

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ**

ДОПУЩЕНО до захисту  
Завідувач кафедри, к.т.н., доцент  
\_\_\_\_\_ Г.Н. Полетаєва  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**РЕТРО ЕСТЕТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ В  
СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ОДЯГУ ТА АКСЕСУАРІВ**

**КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА  
022 Дизайн**

Виконавець:  
Студентка групи 6ДЗ

\_\_\_\_\_ **Татарський М. О.**  
(ПІБ)

Керівник:  
к.т.н., доцент

\_\_\_\_\_ **Артеменко М. П.**  
(ПІБ)

Консультанти з розділів:

Основний розділ  
к.т.н., доцент

\_\_\_\_\_ **Артеменко М.П.**  
(ПІБ)

Нормоконтроль  
ст. викл.

\_\_\_\_\_ **Сандік О.П.**  
(ПІБ)

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

**Кваліфікаційна робота  
(Пояснювальна записка  
до кваліфікаційної роботи)**

**МАГІСТР**

(освітній ступінь)

**на тему: РЕТРО ЕСТЕТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ В  
СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ОДЯГУ ТА АКСЕСУАРІВ**

Виконав: студент 2 курсу, групи 6ДЗ  
спеціальності

022 "Дизайн"

(шифр і назва спеціальності)

Татарський М.О.

(прізвище та ініціали)

Керівник к.т.н., доц. Артеменко М.П.

(прізвище та ініціали)

Рецензент Расторгуєва М.Й.

(прізвище та ініціали)

# ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет Інформаційних технологій та дизайну

Кафедра дизайну

Освітній рівень магістр

Спеціальність 022 дизайн

Освітньо-професійна програма дизайн  
(назва)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Завідувач кафедри дизайну

**Г.Н. Полетаєва**

“ ” 20 року

## **З А В Д А Н Н Я**

### **НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА**

Татарського Миколи Олеговича

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи «Ретро естетика як джерело натхнення в сучасному дизайні одягу та аксесуарів»

керівник роботи Артеменко М.П., к.т.н., доцент,

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу “ 27 ” вересня 2024 року № 517-  
с

2. Строк подання студентом роботи 16.12.2024 р.

3. Вихідні дані до роботи Об'єкт дослідження - вплив ретро стилю на текстури та форми одягу і аксесуарів, а також технології їх розробки та виготовлення в контексті сучасного дизайну.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) Вступ; Розділ 1. Ретро-стиль як культурний феномен у моді ХХ століття; Розділ 2. Відродження ретро в контексті сучасної модної індустрії; Розділ 3. Розробка концепції та ескізної пропозиції колекції одягу в ретро-стилі; Розділ 4. Конструктивно-технологічні аспекти втілення спроектованої колекції сумок в ретро стилі; Додатки; Список використаних джерел. 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) Графічний матеріал складає п'ять планшетів розміром 70\*90 см

## 6. Консультанти розділів роботи

| Розділ    | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата   |                  |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|------------------|
|           |                                           | завдання видав | завдання прийняв |
| Розділ 1. | Артеменко М.П., к.т.н., доцент            |                |                  |
| Розділ 2. | Артеменко М.П., к.т.н., доцент            |                |                  |
| Розділ 3. | Артеменко М.П., к.т.н., доцент            |                |                  |
| Розділ 4. | Артеменко М.П., к.т.н., доцент            |                |                  |
|           |                                           |                |                  |
|           |                                           |                |                  |
|           |                                           |                |                  |

7. Дата \_\_\_\_\_ видачі \_\_\_\_\_ завдання \_\_27 \_\_\_\_\_ вересня \_\_\_\_\_ 2024 року \_\_\_\_\_

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів дипломної роботи                                                                                                          | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1.    | Формування структури роботи. Узгодження мети та завдань дослідження з науковим керівником. Пошук і систематизація літературних джерел. | 27 вересня – 5 жовтня         | Виконано |
| 2.    | Аналіз ретро-стилю як культурного феномена в моді XX століття                                                                          | 6—16 жовтня                   | Виконано |
| 3.    | Аналіз відродження ретро в контексті сучасної модної індустрії                                                                         | 17—27 жовтня                  | Виконано |
| 4.    | Вивчення сучасних технологій втілення ретро-стилю в матеріалах і конструкціях                                                          | 27—31 жовтня                  | Виконано |
| 5.    | Розробка концепції майбутньої колекції сумок в ретро-стилі                                                                             | 31 жовтня — 7 листопада       | Виконано |
| 6.    | Розробка ескізів і технічних пропозицій колекції сумок                                                                                 | 8 - 17 листопада              | Виконано |
| 7.    | Підготовка конструктивно-технологічних аспектів виготовлення моделей колекції. Створення колекції сумок                                | 18 — 28 листопада             | Виконано |
| 8.    | Оформлення розділів кваліфікаційної роботи                                                                                             | 29 жовтня — 5 грудня          | Виконано |
| 9.    | Проведення презентаційної фотосесії моделей одягу, що були виготовлені                                                                 | 7 грудня                      | Виконано |
| 10.   | Підготовка візуальної частини роботи до захисту                                                                                        | 8 — 16 грудня                 | Виконано |

Студент \_\_\_\_\_ Татарський М.О.  
( підпис ) (прізвище та ініціали)

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

ініціали

## АНОТАЦІЯ

**Татарський М.О. Ретро естетика як джерело натхнення в сучасному дизайні одягу та аксесуарів. – Рукопис.**

Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 022 «Дизайн». Херсонський національний технічний університет. Хмельницький, 2024.

Дослідження фокусується на ретро естетиці як важливому джерелі натхнення для сучасного дизайну одягу та аксесуарів. Вивчено еволюцію ретро-стилю, його основні риси та вплив культурних явищ XX століття, таких як кіно, музика та мистецтво, на розвиток модних тенденцій того часу. Зокрема, аналізується, як ці елементи продовжують впливати на сучасні дизайнерські рішення і стають частиною новітніх колекцій.

Особлива увага в роботі приділена сучасному відродженню ретро-стилю в модній індустрії, зокрема у виробництві аксесуарів. Ретро мотиви активно використовуються у колекціях як мас-маркету, так і високої моди, поєднуючи традиційні кольорові рішення, форми та текстури з інноваційними підходами до матеріалів і технологій виготовлення. Це дозволяє створювати моделі, що поєднують класичний стиль із сучасними вимогами ринку.

Робота також висвітлює практичні аспекти використання ретро естетики в дизайні сумок. Визначено принципи створення колекцій у цьому стилі, зокрема через розробку ескізів, підбір матеріалів і технології виготовлення. У результаті дослідження окреслено можливості для подальшого розвитку ретро-стилю у сучасному дизайні одягу та аксесуарів, що сприяє інтеграції елементів минулого в інноваційні дизайнерські рішення.

**Ключові слова:** ретро естетика, дизайн сумок, аксесуари, модні тенденції, ретро-спорт, культурні явища XX століття.

## ЗМІСТ

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВСТУП .....                                                                                                 | 9  |
| РОЗДІЛ 1. РЕТРО-СТИЛЬ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН У МОДІ ХХ<br>СТОЛІТТЯ .....                                     | 11 |
| 1.1. Визначення ретро-стилю та його основні характеристики.....                                             | 11 |
| 1.2. Модні тенденції першої половини ХХ століття як основа ретро-<br>стилю.....                             | 13 |
| 1.3. Вплив кіно, музики та мистецтва на розвиток ретро-<br>стилю.....                                       | 15 |
| 1.4. Відомі дизайнери ХХ століття та їх внесок у розвиток ретро-есте-<br>тики.....                          | 23 |
| Висновки до розділу 1.....                                                                                  | 33 |
| РОЗДІЛ 2. ВІДРОДЖЕННЯ РЕТРО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ<br>МОДНОЇ ІНДУСТРІЇ .....                                  | 35 |
| 2.1. Ретро-мотиви у сучасній високій моді.....                                                              | 35 |
| 2.2. Ретро-стиль в індустрії мас-маркету та люксових брендів.....                                           | 41 |
| 2.3. Виявлення візуальних кодів сучасного ретро-стилю.....                                                  | 46 |
| 2.4. Сучасні технології втілення ретро-стилю в матеріалах і<br>конструкціях .....                           | 53 |
| Висновки до розділу 2.....                                                                                  | 57 |
| РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ТА ЕСКІЗНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ<br>КОЛЕКЦІЇ СУМОК В РЕТРО-<br>СТИЛІ.....                | 58 |
| 3.1. Використання результатів дослідження для розробки концепції<br>колекції сумок в заданому стилі.....    | 58 |
| 3.2. Складання мудборду для попередньої візуалізації концепції<br>дизайн-рішення колекції.....              | 60 |
| 3.3. Розробка та аналіз пошукових ескізів колекції сумок, що<br>проєктується.....                           | 62 |
| 3.4. Обґрунтування основного художньо-композиційного рішення<br>колекції сумок в ретро-<br>стилі.....       | 64 |
| Висновки до розділу 3.....                                                                                  | 67 |
| РОЗДІЛ 4. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ<br>ВТІЛЕННЯ СПРОЄКТОВАНОЇ КОЛЕКЦІЇ СУМОК В РЕТРО-<br>СТИЛІ.... | 68 |

|      |                                                                                                  |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | Розробка технічних рисунків та технічного опису моделей одягу,                                   |    |
| 4.1. | що складають колекцію.....                                                                       | 68 |
| 4.2. | Підбір пакету матеріалів та розрахунок їх витрат для виготовлення основних моделей колекції..... | 70 |
| 4.3. | Конструктивні особливості формоутворення моделей колекції одягу.....                             | 75 |
| 4.4. | Технологічні аспекти виготовлення основних моделей колекції.....                                 | 76 |
| 4.5. | Розробка концепції проведення фотосесії для презентації проєкту...                               | 78 |
|      | Висновки до розділу 4.....                                                                       | 79 |
|      | ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....                                                                           | 80 |
|      | ДОДАТКИ.....                                                                                     | 81 |
|      | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....                                                                  | 86 |

## ВСТУП

Сучасний дизайн сумок у стилі ретро-спорту поєднує у собі ностальгуючу атмосферу минулих років та актуальні функціональні рішення. Такі сумки відображають унікальний стиль, динамічність та енергійність, додаючи образу неповторності та індивідуальності. Завдяки поєднанню класичних форм та сучасних матеріалів, ретро-спортивний стиль демонструє, як можна гармонійно поєднати естетику, функціональність та стильність у модному дизайні.

**Актуальність** даного дослідження обумовлена зростаючим інтересом до моди в ретро-стилі серед молоді та постійною потребою у функціональних аксесуарах, які відповідають стилістичним тенденціям та практичним вимогам. Колекція сумок у стилі ретро-спорту дозволяє створити вироби, які не лише мають стильний вигляд, але й демонструють високу функціональність та довговічність.

**Об'єкт дослідження** – дизайн сумок у стилі ретро-спорту.

**Предмет дослідження** – текстури, форми та матеріали, які використовуються у створенні ретро-спортивного дизайну сумок.

**Мета дослідження** – розробити колекцію сумок у стилі ретро-спорту, яка поєднує в собі функціональність, стильність та актуальні дизайнерські рішення.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

- проаналізувати основи дизайну сумок у стилі ретро-спорту та історичний контекст цього напрямку;
- розробити концепцію колекції сумок, яка поєднує ретро-естетику з функціональністю та стильними дизайнерськими рішеннями;
- створити ескізи та прототипи сумок, які демонструють унікальний стиль та функціональні особливості;

- оптимізувати процеси виробництва для забезпечення максимальної якості та довговічності продукту.

Для реалізації завдань у роботі було застосовано **комплекс методів** дослідження:

- методи аналізу та синтезу для вивчення історичних та сучасних тенденцій у дизайні сумок;
- порівняльний аналіз для визначення характеристик матеріалів та їх придатності для ретро-дизайну;
- експериментальний метод для створення та тестування прототипів сумок у стилі ретро-спорту;
- метод системного підходу для інтеграції естетичних та функціональних рішень у готові вироби.

**Наукова новизна** роботи полягає у створенні унікальної колекції сумок у стилі ретро-спорту, яка поєднує функціональність та стильність, враховуючи актуальні дизайнерські тенденції.

**Практична значимість** роботи визначається можливістю впровадження розроблених рішень у виробництво сумок, створення персоналізованих та унікальних аксесуарів для споживачів, а також застосування цих ідей у навчальних програмах для студентів-дизайнерів.

Отримані результати можуть бути використані у модній індустрії, у колекціях брендів, у дизайнерських майстернях та у навчальних програмах для фахівців у сфері моди та аксесуарів.

**Структура роботи** складається з вступу, чотирьох розділів, додатків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи – 91 сторінка.