

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

ДОПУЩЕНО до захисту
В.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент
_____ Ганна ПОЛІТАЄВА
« ____ » _____ 20__ р.

Авторське декорування одягу
як засіб популяризації творчості українських митців
(на прикладі живопису Катерини Білокур)
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА
022 Дизайн

Виконавець: Студентка групи БДЗ	_____	Тупікова В.М. (ПІБ)
Керівник: к.т.н., доцент	_____	Артеменко М.П. (ПІБ)
Консультанти з розділів:		
Основний розділ к.мист., доцент	_____	Білик А.А.
Нормоконтроль ст. викл.	_____	Сандік О.П. (ПІБ)

**ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ**

**Кваліфікаційна робота магістра
(пояснювальна записка
до кваліфікаційної роботи)**

МАГІСТР

(освітній ступінь)

**на тему: Авторське декорування одягу
як засіб популяризації творчості українських митців
(на прикладі живопису Катерини Білокур)**

Виконав: студент 2 курсу, групи БДЗ
спеціальності

022 "Дизайн"

(шифр і назва спеціальності)

Тупікова В.

(прізвище та ініціали)

Керівник к.т.н., доцент Артеменко М.П.

(прізвище та ініціали)

Рецензент к.т.н., доцент Расторгуєва М.Й.

(прізвище та ініціали)

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет інформаційних технологій та дизайну
Кафедра дизайну
Освітній ступінь магістр
Спеціальність 022 Дизайн

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент

Ганна ПОЛІТАЄВА

“ ” 2023 року

ЗАВДАННЯ

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА

Тупікова Віроніка Миколаївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи Авторське декорування одягу як засіб популяризації творчості українських митців (на прикладі живопису Катерини Білокур)

керівник роботи к.т.н., доцент Артеменко Марія Павлівна,
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом закладу вищої освіти від “2” жовтня 2023 року №516-с

2. Строк подання студентом роботи 14.01.2024 р.

3. Вихідні дані до роботи Творча спадщина Катерини Білокур. Цільва аудиторія – жінки молодшого і середнього віку.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) Вступ. Розділ 1. Декорування одягу як засіб популяризації творів мистецтва. Розділ 2. Аналіз творчої спадщини Катерини Білокур та вибір аналогових технік для декорування одягу. Розділ 3. Розробка концепції та ескізного проєкту колекції одягу на основі творчості К.Білокур. Розділ 4. Практична реалізація проєкту та впровадження результатів. Загальні висновки. Додатки. Список використаних джерел.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) П'ять презентаційних плакатів, розміром 70*90 см

6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Основний розділ	Білик А.А.		
Нормоконтроль	Сандік О.П.		

7. Дата видачі завдання 02.10.2023 р.**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

№ з/п	Назва етапів дипломної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1	Обґрунтування теми	12.10.2023	
2	Формування змісту	12.10.2023	
3	Дослідження поняття мурал	13.10.2023	
4	Обґрунтування концепції каталогу	20.10.2023	
5	Розробка пошукових варіантів	27.10.2023	
6	Написання пояснювальної записки	11.11.2023	
7	Розробка графічних плакатів	13.11.2023	
8	Написання третього розділу та додрукова підготовка каталогу	23.11.2023	
9	Внесення остаточних правок та завершення написання записки до дипломної роботи	05.12.2023	

Студент _____ Тупікова В.М.
 (підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____ Артеменко М.П.
 (підпис) (прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

Тупікова В.М. Авторське декорування одягу як засіб популяризації творчості українських митців (на прикладі живопису Катерини Білокур). – Рукопис.

Робота на здобуття освітнього ступеня магістра за напрямом підготовки 022 Дизайн. Херсонський національний технічний університет. Хмельницький, 2023.

В роботі представлені результати дослідження використання декорування одягу для популяризації витворів мистецтва, зокрема розглянуто взаємозв'язок моди та мистецтва в історичній ретроспективі та відображення в дизайні одягу творчості українських художників. Більш детально наведено аналіз творчості української художниці К. Білокур, основу якої складають живописні полотна з квітковими композиціями, а також текстильні техніки декорування одягу, що мають перспективи бути використані для популяризації спадщини цієї мисткині засобами костюма.

Результати теоретичного дослідження було впроваджено в дизайн-проект та виготовлено у матеріалі колекцію одягу з декоруванням квітковими композиціями. Вона відображає естетику та стиль К. Білокур, акцентуючи увагу на квіткових композиціях. Колористичне рішення та декор унікально поєднують традиційні мотиви з сучасним підходом, надаючи жіночному гардеробу елегантність та індивідуальність. Колекція складається з суконь, які призначені для жінок молодого та середнього віку.

Ключові слова: мода та мистецтво, дизайн одягу, техніки декорування одягу, квітова композиція, українські митці.

ANNOTATION

Tupikova V.M. Author's decoration of clothes as a means of popularizing the work of Ukrainian artists (on the example of the of Kateryna Bilokur painting). – Manuscript.

Work to obtain a master's degree in the field of education 022 Design. Kherson National Technical University. Khmelnytskyi, 2023.

The work presents the results of research on the use of clothing decoration to popularize works of art, in particular, the relationship between fashion and art in historical retrospective and the reflection of the work of Ukrainian artists in clothing design is considered. A more detailed analysis of the work of the Ukrainian artist K. Bilokur is provided, the basis of which are paintings with floral compositions, as well as textile techniques for decorating clothes, which have prospects of being used to popularize the heritage of this art through costume means.

The results of the theoretical research were incorporated into the design project and a collection of clothes decorated with flower compositions was made from the material. It reflects the aesthetics and style of K. Bilokur, focusing on floral compositions. The color scheme and décor uniquely combine traditional motifs with a modern approach, giving the women's wardrobe elegance and individuality. The collection consists of dresses that are designed for young and middle-aged women.

Keywords: fashion and art, fashion design, clothing decoration techniques, flower composition, Ukrainian artists.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	9
РОЗДІЛ 1. ДЕКОРУВАННЯ ОДЯГУ ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРІЗАЦІЇ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА.....	12
1.1. Поняття декорування одягу та його види.....	12
1.2. Мода та мистецтво: взаємозв'язок в історичній ретроспективі.....	14
1.3. Відображення в дизайні одягу творчості українських художників.....	17
Висновки.....	21
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ КАТЕРИНИ БІЛОКУР ТА ВИБІР АНАЛОГОВИХ ТЕХНІК ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ ОДЯГУ.....	23
2.1. Життєвий шлях та періоди творчості Катерини Білокур.....	23
2.2. Особливі риси квіткового живопису художниці.....	26
2.3. Дослідження текстильних технік декорування квітковими композиціями в дизайні одягу.....	29
Висновки.....	33
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ТА ЕСКІЗНОГО ПРОЄКТУ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ НА ОСНОВІ ТВОРЧОСТІ К.БІЛОКУР.....	35
3.1. Розробка концепції колекції одягу, що проєктується.....	35
3.2. Розробка та аналіз пошукових ескізів колекції одягу.....	36
3.3. Обґрунтування основного композиційного рішення колекції одягу.....	39
Висновки.....	43
РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ.....	45
4.1. Технічні рисунки та опис моделей, що складають колекцію.....	45
4.2. Складання конфекційної карти для виготовлення моделей колекції.....	49
4.3. Розробка конструкцій та технологічна послідовність виготовлення моделей.....	53
4.4. Розробка авторська технологія декорування одягу.....	57

Висновки.....	61
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....	63
Додаток А.....	66
Додаток Б.....	68
Додаток В.....	73
Додаток Д.....	77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	79

ВСТУП

Актуальність теми. В сучасних умовах, коли Україна переживає складні для себе часи, спостерігається значний рух в суспільстві, який передбачає зсув акцентів на відродження культурно-історичної та мистецької спадщини, що пригнічувалась за радянських часів та прагне бути знищеною новим агресором. Все більше дизайнерів звертаються до культурно-мистецького надбання пращурів, переосмислює його та трансформує ідеї під сучасні потреби. Не виключенням є і модна індустрія. Цей факт спостерігається в значному збільшенні кількості модних брендів, які переорієнтувалися за останні 1,5 року на впровадження в свої проєкти мотивів історичного костюма, традиційних українських технік декоративно-ужиткового мистецтва, а також творчості митців-співвітчизників.

Це додатково підкреслює актуальність предмету дослідження обраної теми, а саме пошуку перспективних текстильних технік для створення квіткових композицій в декоруванні одягу, зокрема інспірованих творчістю української художниці К. Білокур.

Мета магістерської роботи є визначення перспективних технік декорування одягу для відображення культурно-історичної та мистецької спадщини України в костюмі та розробка на основі отриманих результатів авторської техніки декорування квітковими композиціями, що дозволить розкрити та передати особливості творчості української художниці Катерини Білокур в дизайні сучасного одягу.

Завдання. Досягнення цієї мети передбачає розв'язання таких завдань:

- Визначити особливості використання декорування одягу для популяризації творів мистецтва.
- Виявити характерні риси творчості української художниці К. Білокур з метою впровадження їх в декорування одягу.
- Визначити перспективні техніки декорування одягу для передачі мотивів творчості К. Білокур.
- Розробити концепцію, пошукові ескізи та обґрунтувати основне

композиційне рішення колекції одягу з авторським декоруванням на основі творчості К. Білокур.

- Підготувати конструкторсько-технологічний проєкт та виготовити в матеріалі окремі моделі колекції одягу, оздобленого авторським декоруванням квітковими композиціями за мотивами творчості К. Білокур.

Ключові слова: мода та мистецтво, дизайн одягу, техніки декорування одягу, квітова композиція, українські митці.

Об'єкт дослідження – авторське декорування одягу як засіб популяризації культурно-мистецької спадщини.

Предмет дослідження – декорування жіночого одягу квітковими композиціями за мотивами живопису української художниці Катерини Білокур.

Методи дослідження використані в роботі: історичний, біографічний, системний, порівняльний, описовий.

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження і висновки, що містяться в роботі було подано на науковій конференції – IX Міжнародна наукова-практична конференція «Дизайн та Мистецтво в контексті соціокультурного розвитку», Хмельницький, Херсонський національний технічний університет.

Взято участь в науково-практичній конференції «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні херсонщини», Хмельницький, Херсонський національний технічний університет.

Публікації. Основні тези роботи, «Авторське декорування одягу як засіб популяризації творчості українських митців (на прикладі живопису К.Білокур)», були опубліковані в збірці матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції Херсонського національного технічного університету, що входить до переліку МОН України.

Наукова новизна даної роботи виявляється у низці ключових аспектів, що доповнюють наявний корпус знань у галузі модного дизайну та декорування одягу: аналіз українського дизайну одягу, впровадження елементів

декорування, натхненних творчістю Катерини Білокур, популяризація української мистецької спадщини, теоретичні основи декорування в модному дизайні.

Отже, наукова новизна даної роботи полягає в поєднанні та розширенні знань у сфері модного дизайну, декорування та популяризації української національної мистецької спадщини.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні дослідження можуть бути і надалі використані в подальших наукових дослідженнях, а також мають практичне застосування в дизайні.

Застосування цих результатів у практиці дизайну дозволяє створювати унікальні, авторські моделі з використанням перспективних текстильних технік, що базуються на традиціях українського народного мистецтва та інноваційних рішеннях. Такий підхід вносить своєрідний внесок у розвиток української моди, підкреслюючи національну ідентичність та сприяючи розквіту та популяризації української текстильної традиції в світі моди.

Окрім того, отримані результати можуть слугувати важливим джерелом інформації для студентів, дослідників, та практикуючих дизайнерів, які цікавляться розробкою та використанням текстильних технік у сучасному модному дизайні.

Структура магістерської роботи. Структура магістерської роботи обумовлена метою і завданням дослідження. Праця складається зі вступу, чотирьох розділів, тринадцяти підрозділів, висновків, додатків, списку використаних джерел (60 позицій). Загальний обсяг тексту роботи складає 83 сторінок (основна частина 60 сторінки).