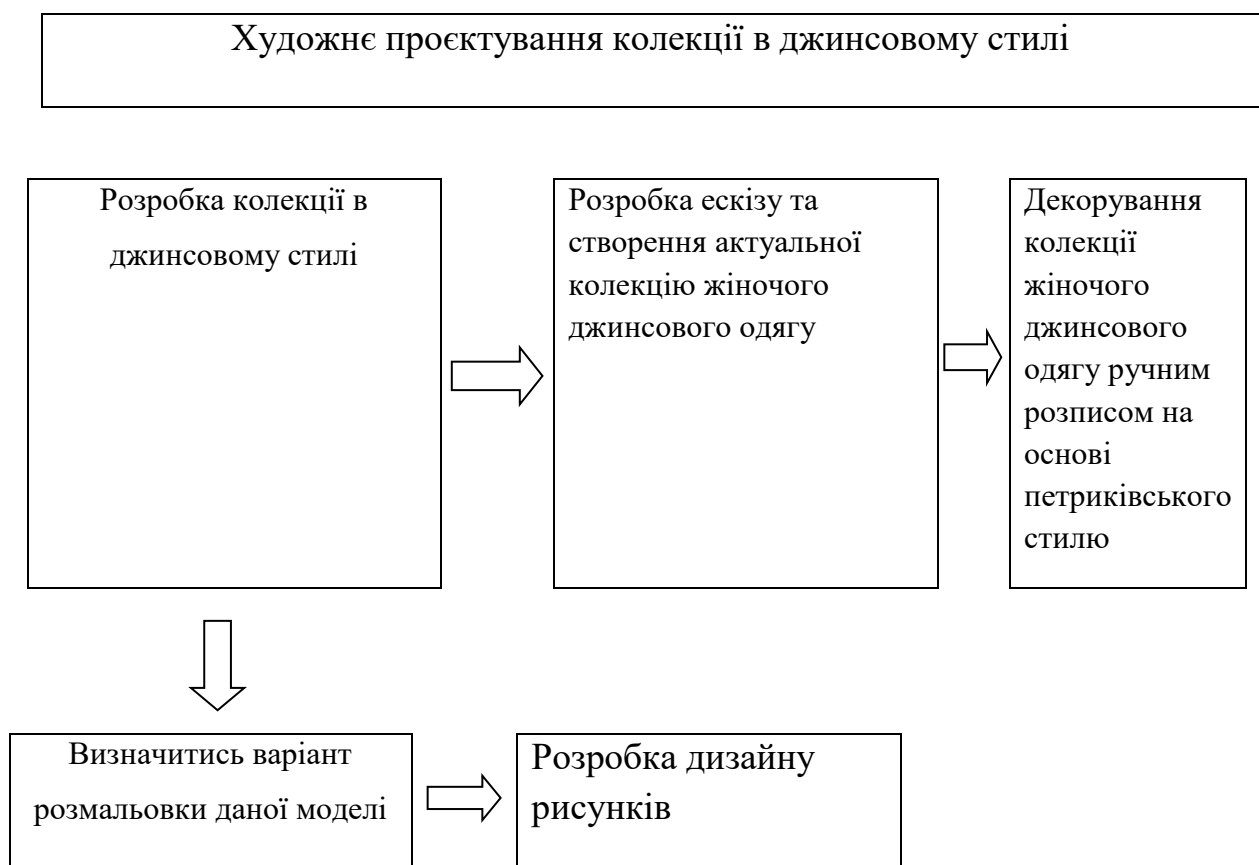
3.Краснюк Л.В. Дослідження стильового вирішення сучасного одягу /Л. В. Краснюк, О. М. Троян, О. О. Демко // Вісник ТУП. – 2004. – №1. – Ч.1. – С. 98-104.

4. Краснюк Л. В., Матрофайло М.В., Троян О. М. Проектування авторської колекції жіночого одягу в еко-стилі із використанням оздоблення в техніці вибійки // Art and Design. – 2018. – №3. – С.96-106.

5.Пашкевич К. Л., Єжова О. В., Пастух Я. О., Роготченко О. О. Дизайнпроектування одягу з джинсових тканин на основі тектонічного підходу // Art and Design. – 2018. – № 4 (04). – С. 83-94

6. Конструювання дидактичних матеріалів.

Структурно-логічна схема

План вивчення теми

1. Розробка колекції в джинсовому стилі

2. Розробка ескізу та створення актуальної колекції жіночого джинсового одягу
3. Декорування колекції жіночого джинсового одягу ручним розписом на основі петриківського стилю
4. Визначитись варіант розмальовки даної моделі
5. Розробка дизайну рисунків

8. Аналіз базових знань необхідних для вивчення теми

«Художнє проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі».

Таблиця 4.3

Перелік базових понять та (або) дій необхідних для вивчення теми	Назва дисциплін і тем, в яких формуються базові знання та (або) дії	Способи (методи, форми, засоби) перевірки рівня сформованості базових знань і способів дій
1.	2.	3.
Сформовані знання про особливості художнього конструювання жіночого джинсового одягу в межах професійної підготовки дизайнерів-виконавців	Технологія швейних виробів	Стисле нагадування основних положень базового матеріалу. акцентування уваги на незрозумілих моментах
Класифікація та характеристика методів конструювання одягу. Характеристика формотворних елементів конструкцій джинсового одягу.	Конструювання виробів	Підведення підсумків практичної роботи. Проєктування та конструювання швейних виробів.
Мислення та розв'язування проблеми за допомогою нестандартних та оригінальних проблем. Знаходження незвичайних поєднань та створення інноваційних рішень.	Креативне мислення	Обмінювання ідеями з іншими креативними людьми, стимуляція свого творчого процесу
Забезпечення синтезу наукових знань художньої та технічної творчості засобами художньо-образного мислення	Основи художнього проєктування	Художній опис варіантів обґрунтуванням кожного. Перелік інформаційного та наукового матеріалів, які були використані. Макети та моделі, які були виконані на етапі художньо-конструкторського ескізування. Кольорові таблиці [58,59, 60]

9. Проєктування мотиваційних технологій з теми «Художнє проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі»

Таблиця 4.4

Обрання методів мотивації навчальної діяльності

Вид мотивації	Етап навчального заняття	Метод та прийом здійснення	Текст мотивації
1	2	3	4
Внутрішня мотивація	Вступний	Прийом- піднесення до особистості	Перед нами постає цікава задача-розібратись з особливостями художнього проєктування жіночого одягу в джинсовому стилі. Давайте підійдемо до питання творчо, тому що від цього залежить наскільки активно ви себе проявите на занятті. Які ідеї будуть запропоновані, так і відбудеться реалізація нашого виробу.
	Основний	Прийом – піднесення до особистості	Сподіваюсь, що всі гарно підготувалися. Не забувайте, що за виконану роботу всі отримають бали, але їх кількість буде залежати від того, як ви працюєте. Тож не відволікайтесь і продовжуємо!
Зовнішня мотивація	Заключний	Прийом – піднесення до особистості	Наше заняття добігає кінця. Тож час оцінювати пророблену роботу. Від засвоєних знань будуть залежати бали оцінювання.

10. Проєктування технології формування орієнтовної основи діяльності при вивченні теми «Художнє проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі»

Таблиця 4.5

Способи формування ООД з теми

Рівні засвоєння навчального матеріалу теми	Форми	Методи	Засоби
1	2	3	4
Третій рівень засвоєння (продуктивний)	Фронтальний	Відтворення матеріалу в повному або скороченому виді, виділення значних одиниць, роз'яснення сутності процесів, правил, теоретичних положень,	Рішення найпростіших завдань за заданим алгоритмом без переносу на нестандартні

		відповідь на прямі й не прямі запитання.	ситуації.
--	--	--	-----------

11. Проєктування технології формування виконавчих дій при вивченні теми «Художнє проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі».

Таблиця 4.6

Способи формування виконавчих дій з теми

Рівні засвоєння навчального матеріалу теми	Форми	Методи	Засоби
1	2	3	4
Перший рівень (ознайомчий)	Фронтальний	Ознайомити з новим матеріалом студентів. Презентувати доповідь на тему «Художнє проєктування колекції»	Електронна презентація
Другий рівень (репродуктивний)	Фронтальний, групова	Робота з підручником або технологічною картою (вивчення послідовності розробки колекції жіночого одягу джинсового стилю)	Підручник, технологічна карта
Третій рівень (продуктивний)	Фронтальний	Узагальнення навчального матеріалу. Розробка колекції в графічному вигляді. Декорування ручним розписом.	Графічні зображення колекції. Джинсова тканина, розмальовка ручним розписом.

12. Проєктування контрольних дій з теми «Художнє проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі».

Таблиця 4.7

Засоби контролю з теми

Рівні засвоєння навчального матеріалу теми	Форми	Методи	Засоби
1	2	3	4
Перший рівень	Індивідуальний	Перевірка загальних	Самостійна

(ознайомчий)		знань	робота
--------------	--	-------	--------

Продовження табл. 4.7

1	2	3	4
Другий рівень (репродуктивний)	Фронтальний	Перевірка вивченого матеріалу по даній темі заняття в усній формі.	Практичне заняття
Третій рівень (продуктивний)		Перевірка практичного завдання по темі. Контроль проєктування колекції	Робота над помилками
Четвертий рівень (творчий)	Фронтальний	Перевірка виробу. Оцінка даної роботи.	Контрольне оцінювання

13. Розробка сценарію заняття.

Таблиця 4.8

Сценарій заняття

№ п/п	Структурні елементи заняття	Зміст структурних елементів
1	2	3
1	Організаційна частина	Перевірка кількості студентів за списком, їх готовність до заняття (наявність конспекту, виробничих матеріалів для роботи)
2	Підготовка студентів до вивчення навчального матеріалу	Ознайомити з темою заняття «Художнє проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі».
3	Актуалізація знань	Перевірка базових знань в усній формі, корегування відповідей
4	Формування нових знань	Поглибити знання про дизайн та художнє проєктування. Ознайомити з даним стилем одягу
5	Первинне закріплення та поточне повторення	Усна перевірка нових знань. Корегування відповідей студентів
6	Застосування знань, формування вмінь та навичок	Проведення практичної роботи студентів. Перевірка результатів. Робота над помилками
7	Контроль та оцінка знань та вмінь студентів	Проведення контрольної роботи, пояснення принципу їх виконання
8	Підведення підсумків	Аналіз діяльності студентів. Завершення роботи по даній темі

14. Розробка одного з видів засобів навчання

(робочий зошит, презентація, плакати, конспекти-схеми, модульні елементи тощо) для одного з видів занять.

Презентація на тему «художнє проектування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі»

Роботу виконала студентка
Групи ДІТ-ПОТ23мг
Кагітіна Оксана Миколаївна

Що таке художнє проектування виробів?

Художнє проектування виробів – це інтегрована навчальна дисципліна, яка поєднує в собі естетичні, технічні та творчі аспекти. Вона спрямована на формування здатності створювати оригінальні, функціональні та естетично привабливі вироби.

Що таке колекція одягу?

Колекція одягу — це серія моделей різного призначення, об'єднаних єдністю авторської концепції, образу, вживаних в колекції матеріалів, колірних рішень, форми, базових конструкцій, стильового рішення. Від типу покладу і призначення колекції переважатимуть ті або інші її ознаки.

Головним завданням художнього проектування колекції одягу є розробка швейних виробів визначеного асортименту з урахуванням вимог конкретного виробництва, існуючого напрямку моди та стилістичного зв'язку форми одягу з предметами, що доповнюють його.

Одними із таких виробів, які доповнюють одяг, є джинсові вироби. Дані вироби повинні забезпечувати утилітарні та естетичні вимоги споживачів в межах загального стильового вирішення одягу

Джинс - настільки поширений, популярний і затребуваний матеріал, що зустріти можна в будь-якому куточку Землі. Користуються джинсовими речами всі - супермоделі, фермери, президенти, домогосподарки, студенти і пенсіонери. Кожен виділяє свої переваги. Для одних вони зручні, довговічні і легкі - для інших модні і сексуальні. Причина в якості тканини і привабливому зовнішньому вигляді.

Художнє проєктування колекції в джинсовому стилі

Розробка колекції в джинсовому стилі

Розробка ескізу та створення актуальної колекцію жіночого джинсового одягу

Декорування колекції жіночого джинсового одягу

Розробка дизайну рисунків

"Художнє проєктування виробів" є важливим етапом у підготовці фахівців у різних сферах, пов'язаних з дизайном. Вона сприяє розвитку творчих здібностей, формуванню системного мислення та набуттю практичних навичок, необхідних для створення інноваційних і естетично привабливих продуктів.

ВИСНОВКИ

В процесі кваліфікаційної роботи розглянута актуальність професійної підготовки дизайнерів-виконавців для художнього проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі.

В процесі дослідження з'ясовано, що джинсова тканина, яка виникла ХІХ ст. виявилась дуже практичною, міцною для використання і доступною за ціною. Одяг з джинсової тканини пройшов довгий шлях від робочого одягу до найбільш популярного одягу серед людей різного віку, що вплинуло на виникнення джинсового стилю як явища у моді.

Встановлено, що джинсовий стиль, представлений різноманітними видами одягу і має притаманні йому особливості (використання декоративних строчок (подвійних, звивистих, контрастних), накладних кишень, металевих заклепок, кнопок, гудзиків, наявність застібок-блискавок тощо), що робить його актуальним поза модою і часом. Основною рисою джинсового стилю є виготовлення виробів з джинсової тканини, яка має певні переваги (міцна і стійка завдяки особливим переплетенням ниток; пропускає повітря, в холодний період захищає від вітру, не потребує частого прасування; не електризується; не пілінгується).

Визначено, що одяг в джинсовому стилі представлений відомими брендами (Levi Strauss & Co, COLIN'S) і в багатьох відомих колекціях (Dolce & Gabbana, Массімо Джіорджетті, Alexander McQueen), основною характеристикою такого одягу, з одного боку, є практичність, а з іншого боку - різноманітність, чіткість ліній і форми, де завжди моделям за рахунок декоративного оформлення можна надати нового прочитання.

Відомо, що легка промисловість посідає друге місце після нафтопереробної галузі по викиду шкідливих речовин. Тому сьогодні вкрай важливим завданням для людей є збереження навколишнього середовища. Цього можна досягти за

рахунок переробки вживаних речей, які втратили свою. Результатом роботи є надання речам абсолютно нового та неочікуваного змісту. Саме тому для створення колекції обрано метод кастомізації, який дозволяє оновити одяг за рахунок його оздоблення і виконується різними способами: цифровим друком, вишивкою, термопереносом, аплікацією, 3D-друком, створенням одягу з різних модульних елементів, декоруванням одягу спеціальними декоративними матеріалами, прикрасами та фурнітурою, художній розпис фарбами), що сприяє створенню унікального та оригінального одягу.

Джерело натхнення для колекції одягу обрана орнаментальна варіація петриківського розпису, якими розписували вибілені селянські хати, печі, балки, скрині та інші предмети домашнього вжитку, чим і привертати увагу своєю колоритною красою.

В результаті проведеного дослідження була розроблена колекція одягу в джинсовому стилі під девізом "Подих літа". Головною дизайнерською задачею є створення моделей з джинсової тканини методом кастомізації способом художнього розпису фарбами. Для розпису по тканині використовувались акрилові фарби MAMBO "ART Kompozit". Це дозволяє розробити особливий одягу шляхом його оновлення за рахунок зміни його дизайну, впровадження декоративних елементів, щоб підкреслити індивідуальний стиль споживача. На основі аналізу творчого джерела "Петриківського розпису" основними кольорами для художнього розпису фарбами обрані червоний, зелений, синій і жовтий, які підкреслюють саме насиченість і яскравість орнаменту. В якості орнаментальної композиції малюнка обрано квіти, які передають атмосферу сонячного і теплого літа.

Результатом роботи є розробка дидактичного проєкту заняття з теми «художнє проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі» професійної підготовки дизайнерів-виконавців одягу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Hart C. Mass customization: conceptual underpinnings, opportunities and limits. International Journal of Service Industry Management. 1995. Vol. 6(2). P. 36–46
2. Service Industry Management. 1995. Vol. 6(2). P. 36–46.
3. The History of Custom Apparel. Instant Imprints : URL: <https://instantimprints.com/blog/thehistory-of-custom-apparel/>
4. Батечко Н.Г. Проблема професійної підготовки викладачів вищої школи у педагогічній теорії / Н.Г.Батечко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2012. – № 1-2. – С. 49-54.
5. Бровченко А. І. Формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх учителів .
6. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
7. Гурдіна В.В., Будняк В.В., Малік Т.В., Васильєва М.І. Засоби кастомізації в сучасному дизайні одягу: формально-естетичний та формотворчий аспекти.
8. Історія петриківського розпису. URL: <https://lihtaryk.com.ua/istoriya-petrikivskogo-rozpisu/>
9. Коротенко Ю. Кастомізація: хто, як та навіщо «прокачує» одяг. Bazilik Media : URL: <https://bazilik.media/kastomizatsiia-khto-iak-ta-navishcho-prokachuierechi/> (дата звернення: 29.08.2023).
10. Лагода О.М., Гурдіна В.В., Пасічник В.О. Масова кастомізація одягу як концепція індивідуалізації в сучасних дизайн практиках. Art&Design (Б). 2021. № 2. С. 129–140.
11. Освітня програма «Професійна освіта (Дизайн)» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (Дизайн)
12. Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство XIX – XXI ст. URL: <https://authenticukraine.com.ua/blog/petrikivskij-rozpis>

- 13.Силко Р. М. Розвиток методики прикладного мистецтва Готфрідом Земпером у художньопромислових школах Західної Європи (друга половина XIX століття) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 05.01.03 – технічна естетика / Р. М. Силко. – К., 2002. – 23 с.
- 14.Татіївський П. М. Особливості становлення та перспективи розвитку дизайну в Україні автореферат дис.на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.03 – технічна естетика
- 15.Тренди. URL: file:///C:/Users/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/20210625_308.pdf
- 16.Тренди. URL: <http://46.201.250.252:8080/handle/123456789/3097>
- 17.Тренди. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/16978/1/%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%87%d1%83%d0%ba.pdf>
- 18.Тренди. URL: http://lib.khnu.km.ua/konfer_HNU/2022/resursozber.pdf#page=44
- 19.Тренди. URL: <https://authenticukraine.com.ua/blog/petrikivskij-rozpis>
- 20.Тренди. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=Gr9JO6j3luAC&oi=fnd&pg=PP9&dq=Levi+Strauss+&ots=XrSy3kEbxA&sig=9v6Yfchj48NwbExFbOSUYJn8EBw&redir_esc=y#v=onepage&q=Levi%20Strauss&f=false
- 21.Тренди. URL: <https://cbs.poltava.ua/index.php/novyny/3891-istoriya-dzhinsovogo-svitu>
- 22.Тренди. URL: <https://cbs.poltava.ua/index.php/novyny/3891-istoriya-dzhinsovogo-svitu>
- 23.Тренди. URL: <https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/6171/1/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E..pdf>

- 24.Тренди. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20921/1/APSD_2022_V1_P191-194.pdf
- 25.Тренди. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20921/1/APSD_2022_V1_P191-194.pdf
- 26.Тренди. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/24371/4/Dyplom022_Malko_Pashkevych.pdf
- 27.Тренди. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/24371/4/Dyplom022_Malko_Pashkevych.pdf
- 28.Тренди. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/24371/4/Dyplom022_Malko_Pashkevych.pdf
- 29.Тренди. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14689>
- 30.Тренди. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14689>
- 31.Тренди. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24446>
- 32.Тренди. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25795>
- 33.Тренди. URL: <https://fact-news.com.ua/moda-na-eko-odyag-yak-viglyadati-stilno-ta-ekologichno-poradi-ta-trendi/>
- 34.Тренди. URL: <https://fact-news.com.ua/moda-na-eko-odyag-yak-viglyadati-stilno-ta-ekologichno-poradi-ta-trendi/>
- 35.Тренди. URL: <https://konkurent.ua/publication/39910/dzhinsova-ekspansiya-modniy-odyag-z-denimu-sezonu-vesna-lito-2019/>
- 36.Тренди. URL: <https://konkurent.ua/publication/39910/dzhinsova-ekspansiya-modniy-odyag-z-denimu-sezonu-vesna-lito-2019/>
- 37.Тренди. URL: <https://life-ukr.uaportal.com/section-lifestyle/news-top-5-faktov-o-dzhinsah-kak-odezhda-dlya-gornyakov-stala-populyarnoj-09-12-2023.html>

- 38.Тренди. URL: <https://life-ukr.uaportal.com/section-lifestyle/news-top-5-faktov-o-dzhinsah-kak-odezhda-dlya-gornyakov-stala-populyarnoj-09-12-2023.html>
- 39.Тренди. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imr.12218>
- 40.Тренди. URL: <https://petrykivka-art.com/>
- 41.Тренди. URL: <https://petrykivka-art.com/>
- 42.Тренди. URL: <https://sella.od.ua/ua/a404654-dzhinsovaya-odezhda-otkuda.html>
- 43.Тренди. URL: <https://sella.od.ua/ua/a404654-dzhinsovaya-odezhda-otkuda.html>
- 44.Тренди. URL: <https://spravjniistoriyi.com.ua/2024/06/25/istoriia-dzhynsiv-vid-robochoho-odiahu-do-modnoho-trendu/>
- 45.Тренди. URL: <https://spravjniistoriyi.com.ua/2024/06/25/istoriia-dzhynsiv-vid-robochoho-odiahu-do-modnoho-trendu/>
- 46.Тренди. URL: <https://tk.ua/ua/articles/dzhins-istoriya-vozniknoveniya-cho-mozhno-sshit-odezhda-aksessuary-i-prochee-kak-obrabatyvat-i-stirat-dzhinsovuyu-tkan.html>
- 47.Тренди. URL: <https://tk.ua/ua/articles/dzhins-istoriya-vozniknoveniya-cho-mozhno-sshit-odezhda-aksessuary-i-prochee-kak-obrabatyvat-i-stirat-dzhinsovuyu-tkan.html>
- 48.Тренди. URL: <https://tk.ua/ua/articles/dzhins-istoriya-vozniknoveniya-cho-mozhno-sshit-odezhda-aksessuary-i-prochee-kak-obrabatyvat-i-stirat-dzhinsovuyu-tkan.html>
- 49.Тренди. URL: <https://trendy-u.com/modnye-tendencii/modnye-dzhinsy-i-odezhda-iz-denima-vesna-leto-2022/>
- 50.Тренди. URL: <https://trendy-u.com/modnye-tendencii/modnye-dzhinsy-i-odezhda-iz-denima-vesna-leto-2022/>
- 51.Тренди. URL: <https://trendy-u.com/modnye-tendencii/modnye-dzhinsy-i-odezhda-iz-denima-vesna-leto-2022/>
- 52.Тренди. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8>

- 53.Тренди. URL:
<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8>
- 54.Тренди. URL:
<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81>
- 55.Тренди. URL:
<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81>
- 56.Тренди. URL: <https://vechirniy.kyiv.ua/news/75774/>
- 57.Тренди. URL: <https://vechirniy.kyiv.ua/news/75774/>
- 58.Тренди. URL: <https://visnyk.lnam.edu.ua/system/files/202145/visnyk-lnam-no-45-2021-alla-baranova-yuliya-karpenko-stanislaw-prasol-nataliya-chuprina-88-98.pdf>
- 59.Тренди. URL: <https://visnyk.lnam.edu.ua/system/files/202145/visnyk-lnam-no-45-2021-alla-baranova-yuliya-karpenko-stanislaw-prasol-nataliya-chuprina-88-98.pdf>
- 60.Тренди. веб-сайт. URL:
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/24371/4/Dyplom022_Malko_Pashkevych.pdf
- 61.Тренди. веб-сайт. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25795>
- 62.Тренди. веб-сайт.
URL:<https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/6171/1/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E..pdf>

Додаток 2 до Порядку проведення перевірки наукових праць, навчально-методичних видань та дипломних робіт (проектів) працівників та здобувачів вищої освіти на наявність запозичень з інших документів (нова редакція)
Введено в дію:
наказ ректора № 0204 -1/088 від 27.02.2020 р.

Протокол контролю оригінальності дипломної роботи (проекту)

Професійна підготовка дизайнерів-виконавців для художнього проєктування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі

студентки

(назва роботи)

Кагітіної Оксани Миколаївни

(прізвище, ім'я та по батькові)

науковий керівник

Попова Тетяна Іванівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

В результаті перевірки роботи в антиплагіатній інтернет-системі Strikeplagiarism.com встановлено наступні значення Коефіцієнтів Подібності

Коефіцієнт Подібності 1: 15,61,

Коефіцієнт Подібності 2: 5,49,

Сигнал „Тривога!": ☐ – немає; ☒ – є, кількість разів у тексті 291.

Вченою радою факультету (навчально-наукового інституту) затверджено наступні показники оригінальності (за значенням коефіцієнту K1):

не більше 20 % – оригінальна робота,

від 21 % до 50 % – задовільно оригінальна робота,

від 51 % до 90 % – умовно оригінальна робота,

більше 90 % – неоригінальна робота.

Відповідно до цього, робота може бути класифікована як:

☒ оригінальна,

☐ задовільно оригінальна,

☐ умовно оригінальна,

☐ неоригінальна.

Висновок:

☐ робота може бути допущена до захисту,

☐ необхідно провести розгляд Повного Звіту Подібності із залученням фахівців із тематики дипломної роботи (проекту).

Примітки Системного Оператора про виявлені запозичення:

Системний Оператор

(підпис)

Литвин О.О.

(прізвище та ініціали)

10.12.2024

(дата)

ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

на кваліфікаційну магістерську роботу спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»

Кагітіна Оксана Миколаївна

(прізвище, ініціали студента)

на тему : Професійна підготовка дизайнерів-виконавців для художнього проектування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі

Представлена робота є актуальною, оскільки включає розгляд важливих питань щодо підготовки дизайнерів-виконавців для проектування колекції сучасного українського жіночого одягу з художнім оздобленням вишивкою.

Запропонована тема вимагала від здобувача освіти ґрунтовних знань з спеціальних дисциплін професійного напрямлення, а також вмінь аналізувати спеціальну літературу, публікації, фотоматеріали, інтернет-видання, що дозволило систематизувати погляди вчених, практиків на сутність розробленої теми та виявити й узагальнити цінний інформаційний матеріал відносно підготовки дизайнерів-виконавців для художнього проектування колекції сучасного українського жіночого одягу з художнім оздобленням вишивкою.

У процесі роботи над дослідженням здобувач освіти проявила себе наполегливою, працюютою, дисциплінованою, а також підготовленою до самостійної праці, здатною ставити та вирішувати наукові завдання. Дослідниця регулярно відвідувала консультації наукового керівника та вчасно виконувала всі його завдання відносно теми дослідження.

Магістерська кваліфікаційна робота написана науковою мовою із дотриманням термінології і відповідає вимогам, що висуваються для робіт даного рівня. В процесі написання роботи здобувачка освіти проявила себе як досвідчений фахівець та може бути допущена до захисту кваліфікаційної магістерської роботи.

Науковий керівник:
к.пед.н., доцент

Попова Тетяна Іванівна

ЗОВНІШНЯ РЕЦЕНЗІЯ

на кваліфікаційну магістерську роботу
студента спеціальності 015.36

«Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»

Кагітіної Оксани Миколаївни

на тему: «Професійна підготовка дизайнерів-виконавців для художнього проектування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі»

В кваліфікаційній роботі розглянута професійна підготовка дизайнерів-виконавців для проектування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі.

В результаті вивчення та аналізу значної кількості літератури та Інтернет джерел здобувачем освіти досліджено актуальність професійної підготовки дизайнерів-виконавців та вимоги до рівня їхньої кваліфікації. У роботі визначено мету, предмет, об'єкт, методи та задачі дослідження, а також проаналізовано ступінь вивчення наукової проблеми та обґрунтовані висновки дослідження.

В результаті автором розроблено методичні вказівки до проведення семінару на тему «Проектування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі»».

В ході дослідження здобувачкою вищої освіти проведено історичний огляд розвитку джинсового стилю, висвітлено особливості джинсового стилю, досліджено декоративні прийоми оформлення одягу в джинсовому стилі (цифровий друк, вишивка, термоперенос, аплікація, 3D-друк, створення одягу з різних модульних елементів, декорування одягу спеціальними декоративними матеріалами, прикрасами та фурнітурою, художній розпис фарбами); проаналізовано колекції світових брендів, які були розроблені у джинсовому стилі (Dolce & Gabbana, Массімо Джіорджетті, Alexander McQueen); виконано проектування колекції жіночого одягу в джинсовому стилі, для декорування якого застосовано художній розпис. Особливо цінним є те, що результати дослідження можуть бути використані у навчальному процесі для викладання курсів з історії мистецтва та стилю, комплексного проектування одягу.

Як зауваження до даної роботи, можна зазначити, що варто було б більш детально розкрити техніку виконання художнього розпису на тканині. Зазначені недоліки на зменшують цінності результатів роботи та її актуальність. Загалом кваліфікаційна робота має чітку структуру, об'єктивні результати дослідження, висновки та їх відповідність цілі, завданню, об'єкту і предмету дослідження.

Враховуючи рівень виконаної роботи, новизну та практичне значення отриманих результатів, вважаю, що Кагітіна Оксана заслуговує присвоєння кваліфікаційного рівня «магістр».

Рецензент

доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент Гурдіна Владислава Василівна