

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Кафедра «Дизайну тканин та одягу»

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
на тему: «Декоративно-оздоблювальні елементи костюма в сучасній моді»

Студентки 4 курсу
напряму підготовки В2 Дизайн
спеціалізації «Дизайн одягу (взуття)»
Антонової А.С.
кер. Васильєва М.І.

Харків 2026

Актуальність теми зумовлена зростанням значення індивідуалізації та персоналізації одягу. Умови масового виробництва призводять до втрати унікальності, що формує запит на виразні декоративні рішення як засіб самовираження.

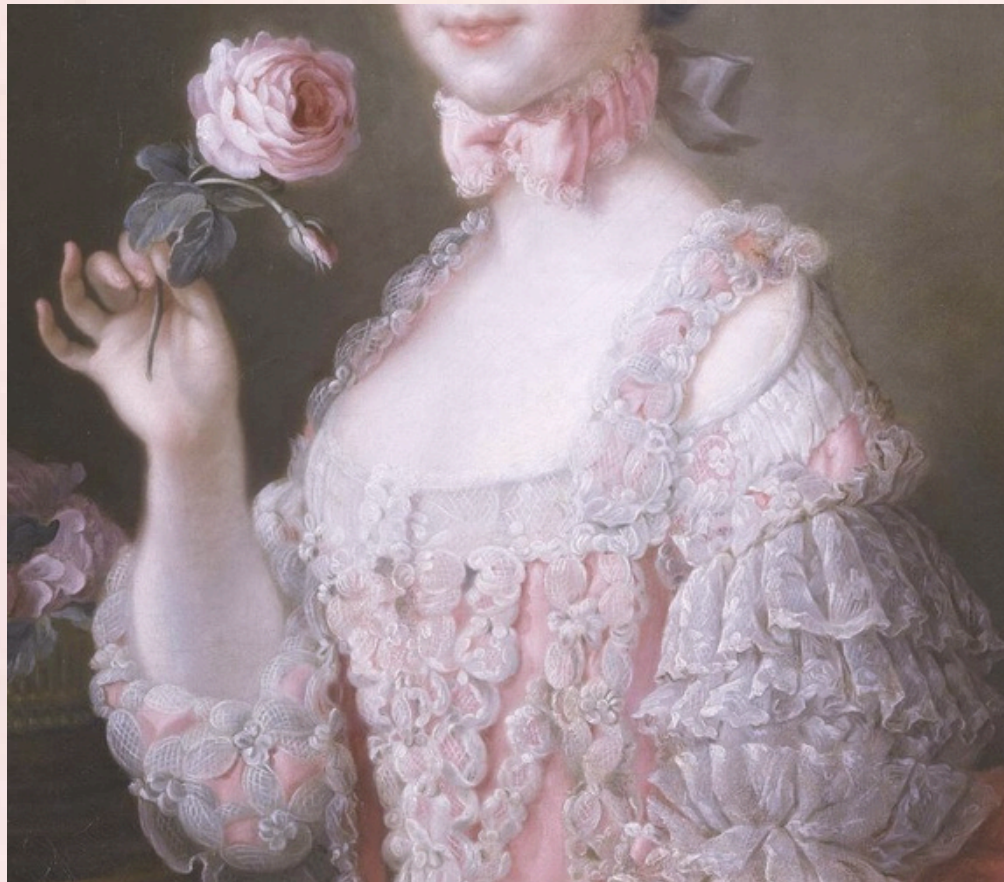
У сучасній моді декоративні елементи костюма виходять за межі лише оздоблювальної функції та стають важливим інструментом формування стилю. Саме тому дослідження декоративно-оздоблювальних елементів є актуальним з точки зору розвитку дизайну одягу.

Метою проєкту є створення колекції одягу простої конструктивної форми з акцентом на стилізацію та декоративність.

У межах проєкту досліджено історичні витoki декоративного оздоблення в костюмі та його еволюцію. Окрему увагу приділено класифікації об'ємних декоративно-оздоблювальних елементів та аналізу їх використання у творчості сучасних дизайнерів.

Результати допроєктних досліджень

Історія виникнення оздоблення і декоративності в дизайні костюма

- Декоративне оздоблення виникло раніше за одяг і від найдавніших часів виконувало не лише естетичну, а й символічну та комунікативну функцію. З розвитком суспільства декоративні мотиви були перенесені на текстиль і стали важливою складовою костюма.
- Особливого розквіту декоративність досягла в епохи бароко та рококо, а надалі її форми трансформувалися відповідно до модних тенденцій і суспільних змін.
- Більшість традиційних декоративних прийомів зберегли актуальність і до сьогодні. Вишивка, мереживо, аплікація, стрічки, тасьма та ін. продовжують активно використовуватися дизайнерами.

- Національний костюм залишається важливим джерелом натхнення для сучасних дизайнерів, які переосмислюють традиційні декоративні елементи в актуальному контексті.
- Декоративне оздоблення є одним із головних засобів перетворення утилітарного одягу на художньо виразний костюм.

Об'ємне оздоблення та його класифікація.

- Об'ємне оздоблення є важливим засобом формотворення костюма, оскільки дозволяє змінювати рельєф, силует і просторову структуру виробу.
- Об'ємні декоративні елементи поділяються на рухомі та нерухомі. До рухомих належать драпірування, волани, рюші, плісе та гофре, а до нерухомих – буфи, аплікація, вишивка, мереживо та квілт.

Dior Cruise 2027

Dior FW 2026

Burberry FW 2026

Simone Rocha FW 2026 × Adidas

Chanel Haute Couture SS 2026

Тенденції декоративного оздоблення в роботах сучасних дизайнерів.

Розглядаючи колекції провідних модних будинків сезону осінь-зима 2026-2027 у Лондоні, Мілані та Парижі, можна виокремити ключові тенденції декорування та оздоблення одягу:

Переважання прозорих матеріалів та багатошаровості

- Однією з провідних тенденцій сезону весна-літо 2026 стало використання прозорих тканин (тюль, органза, шифон, сітка).

Сьогодні одяг з подібних матеріалів активно використовуються не лише для урочистих заходів, а й у повсякденності та виконує не провокаційну, а художньо-декоративну функцію.

Домінування декору в романтичному стилі

- У колекціях Dior, Chanel, Simone Rocha і не тільки, широко застосовуються мереживо, волани, рюші та оборки.

Актуальність флористичних мотивів

- Квіткові принти, аплікації та тривимірні декоративні квіти стали важливою тенденцією сезону. Флористичний декор був представлений дизайнерами в різних формах: від дрібних візерунків до масштабних об'ємних композицій.

Поєднання декоративності та експериментів з формою

- Провідні бренди використовують деконструкцію, драпірування, квілт, аплікації, оздоблення перлами та кристалами. Декор стає не доповненням, а основним засобом формування художнього образу.

Diesel 2026 FW

Roberto Cavalli 2026 FW

Chanel 2026 SS

Chanel 2026 FW

Simone Rocha 2026 FW

Мудборд

Джерело натхнення

Джерелом натхнення для проєкту стали природні флористичні форми, які вирізняються пластикою ліній, багат шаровістю та виразною об'ємною структурою. Аналіз будови квітів, характеру розкриття пелюсток і взаємодії об'ємів став основою для пошуку декоративних рішень колекції. Флористичні мотиви були обрані завдяки їхній здатності поєднувати природну гармонію, декоративну виразність та асоціацію з жіночністю і красою.

Концепція проєкту

- Ідеєю проєкту є розробка модельного ряду суконь в романтичному стилі з акцентом на оздоблення об'ємними флористичними елементами. Колекція орієнтована переважно на жінок молодого віку, проте не має чітких вікових обмежень.
- Основу асортименту складають сукні вільного крою з прозорих матеріалів, що створюють ефект невагомості та підкреслюють природну жіночність.
- Основна увага в проєкті зосереджена на декоративному рішенні та стилізації, тоді як конструкція суконь залишається свідомо лаконічною.
- Колекція має не повсякденне призначення і розрахована на особливі події: урочисті заходи, фотосесії. Окремі образи можуть розглядатися як сучасне вечірнє, або альтернативне весільне вбрання.

Рекомендовані матеріали

Для створення легких і ніжних образів весняно-літнього асортименту доцільним є використання таких матеріалів, як шифон та органза, вибір яких обумовлюється конструктивно-композиційними особливостями моделей.

Зокрема, для першої, третьої та п'ятої моделей рекомендовано застосування органзи, оскільки, незважаючи на загальну візуальну легкість виробів, конструкцією передбачено збереження певної формостійкості.

Для другої та четвертої моделей доцільним є використання шифону, що обумовлено необхідністю досягнення ефекту м'якого, текучого спадання матеріалу по тілу

Органза

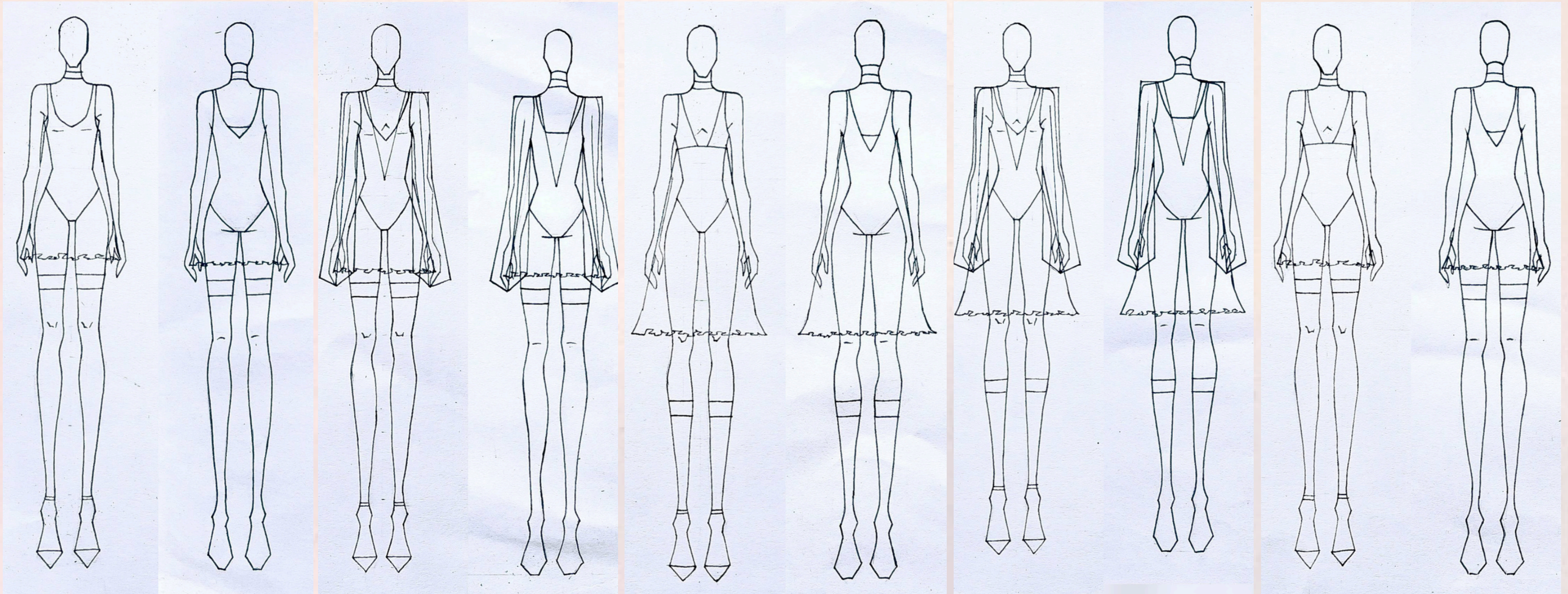
Шифон

Художні ескізи колекції «Тіні пелюсток»

Технічні рисунки моделей

Модель
№1

Модель
№2

Модель
№3

Модель
№4

Модель
№5

Пошук фактурного рішення та декорування

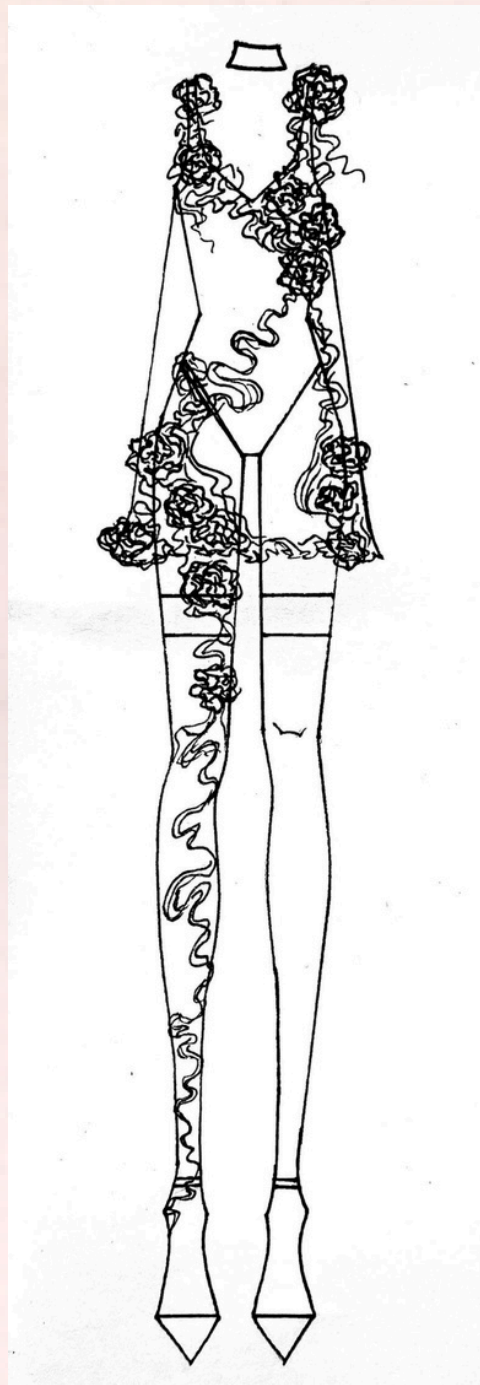

Схема розташування
оздоблення

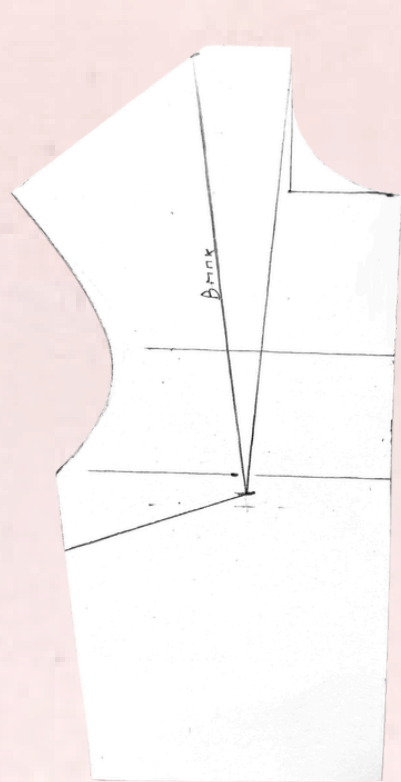

Процес виготовлення квітів

Конструктивне рішення

Для побудови базової конструкції було обрано систему конструювання «Мюллер і син», яка забезпечує точність розрахунків, врахування індивідуальних особливостей фігури та якісну посадку виробу.

Технічне моделювання пілочки сукні

Технічне моделювання спинки

Макет виробу

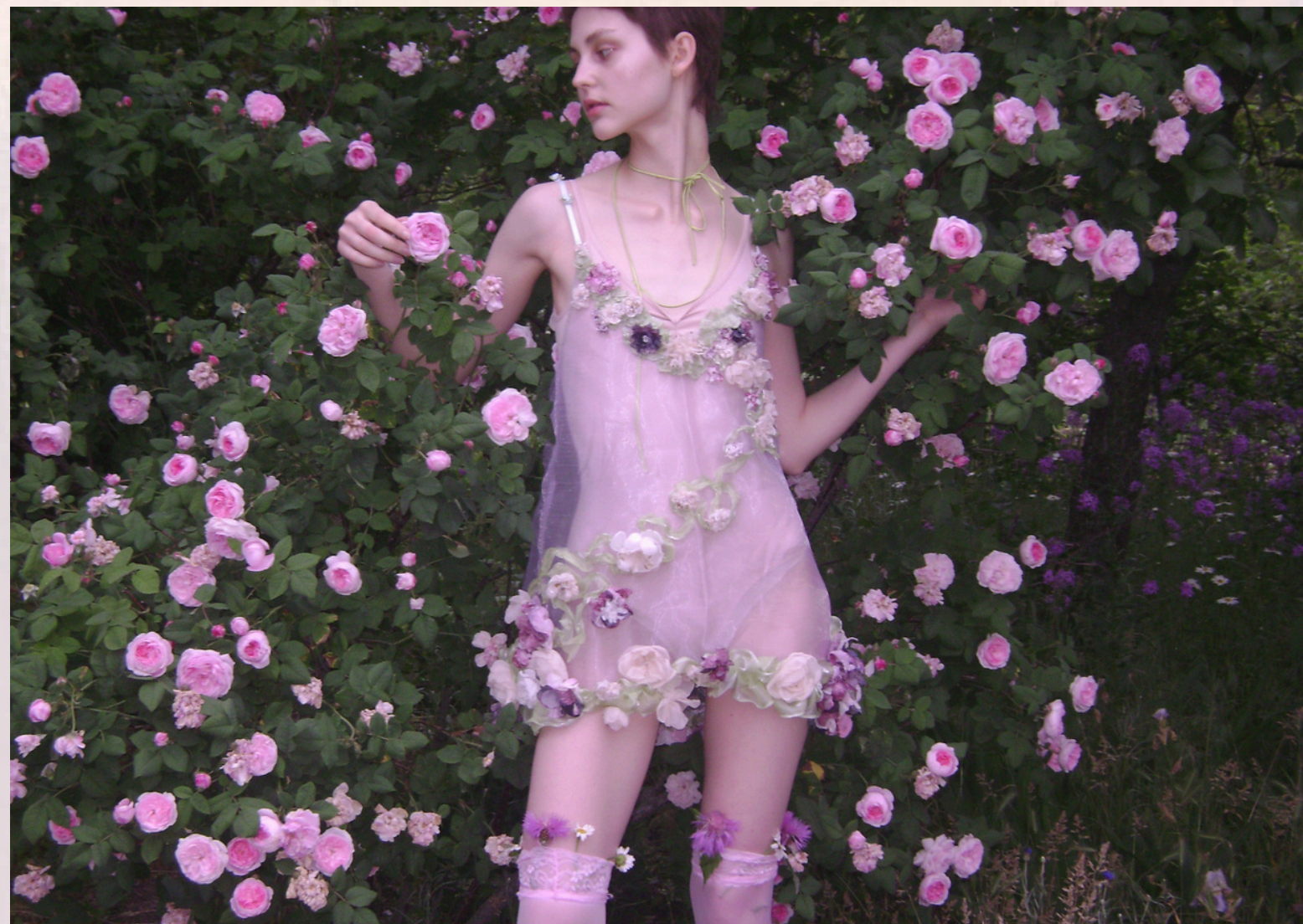
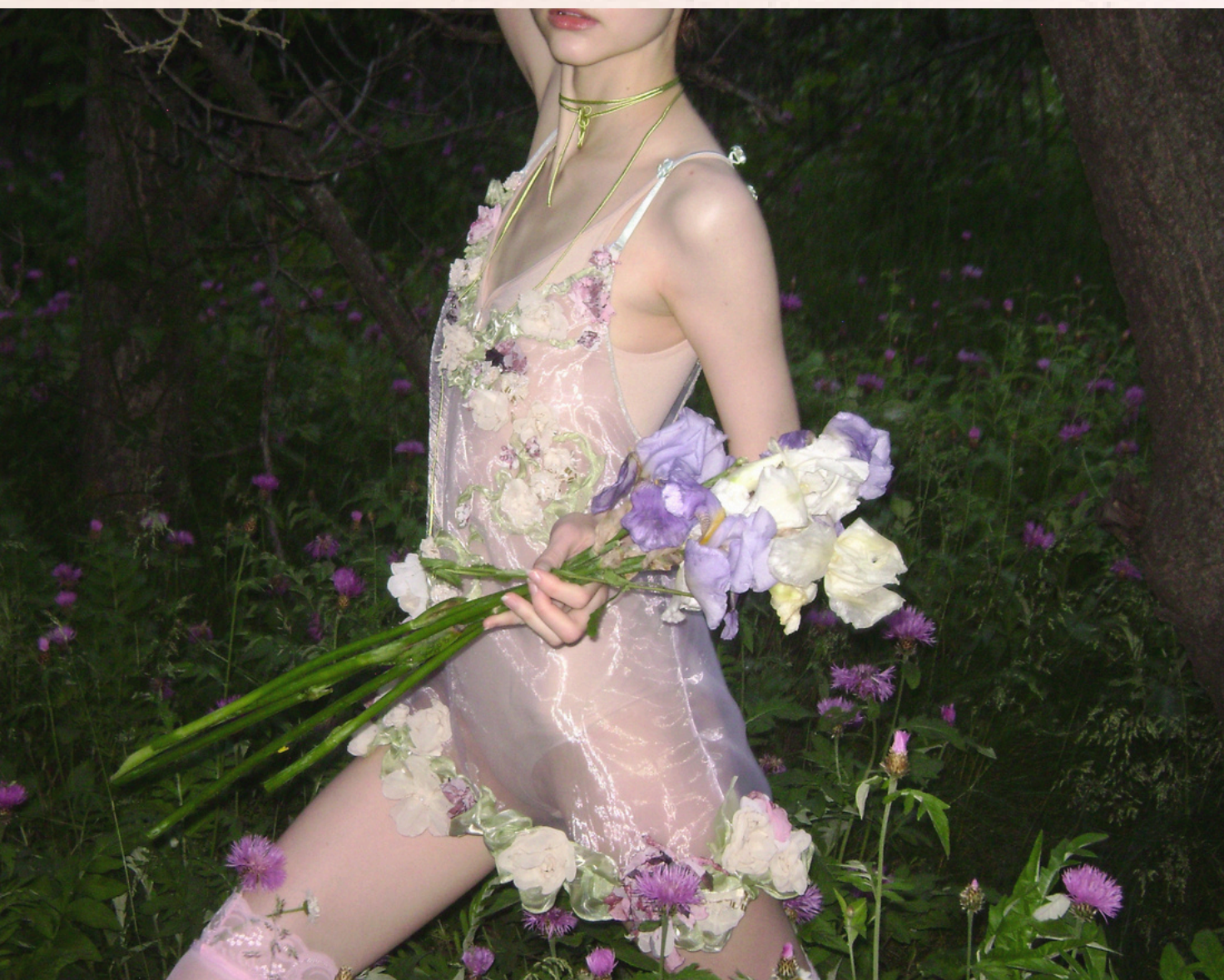
Процес роботи

Фотосесія готового виробу

Висновки

У роботі було досліджено декоративно-оздоблювальні елементи костюма та їх роль у сучасному дизайні одягу. Аналіз тенденцій підтвердив актуальність об'ємного декору та флористичних мотивів. На основі дослідження було розроблено авторський проєкт костюма.

Отримані результати підтверджують досягнення поставленої мети та виконання визначених завдань дослідження.

Графічна частина проєкту

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА НА ЗДОБУТТЯ СВО «БАКАЛАВР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 ДИЗАЙН, ОПШ «ДИЗАЙН ОДЯГУ»
ПРОЄКТ КОЛЕКЦІЇ НА ТЕМУ: «ДЕКОРАТИВНО - ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ КОСТЮМА В СУЧАСНІЙ МОДІ»

КОНЦЕПЦІЯ

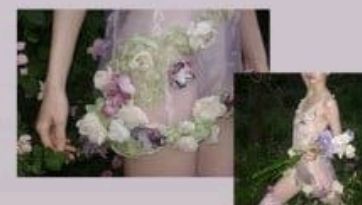

Ідеєю проєкту є розробка модельного ряду суконь романтичного стилю з акцентом на декоративне оздоблення об'ємними флористичними елементами. Колекція орієнтована переважно на жінок молодого віку, проте не має чітких вікових обмежень – її носійкою може стати будь-яка жінка, яка відчуває внутрішню свободу, впевненість у собі, не боїться експериментів і прагне самовираження незалежно від . Основу асортименту складають сукні вільного крою з прозорих матеріалів, що створюють ефект невагомості та підкреслюють природну жіночність. Декор виконаний у вигляді об'ємних півоній, виготовлених вручну з використанням різноманітних технік. За задумом, під сукні може вдягатися тілесне боді, яке не є обов'язковим елементом і дозволяє варіювати ступінь відкритості образу. Доповненням до образів виступають панчохи, також оздоблені флористичними мотивами. Колорова гама базується на пастельних природних відтінках. Основна увага в проєкті зосереджена на декоративному рішенні та стилізації, тоді як конструкція суконь залишається свідомо лаконічною. Це дозволяє змістити акцент на оздоблення, досягнувши виразності та індивідуальності кожного образу. Колекція має не повсякденне призначення і розрахована на особливі події: урочисті заходи, фотосесії, а також може розглядатися як варіант вечірнього або навіть весільного вбрання..

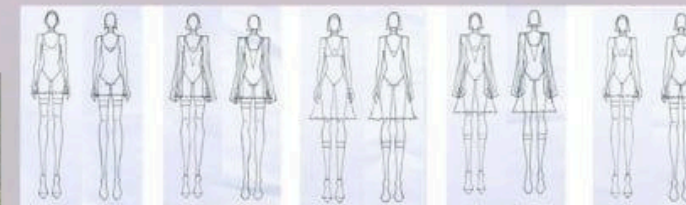
МУДБОРД

ДЕКОР

ТЕХНІЧНІ РИСУНКИ

ПРОЦЕС РОБОТИ

The image features a central text area flanked by decorative floral garlands. The garlands are made of light green satin ribbons with large, cream-colored fabric flowers and smaller, darker pink and purple flowers. They are draped over a dark, textured surface, possibly a tablecloth. The background is a soft, light pink gradient.

Дякую за увагу!