

УДК 658.512.2

<https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.4.13>

Н.М. ЛИТВИНЕНКО

Київський національний університет культури і мистецтва

Д.В. ПАРХОМЕНКО

Київський національний університет культури і мистецтва

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ З ВИКОРИСТАННЯМ СТИЛІЗАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ЗНІМКІВ

Мета: розробка сучасної колекції жіночого одягу з використанням художньо- стилістичних елементів творчості Ніка Візі у синтезі з трендовими пропозиціями SS 2019.

Методи досліджень: використано метод мистецтвознавчих спостережень та узагальнень – дослідження джерела, фіксування загальних ознак та властивостей; структурно-типологічний метод – аналіз модних трендів та джерельної бази, виявлення подібностей з метою відмінності; системний метод – розподілення системи на підсистеми, що досліджуються автономно.

Результати: У статті представлено результати розробки ескізного проекту колекції жіночого одягу на основі робіт Ніка Візі. В результаті на основі творчості Ніка Візі була розроблена авторська колекція одягу «Наскрізь». Від обраного джерела натхнення було обрано основні характерні ознаки, що і створили унікальну концепцію колекції та її формотворення.

В роботі було розширено науково-теоретичний світогляд творчості Ніка Візі. Проаналізовано та систематизовано знакові символи в творах митця, з яких витікає психоемоційний стан художника в певні періоди творчого шляху. На основі аналізу виведені основні характеристики колекції, такі як, форма, силует, лінії, фактура, текстура, туше, кольори та асортимент. Маючи вихідні характеристики, для проектування колекції був обраний третій період творчості Ніка Візі. Проведено роботу з проектування колекції за допомогою методу комбінаторики.

Висновки: Основною ідеєю колекції є відтворення дійсності картин фотохудожника за допомогою рентгену, який проникає наскрізь через предмети і відверто оголює навколишній світ. Тому матеріалом одягу слугують прозорі та об'ємні тканини, які вдало підкреслюють основну думку проекту.

Для відображення ідеї колекції та передачі психоемоційного настрою, було створено асоціативний колаж психологічної та колористичної відповідності.

Ключові слова: колекція жіночого одягу, ескізний проект, творчість Ніка Візі, асоціативний колаж, прозорість, формотворення.

Н.Н. ЛИТВИНЕНКО

Київський національний університет культури і мистецтва

Д.В. ПАРХОМЕНКО

Київський національний університет культури і мистецтва

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИЛИЗАЦИИ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ

Цель: разработка современной коллекции женской одежды с использованием художественно - стилистических элементов творчества Ника Визи в синтезе с трендовыми предложениями SS 2019.

Методы исследования: использован метод искусствоведческих наблюдений и обобщений – исследование источника, фиксирование общих признаков и свойств; структурно-типологический метод – анализ модных трендов и источниковой базы, выявления сходств с целью отличия; системный метод – разделение системы на подсистемы, которые исследуются автономно.

Результаты: В статье представлены результаты разработки эскизного проекта коллекции женской одежды на основе работ Ника Визи. В результате на основе творчества Ника Визи была разработана авторская коллекция одежды «Насквозь». От выбранного источника вдохновения был выбран основные характерные признаки, что и создали уникальную концепцию коллекции и ее формообразования.

В работе было расширено научно-теоретический кругозор творчества Ника Визи. Проанализированы и систематизированы знаковые символы в произведениях художника, из которых вытекает психоемоциональное состояние художника в определенные периоды творческого пути. На основе анализа выведены основные характеристики коллекции, такие как, форма, силует, линии, фактура, текстура, туше, цвета и асортимент. Имея исходные характеристики, для проектирования

коллекции был выбран третий период творчества Ника Визи. Проведена работа по проектированию коллекции с помощью метода комбинаторики.

Выводы: Основной идеей коллекции является воспроизведение действительности картин фотохудожника с помощью рентгена, который проникает насквозь через предметы и откровенно обнажает окружающий мир. Поэтому материалом для одежды служат прозрачные и объемные ткани, которые удачно подчеркивают основную мысль проекта.

Для отражения идеи коллекции и передачи психоэмоционального настроения, было создано ассоциативный коллаж психологической и колористической соответствия.

Ключевые слова: коллекция женской одежды, эскизный проект, творчество Ника Визи, ассоциативный коллаж, прозрачность, формообразования.

N. N. LYTVYNYENKO

Kyiv national University of culture and arts

D.V. PARKHOMENKO

Kyiv national University of culture and arts

DESIGN OF WOMEN'S CLOTHING USING STYLING X-RAY PICTURES

Goal: development collection of women's clothing using artistic and stylistic elements of the art of nick Vizi in the synthesis with trend suggestions SS 2019.

Research methods: the method used the art of observation and generalization study of the source, capturing the General characteristics and properties; structural-typological method – analysis of fashion trends and source base, identify similarities with goal differences; systematic method – the division of the system into subsystems, which are investigated autonomously.

Results: the paper presents the results of the development of the conceptual design women's clothing collections based on the works of nick Vizi. As a result, on the basis of creativity nick Vizi was developed in the author's collection "through and Through". From the selected source of inspiration was selected as the main characteristics, and created unique concept of the collection and its formation.

The work was expanded theoretical horizons of creativity nick Vizi. Analyzed and systematized the iconic symbols of the artist's works, from which follows the psycho-emotional state of the artist during certain periods of the creative journey. Based on the analysis lists the main characteristics of the collection, such as form, silhouette, line, texture, texture, touch, colors and range. Having the source characteristics for the design of the collection was selected third creative period nick Vizi. Been designing the collection using the method of combinatorics.

Conclusions: the Main idea of the collection is the reproduction of the reality of the pictures the photographer x-ray that penetrates through objects and candidly exposes the world around us. Therefore, the material for the clothes are transparent and three-dimensional fabrics, which successfully highlight the main idea of the project.

To reflect the ideas of the collection and transmission of mental and emotional attitude, was created by a psychological associative collage and colour matching.

Key words: collection of women's clothing, conceptual design, creativity nick Wizzy, associative collage, transparency, shaping.

Постановка проблеми

«Рентген – чесна річ. Він показує речі такими, які вони є та з чого вони зроблені. І мені подобається це» – цей вислів належить англійському фотографу Ніку Візі [1]. В основі філософії митця лежить бачення краси як чогось більш складнішого та цікавого, чим просто зовнішня оболонка. За допомогою технології X-Ray Нік проникає всередину об'єктів розкриваючи всю їх багатогранність [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Фотограф Нік Візі без остраху, як і інші дизайнери, показує те внутрішнє того чи іншого предмету, людини, рослини тощо. Адже в сучасному житті ми спостерігаємо чимало реклами, яка приховує справжню красу, вона показує нам тільки так звану вершину айсберга, ніби обманує нас в правдивості речей. Ця проблема переслідує нас у спілкуванні з людьми, яким нав'язано соціумом оцінювати інших за зовнішністю, статусом, але шукаючи це, ми втрачаємо дещо більше, ми втрачаємо самих себе [3].

Адже саме зараз сучасність крокує невлучно швидко. Нині ми живемо в такий час, коли нам не заборонено робити те, чого ми бажаємо. Тому ми впевнено можемо виражати свої думки через одяг, аксесуари, будь-яким чином [4,5].

Рентген і справді – чесна річ. Здавалось б це масивний мовчазний пристрій, а скільки він допоміг людям з точки зору медицини. Завдяки цьому пристрою люди дізнаються про свої хвороби. Однак, як вже зазначалось, наш світ розвивається швидкоплинно і рентген тому не виключення. Згодом його почали використовувати в мистецтві, доказом цього є роботи фотографа Ніка Візі, буденні об'єкти

неочікувано набули зовсім іншого звучання. Рентгенівські промені, які здатні проникнути набагато глибше, ніж людське око і показати нам внутрішню красу речей, демонструючи іншу реальність.

Епоха постмодернізму дозволила науковий інтерес трансформувати в художній. Прості речі і складні пристрої стали можливими. Тому маючи такі можливості чому б нам не піддатись цим інноваціям і не відкритись по новому.

Формулювання мети дослідження

Метою дослідження є розробка сучасної колекції жіночого одягу з використанням художньо-стилістичних елементів творчості Ніка Візі.

Викладення основного матеріалу дослідження

Нік Візі є лауреатом багатьох фотографічних та дизайнерських нагород, включаючи IPA Lucie Awards, AOP, Graphis, Communication Arts, Applied Arts, PX3. Творчість Візі відмічено нагородами від D&AD та номінацією під назвою Фотограф року від IPA Lucie в 2008 році. Фотографії Візі представлені в галереях по всьому світу та викликають неабияку цікавість. Він є частиною постійних експозицій у музеї сучасного мистецтва (Сан-Франциско), німецькому музеї Рентгена. А також він автор декількох фотокниг, які охоплюють майже два десятиліття його наукового мистецтва і багато об'єктів.

Фотограф Нік Візі є «завзятим експериментатором та руйнівником правил», він користується рентгенівським апаратом замість традиційної фотокамери, створюючи дивовижну картину, пропонуючи глядачу задуматись про те, що знаходиться під оболонкою – починаючи з геометрії квітки і закінчуючи анатомією пасажирського літака [6].

Процес творчості - це пошук єдності форми і змісту. Іноді при вирішенні творчого завдання застосування традиційних методів проектування не дає нових цікавих рішень. Тому важлива активізація творчого пошуку в проектуванні, спрямована на розвиток творчого проектного мислення дизайнера і на інтенсифікацію самого процесу проектування [7].

При проектуванні колекції було проаналізовано картини фотохудожника Ніка Візі (рис. 1). За основу взято періодизацію життя, що виділяє 3 етапи в творчості митця:

1. традиційний фотограф;
2. виявлення своєї унікальності та потреба її розвивати;
3. визнання таланту – рентген. В об'єктиві камери Ніка побували сотні речей, предметів, тварин та людей, які можуть слугувати наочним прикладом в тій чи іншій сфері.

Наскрізь – це слово дуже добре характеризує роботи фотографа, про що він і сам говорить: «Люди живуть у світі, де повним-повнісінько зображень. Вони переживають про власний зовнішній вигляд, про свій одяг, машини, будинки, телефон та інше. Я ж у свою чергу, поставивши перед собою мету, намагаюся порушити всю цю ідилію зовнішньої оболонки. Знімаючи шар за шаром, оголюючи підкладку предметів, інтригую, розширюючи кордони добре знайомих образів, заглянувши всередину яких, розумієш те, що знаходиться глибоко всередині – лякаюче та прекрасне» [9].



Рис.1. Аналіз символів у творчості Ніка Візі та асоціативне сприйняття текстури фото картин на трикотажному боді з ефектом рентгенівських променів

де **а** – картина «Палець» - прототип людини:

- якій всеодно на критику та думку інших;
- зверхнє ставлення;
- небажання слідувати правилам;
- розчарування в людях.

б - картина «Рок-н-рол» - прототип людини:

- що реагує по-доброму на критику та думку інших;
- хороше ставлення до інших;
- що слідує правилам і виключно позитивним;

- невгамовність (душевне піднесення).

в - картина «Руки» - прототип людини:

- в якій панує гармонія, а гармонію кожен обирає для себе свою.

Проведено роботу з проектування колекції за допомогою методу комбінаторики, який полягає в пошуку різноманітних комбінацій на основі визначених форм та елементів у певному порядку шляхом перестановок, вставок, поєднань, згрупувань, переворотів, комбінування деталей, пропорційних членувань всередині базової форми. Подібне, зокрема, характерно для творчості модельєрів, що працюють за напрямами від-кутюр та в авангардній моді:

- певний порядок шляхом перестановок (наприклад, трикутні елементи, які були присутні на жакеті, мають свій відтінок на спідниці, боді, тощо);
- комбінування різних тканин (наприклад, фатин, прозора голографічна тканина, трикотаже полотно, друк на тканині) [10].

Виведені форми асоціативно спонукають нас до відвертості, смислового посилення та прозорості. Метод асоціацій – один із способів формування ідей. Він може дати найбільший ефект в тому випадку, коли творча уява дизайнера звертається до різних джерел для надбання того чи іншого розуміння та натхнення. Тому асоціації з рентгеном привели до концепції колекції: боді з трикотажного полотна – смисловий посил (зображення картин фотохудожника), жакет та аксесуари – кристалічна будова металу, спідниця – прозорість рентгену.

Саме від матеріалу, його ознак, якості, асоціативного сприйняття та інноваційності залежить вигляд колекції. Загальне поєднання основних матеріалів колекції асоціативно нагадує нам пристрій рентген і його дію на все живе, тобто здатність рентгеновських променів просвічувати видимі тіла. Асоціація виникає за рядом ознак, таких як текстура, фактура, туше та кольорове рішення.

У наш час трикотаже боді є популярним, адже це поєднання комфорту із жіночністю, витонченістю і в той же час підкреслення сили волі характеру. Трикотаже полотно, призначене для виготовлення боді слугує полотнищем для фотокартин відомого фотографа Ніка Візі. Фотографії Візі представлені в галереях по всьому світу, викликаючи неабияку цікавість, тому цікавою ідеєю було перенесення мистецтва фотографа цифровим друком на тканину (рис.1).

В останній час помітною тенденцією серед дизайнерів стала прозорість тканин. Тому для досягнення ефекту імітації кристалічної градки був використаний об'ємний та досить прозорий матеріал – фатин різної конфігурації. Таку прозорість і об'ємність можна спостерігати у таких дизайнерів Giambattista Valli X H&M і Ulyana Sergeenko.

Прозора тканина спідниць вказує на дію рентгеновських променів крізь неї. Адже промені мають здатність проходити через будь-які речовини для видимого світла (рис.2).

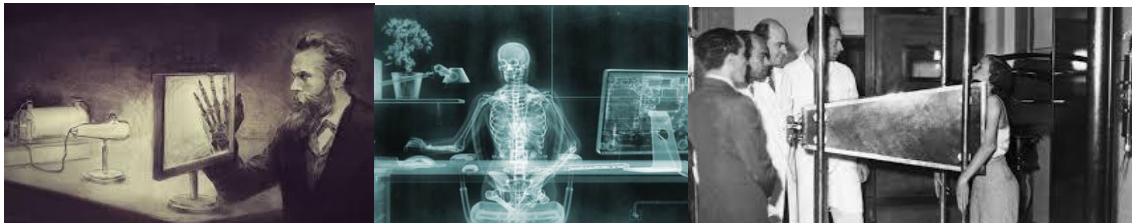


Рис.2. Асоціативне сприйняття текстури тканини для спідниць з ефектом прозорості

Жакет з об'ємними рукавами нагадує кристалічну решітку металу. Це означає, якщо з'єднати центри атомів у кристалі прямими лініями, то такі «атомні прямі» будуть пронизувати весь кристал і з них можна побудувати «математичний образ» кристала – так звану кристалічну решітку (рис.3).

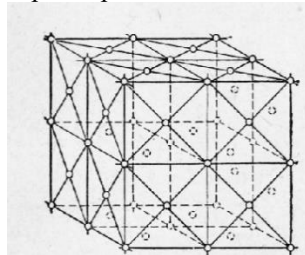


Рис.3. Асоціативне сприйняття текстури тканини та форми жакету з ефектом кристалічної решітки

Саме в цих асоціаціях проявляється зв'язок творчої ідеї з роботами фотографа та із середовищем виникнення його картин (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика колекції у відповідності до періодів творчості Ніка Візі

Роки	1980 - 1995	1996 - 1999	Від 2000
Характеристика періоду	Робота в рекламі	Фото банки «Pepsi»	Відомий рентген-фотограф
Події в житті Ніка Візі	Кар'єра звичайним фотографом у рекламі	Випадкова афера, яка стала вирішальною в житті митця	Лауреат багатьох фотографічних та дизайнерських нагород
Об'єм	Маленький (звичайне життя)	Початковий (на початку звершень)	Великий (визнання його робіт)
Асортимент	Одяг для відпочинку	Верхній одяг	Вечірній одяг

Після проведеного аналізу обрано саме третій період творчості Ніка Візі. Було визначено асортиментну групу – вечірній одяг та форму – пісочний годинник, з імітацією кристалічної решітки, прозорості.

Дана проектно-композиційна робота являє собою авторську колекцію ready-to-wear жіночого одягу, розроблену на основі дослідження робіт фотографа і вивчення приладу рентген, з використанням новітніх трендів. Колекція виконана в авангардному стилі - модний напрямок, якому в моді відповідає цілий ряд ознак: це і використання незвичайних матеріалів, форм, ліній, створення нестандартних силуетів - часто перевага віддається об'ємним геометричним фігурам, асиметрії, використанню помітних аксесуарів [28]. В колекції в першу чергу, авангардний стиль отримав розвиток в нестандартних формах та конструкціях.

Колекція створена на сезон весна-літо 2020. Орієнтовний споживач є молода жінка віком від 18 до 25 років. Активна, життєрадісна, смілива, креативна, схильна до експериментів та неординарних рішень. Іноді має потребу побути на самоті, закритися від зовнішнього світу. Прагне до свободи, особистого простору та захисту власної особистості.

Колекція виконана з ряду моделей в кількості 10-ти виробів. Асортиментні групи колекції складають боді та спідниці. Концепція побудована на аналізі фотографій та принципу роботи рентгена, що вилилося в об'ємні та прозорі форми: спідниця, жакет – символ прозорості, боді – полотно для фотокартин.

Для відображення ідеї колекції та передачі психоемоційного настрою, було створено асоціативний колаж психологічної та колористичної відповідності (рис.4).



Рис. 4. Асоціативний колаж психологічної та колористичної відповідності

Дана колекція одягу має загальне художньо-стильове рішення та має можливість взаємозамінності його частин в залежності від призначення, що свідчить про систему комплект у колекції (рис. 5).



Рис.5. П'ятифігурна композиція авторської колекції одягу

Висновки

При проектуванні колекції було проаналізовано картини фотохудожника Ніка Візі. За основу взято періодизацію життя, що виділяє 3 етапи в творчості митця. Виведено форми, що асоціативно спонукають нас до відвертості, смислового посилу та прозорості.

Проведено роботу з проектування колекції за допомогою методу комбінаторики. Основною ідеєю колекції є відтворення дійсності картин фотохудожника за допомогою рентгену, який проникає наскрізь через предмети і відверто оголює навколишній світ. Тому матеріалом одягу слугують прозорі та об'ємні тканини, які вдало підкреслюють основну думку проекту. Для досягнення необхідного ефекту в даному проєкті були застосовані інноваційні технологічні прийоми та конструктивні рішення. Створено асоціативний колаж психологічної та колористичної відповідності. Спроектовано авторську колекцію ready-to-wear жіночого одягу, розроблену на основі дослідження робіт фотографа і вивчення приладу рентген, з використанням новітніх трендів.

Список використаної літератури

1. Історія фотографії [Електронний ресурс] // Нік Візі. – Режим доступу до ресурсу: foto-vse.bloqspot.com/2014/02/bloq-post_4728.html. Час доступу: жовтень.
2. Maison Margiela: Fall 2019 Ready-To-Wear [Електронний ресурс] // Voque 2019. – Режим доступу до ресурсу: www.voque.com/fashion-shows/fall-2019-ready-to-wear/maison-martin-marqiela. Час доступу: жовтень.
3. Thom Browne: spring 2020 Ready-To-Wear [Електронний ресурс] // Voque 2020. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2020-ready-to-wear/thom-browne>. Час доступу: жовтень.
4. Журнал Voque: Viktor & Rolf [Електронний ресурс] // Voque 2019. – Режим доступу до ресурсу: www.voque.ru/collection/autumn_winter2019/couture/paris/Viktor_Rolf/. Час доступу: жовтень.
5. Dolce-Gabbana: spring 2020 Ready-To-Wear [Електронний ресурс] // Voque 2020. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2020-ready-to-wear/dolce-gabbana>. Час доступу: жовтень.
6. Под прицелом рентгена [Електронний ресурс] // Ник Визи – Режим доступу до ресурсу: <https://infogra.ru/design/nik-vizi-pod-pritselom-rentgena>. Час доступу: жовтень.

7. . Гусейнов Г. М. Композиция костюма / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова. – Москва: «Академия», 2003.
8. .Ник Визи. Насквозь [Электронный ресурс] // Photographer.Ru. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.photographer.ru/events/afisha/5317.htm>. Час доступу: жовтень.
9. Гурдіна В.В. Сучасні методи проектування в дизайні одягу та їх особливості [Електронний ресурс] //Гурдіна В.В. – Режим доступу до ресурсу: <http://book.net/index.php?p=achapter&bid=12555&chapter=1>. Час доступу: листопад.
10. Авангардный стиль [Электронный ресурс] // Энциклопедия моды. – 2011. – Режим доступа до ресурсу: <https://wiki.wildberries.ru/styles/авангардный-стиль>. Час доступу: грудень.

References

1. Nik Vizi. Istoriya fotografii [History of photo]. Electronic resource // Nik Vizi. it is access Mode to the resource: foto-vse.blogspot.com/2014/02/bloq-post-4728.html. access Time: October [in Ukrainian].
2. Maison Margiela: Fall 2019 Ready - To - Wear [Electronic resource] // Voque 2019. it is access Mode to the resource: www.voque.com/fashion-shows/fall-2019-ready-to-wear/maison-martin-marqiela. access Time: October.. [in Ukrainian]
3. Thom Browne: spring 2020 Ready - To - Wear [Electronic resource] // Voque 2020. it is access Mode to the resource:<https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2020-ready-to-wear/thom-browne>. is access Time: October.. [in Ukrainian]
4. Magazine "Voque: Viktor & Rolf" [Electronic resource] // Voque 2019. it is access Mode to the resource: www.voque.ru/collection/autumn_winter2019/couture/paris/ofViktor_Rolf/. Time to access: October. [in Ukrainian].
5. Dolce-Gabbana: spring 2020 Ready - To - Wear [Electronic resource] // Voque 2020. it is access Mode to the resource: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2020-ready-to-wear/dolce-gabbana>. Time to access: October.. [in Ukrainian]
6. Nik Vizi. Pod pry`celom rentgena [Under the breech-sight of x-ray photography]/ Electronic resource // Nik Vizi is access Mode to the resource: <https://infogra.ru/design/nik-vizi-pod-pritselom-rentgena>. Time to access: October. [in Ukrainian]
7. Guseynov G. M. Kompozitsiya kostyuma (2003). [Costume composition] / G.M. Huseynov, V.V. Ermilova. - Moscow: "Academy". [in Russia]
8. Nik Vizi. Naskvoz [Through] Electronic resource // Photographer.Ru. – Time to access: October. [in Ukrainian]
9. Hurdina V.V. Suchasni metody proektuvannia v dyzaini odiahu ta yikh osoblyvosti [Modern methods of designing clothes and special features] Electronic resource // Gurdina V.V. - Access to resource mode: November. [in Ukrainian]
10. Avanhardnyi styl [Avant-garde style] Electronic resource // Encyclopedia of fashion. - 2011. - Resource access mode: <https://wiki.wildberries.ru/styles/авангардный-стиль>. Access time: December. [in Ukrainian]