

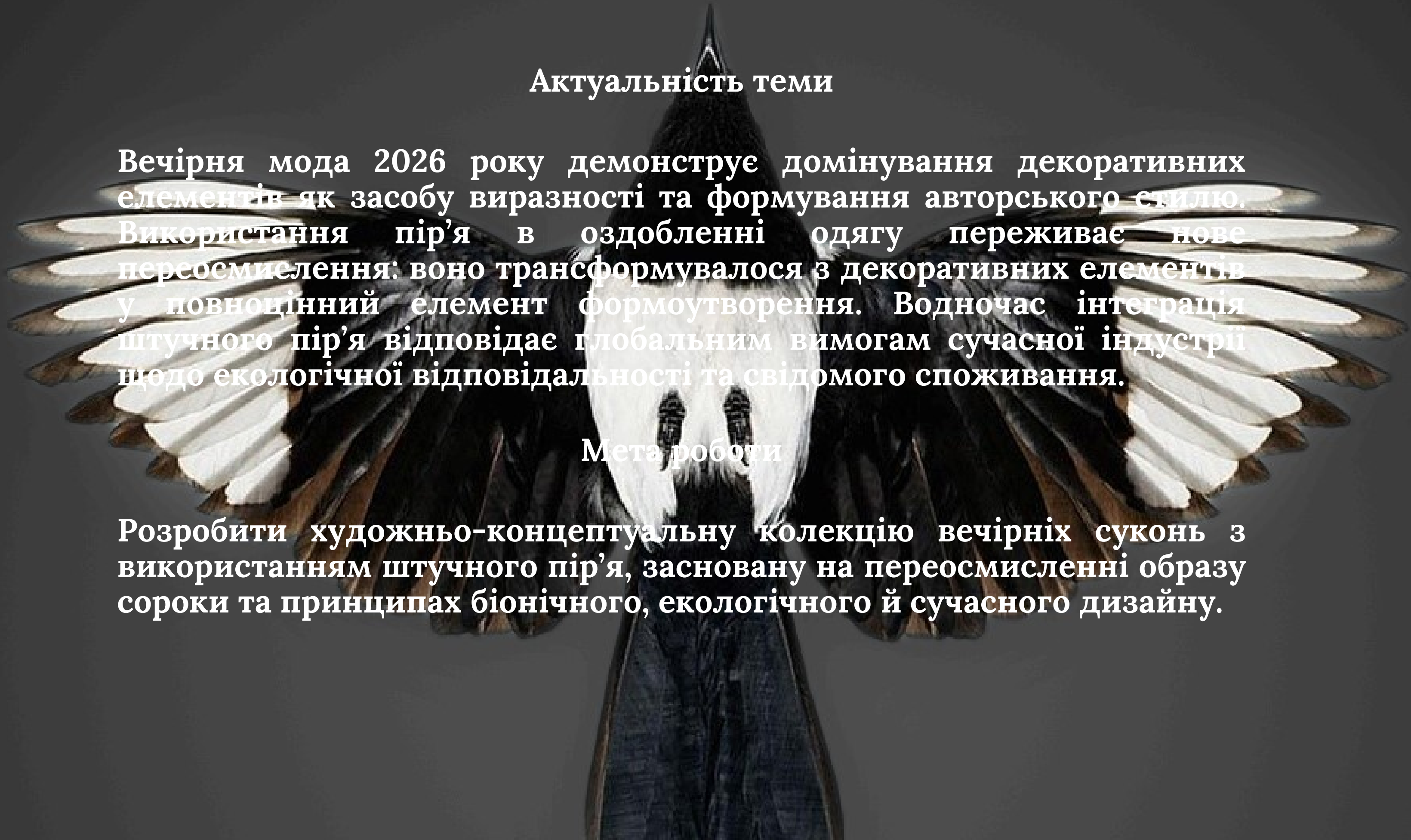

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Кафедра «Дизайну тканин та одягу»

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
на тему:
«ОБРАЗ ПТАХА В ДИЗАЙНІ ВЕЧІРНЬОГО ВБРАННЯ»

Харків 2026

Студентки 4 курсу
спеціальність 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн одягу та (взуття)»
Стороха Є.С
Керівник Будяк В.В.

Актуальність теми

Вечірня мода 2026 року демонструє домінування декоративних елементів як засобу виразності та формування авторського стилю. Використання пір'я в оздобленні одягу переживає нове переосмислення: воно трансформувалося з декоративних елементів у повноцінний елемент формоутворення. Водночас інтеграція штучного пір'я відповідає глобальним вимогам сучасної індустрії щодо екологічної відповідальності та свідомого споживання.

Мета роботи

Розробити художньо-концептуальну колекцію вечірніх суконь з використанням штучного пір'я, засновану на переосмисленні образу сороки та принципах біонічного, екологічного й сучасного дизайну.

ДОПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Символічне значення образу сороки у мистецтві

Образ сороки є багатозначним і суперечливим символом у світовій культурі. У європейській традиції вона часто асоціювалася з хитрістю, смертю або негативними передвісниками, тоді як у східних культурах, зокрема в Китаї та Кореї, сорока є символом щастя, радості, удачі та добрих новин. Двоїстість її значення підкреслюється чорно-білим забарвленням, яке також трактується як поєднання протилежностей. Завдяки своїй впізнаваній зовнішності, контрастній кольоровій гамі та ритмічній структурі оперення, образ сороки є виразним джерелом натхнення для мистецтва й дизайну та залишається актуальним у сучасних художніх практиках.

Вивчення історії декорування пір'ям

Пір'я здавна використовувалося в моді як декоративний, символічний і статусний матеріал, пройшовши шлях від сакрального елемента в різних культурах до оздоблення аристократичного одягу в Європі. Найбільшого поширення воно набуло у XVIII–XIX століттях, коли стало масово застосовуватися в декорцванні аксесуарів та доповнення, що призвело до масштабного винищення птахів і серйозних екологічних наслідків. Це спричинило появу природоохоронних рухів і законодавчих обмежень на використання пір'я. У сучасній моді відбувається переосмислення цього матеріалу: дизайнери все частіше звертаються до етичних та інноваційних альтернатив, зокрема рослинних замінників, що дозволяє зберігати естетику пір'я без шкоди для природи.

Пташенята білих чапель

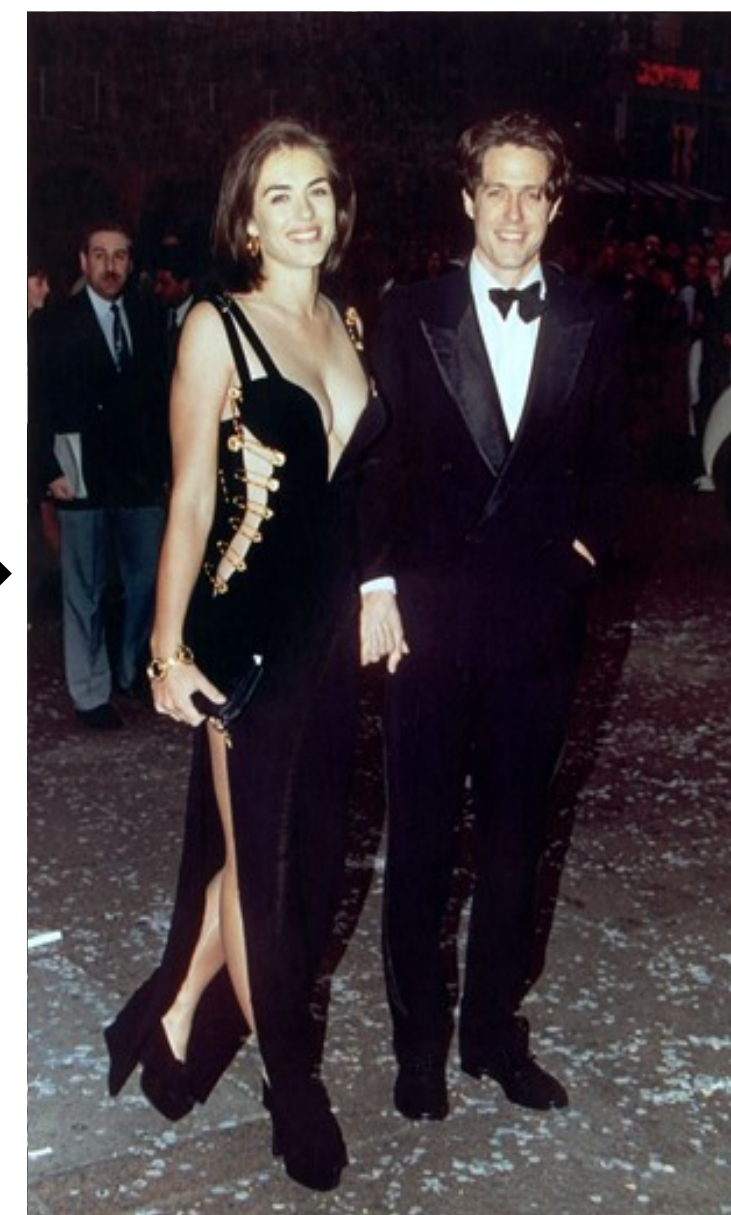
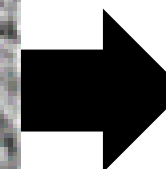
Літній солом'яний капелюх із птахами

Стелла Маккартні представила матеріал Fevvers.

Характерні ознаки вечірнього вбрання

Вечірня сукня є особливим видом святкового одягу, призначеним для урочистих подій і вирізняється високим рівнем декоративності, складністю конструкції та використанням розкішних матеріалів. Її розвиток формувався у XIX–XX століттях завдяки роботам Чарльза Ворта, Поля Пуаре, Мадлен Віонне, Крістіана Діора та Коко Шанель, які визначили ключові етапи еволюції силуетів — від корсетних і структурованих форм до вільних, мінімалістичних і універсальних рішень. У XX столітті вечірня сукня закріпилася як окрема категорія одягу з чіткими вимогами до довжини, тканин (шовк, атлас, оксамит тощо) та рівня оздоблення, що підкреслює її статус як найурочистішого типу жіночого вбрання.

Сучасні тенденції декорування вечірнього вбрання

У вечірній моді 2026 року пір'я остаточно закріплюється як ключовий декоративний і образотворчий елемент, що поєднує розкіш, символіку свободи та виразний сценічний ефект. Воно використовується як у вигляді суцільного покриття виробів, так і як акцент у мінімалістичних силуетах, підкреслюючи контраст між простотою форми та складністю декору. Сучасні колекції та образи з червоних доріжок демонструють його як засіб створення динамічної, «живої» пластики, що реагує на рух і світло, а також як носій художнього змісту, пов'язаного з образом птаха як символу свободи. Таким чином, пір'я стає багатофункціональним елементом сучасного вечірнього вбрання.

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЇ ПРОЄКТУ

Джерело творчості, мудборд

Концепція дипломного проекту

Концепція дипломного проекту базується на переосмисленні вечірньої сукні як художнього та екологічно відповідального образу з використанням штучного пір'я як етичної альтернативи натуральному. Основним джерелом натхнення є образ сороки, чия контрастна чорно-біла символіка та природна пластика трансформуються в біонічні силуети та декоративні рішення колекції. Проект реалізує принципи апсайклінгу через використання вторинних матеріалів, зменшуючи текстильні відходи. Колористика побудована на поєднанні чорного, білого та срібла, що підсилює графічність і відсилає до природного блиску оперення. Матеріальне рішення ґрунтується на контрасті легких і щільних тканин, об'єднаних штучним пір'ям як композиційним елементом. Колекція орієнтована на сучасну, свідому жінку з виразним стилем, яка використовує вечірній одяг як засіб самовираження та підтримує етичні й екологічні принципи в моді.

Пошук формоутворення колекції, тонових сполучень та стилізація. Ескізи колекції

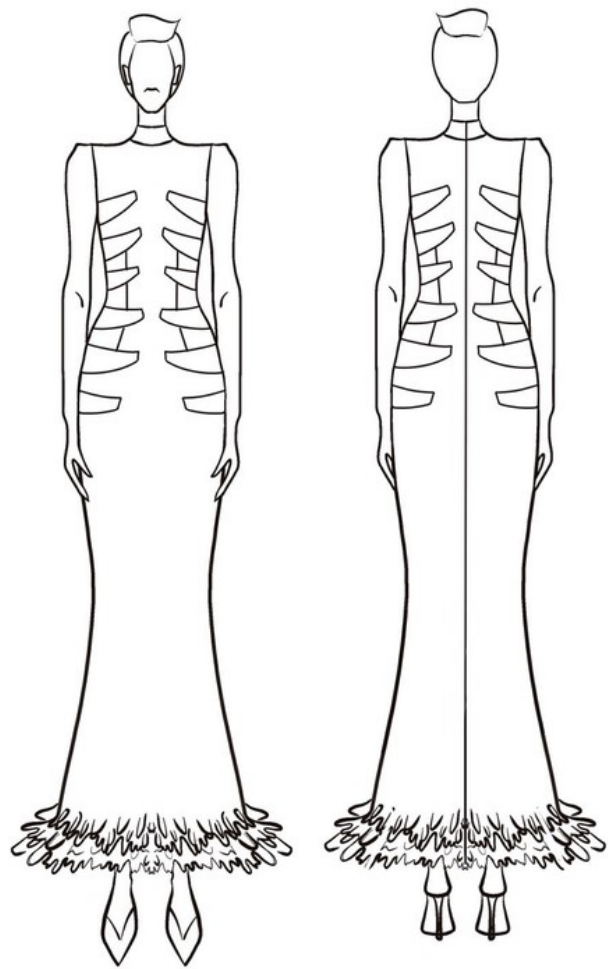

Художній ескіз колекції

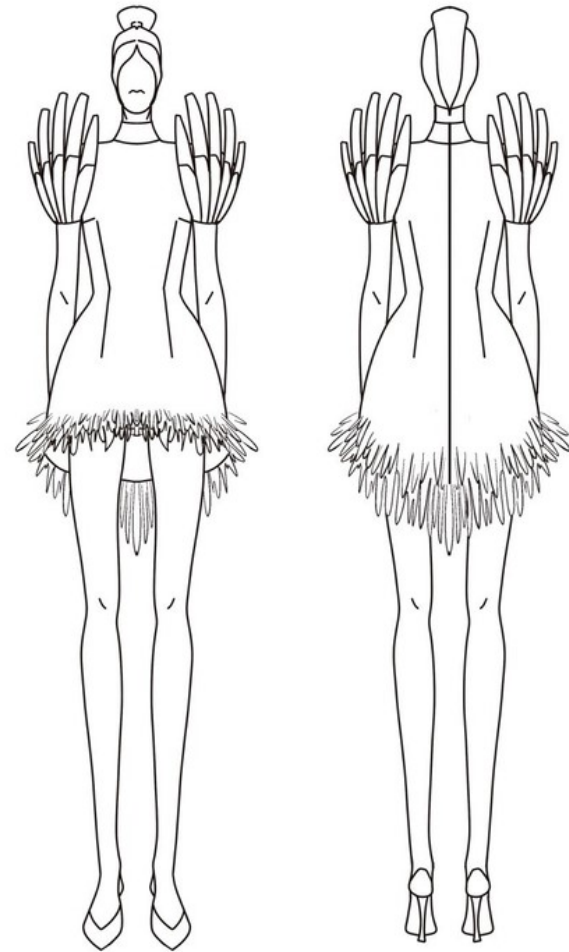

ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

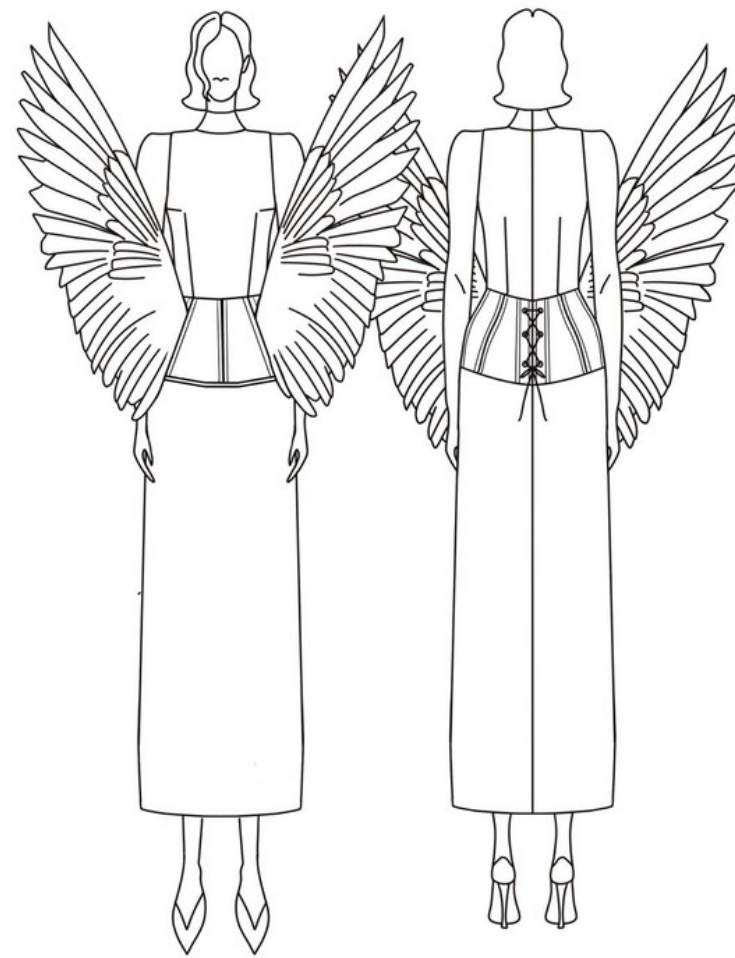
Технічні рисунки моделей

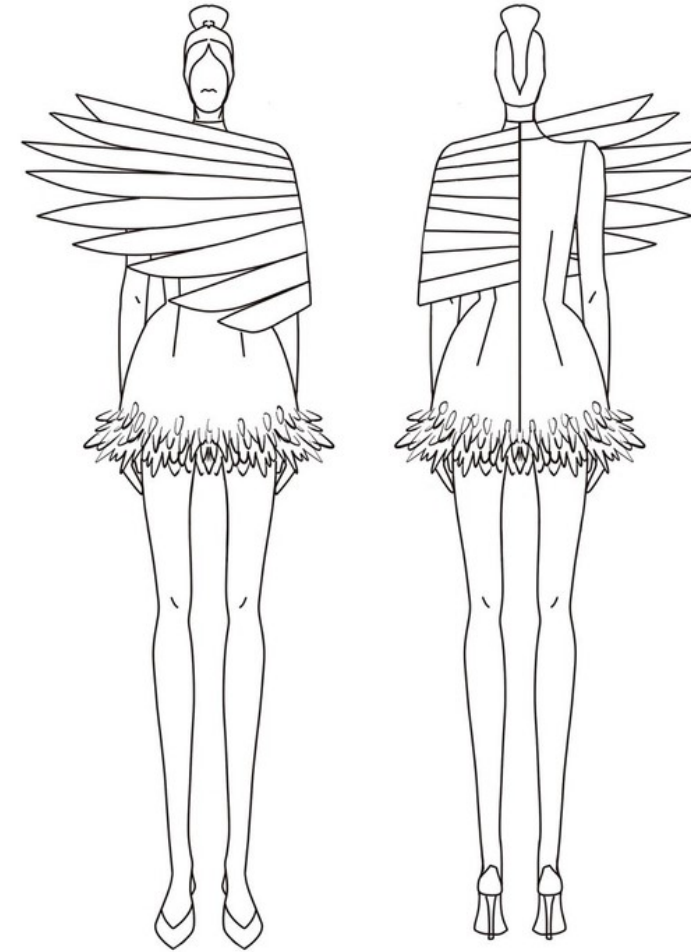
Технічний рисунок модель №1

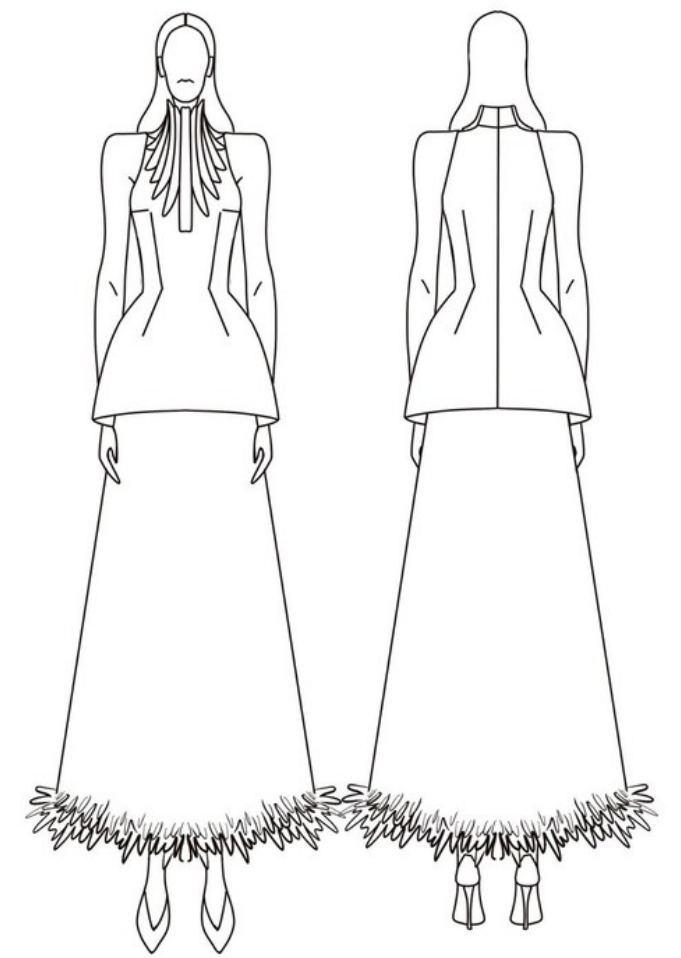
Технічний рисунок модель №2

Технічний рисунок модель №3

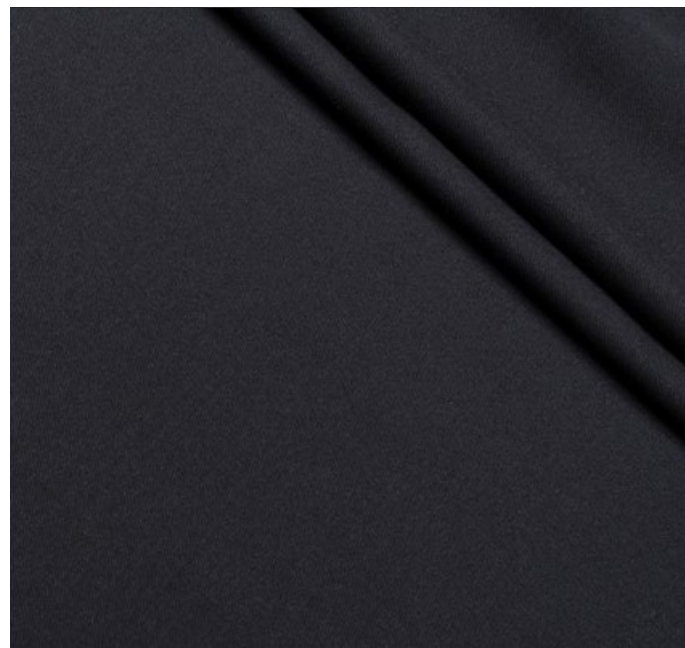

Технічний рисунок модель №4

Технічний рисунок модель №5

Рекомендовані матеріали для обраної моделі 3

Чорна костюмна тканина

Блискавка потаємна

Клейовий флізелін

Тюль білий

Фатин м'який білий

Підкладкова тканина чорна

Фетр білий

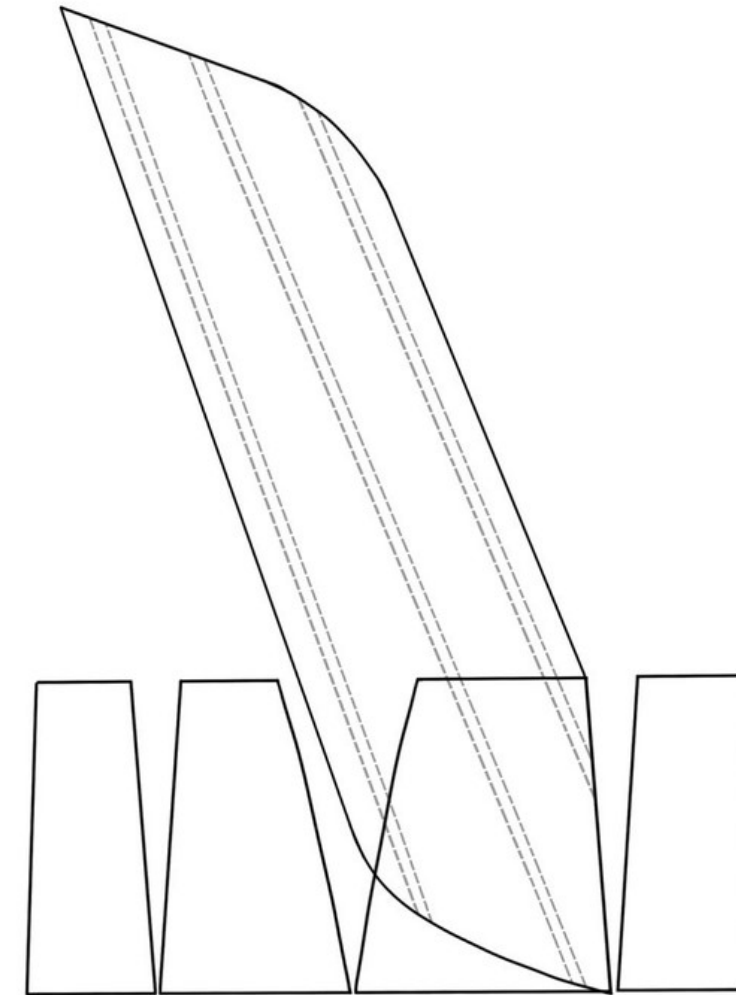
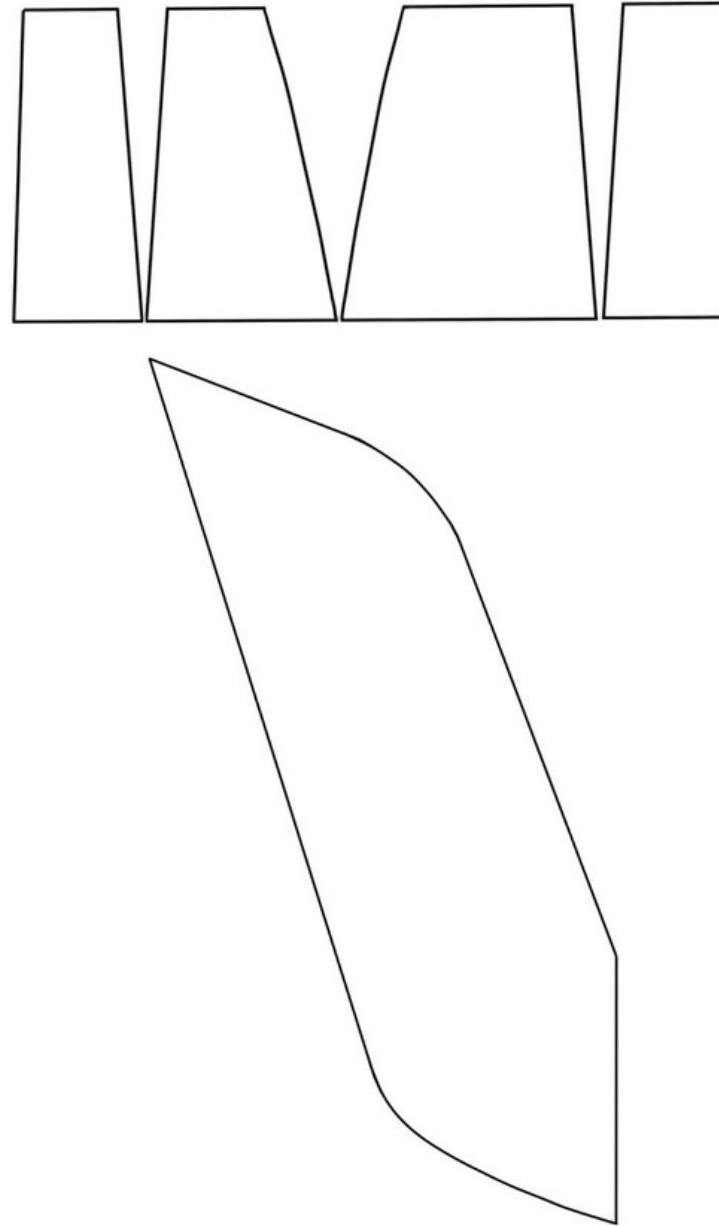
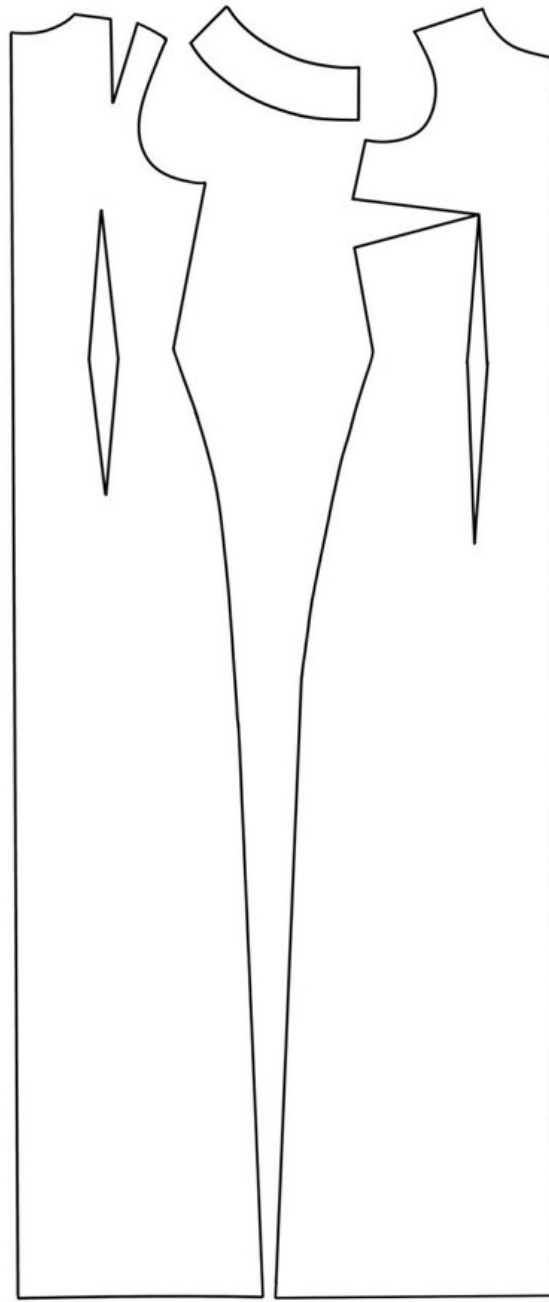

Проволока

Китовий вус

Технічне моделювання виробу

Процес роботи

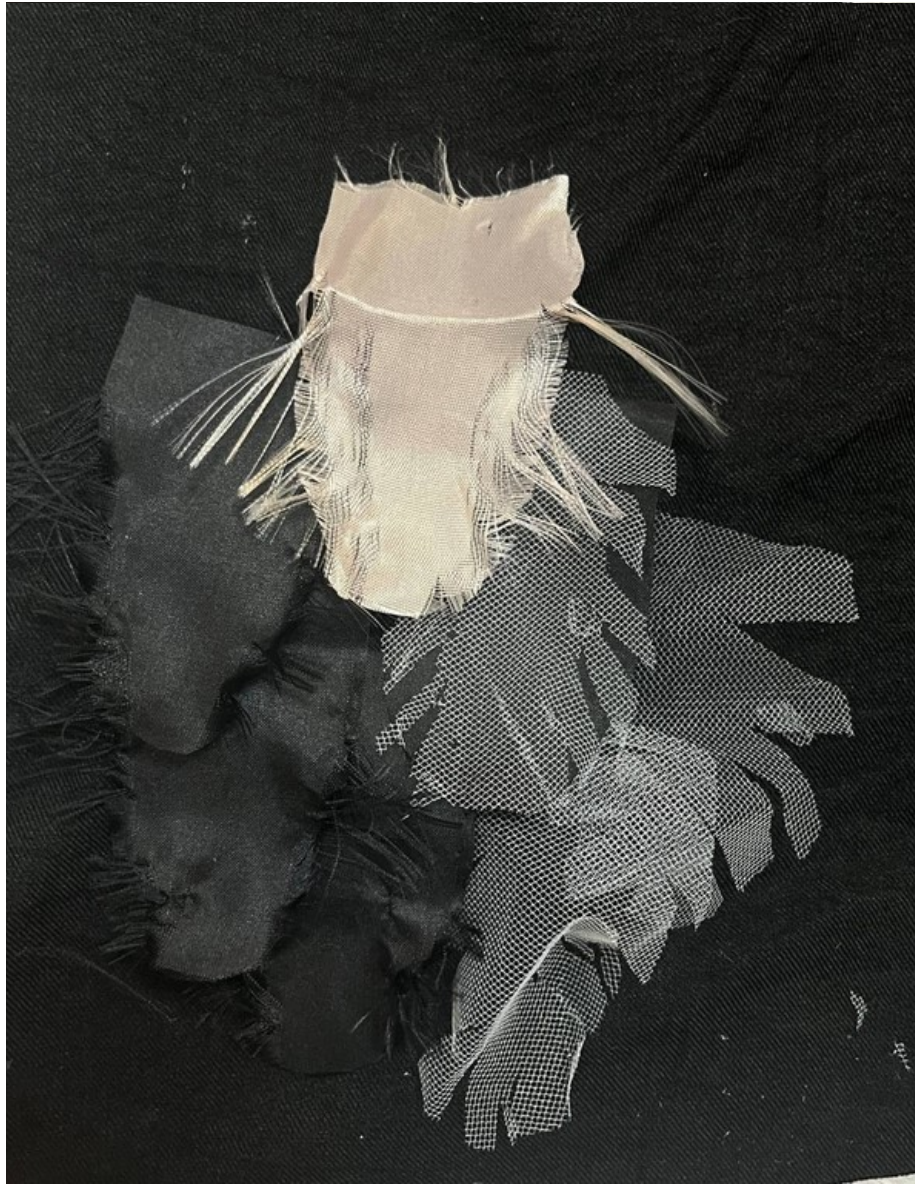

Макет сукні

Перша примірка

Процес роботи

Декорування

Розрахунок основних витрат виробу

Для виготовлення комплекту, що складається з довгої сукні в підлогу та корсету, було використано основні та допоміжні матеріали: костюмна тканина та підкладка, тюль, фатин, фетр, клейові матеріали, фурнітура та декоративні елементи для ручного оздоблення. Загальна вартість використаних матеріалів становить 1335 грн, що формує матеріальну собівартість виробу.

Даний комплект є дизайнерським виробом ручної роботи підвищеної складності. Довга чорна сукня без рукавів повністю розшита вручну штучним пір'ям, а корсет декорований об'ємними рухомими елементами зі штучного пір'я на каркасі з дроту та китового вуса. Виготовлення такого виробу потребує значних часових затрат і високого рівня майстерності. З урахуванням вартості матеріалів, складності виконання та ексклюзивності дизайну, орієнтовно ціна продажу комплекту (сукні та корсету) становить 15000 грн.

Фото готового виробу

Фото готового виробу

Фото готового виробу

Фото готового виробу

Графічна частина

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА НА ЗДОБУТТЯ СВО «БАКАЛАВР» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 022 ДИЗАЙН, ОПП «ДИЗАЙН ОДЯГУ (ВЗУТТЯ)»
ПРОЄКТ КОЛЕКЦІЇ НА ТЕМУ: «ОБРАЗ ПТАХА В ДИЗАЙНІ ВЕЧІРНЬОГО ВБРАННЯ»

КОНЦЕПЦІЯ

Концепція дипломного проекту базується на переосмисленні вечірньої сукні як художнього та екологічно відповідального образу з використанням штучного пір'я як етичної альтернативи натуральному. Основним джерелом натхнення є образ сороки, чия контрастна чорно-біла символіка та природна пластика трансформуються в біонічні силуети та декоративні рішення колекції. Проект реалізує принципи апсайклінгу через використання вторинних матеріалів, зменшуючи текстильні відходи. Колористика побудована на поєднанні чорного, білого та срібла, що підсилює графічність і відсилає до природного блиску оперення. Матеріальне рішення ґрунтується на контрасті легких і щільних тканин, об'єднаних штучним пір'ям як композиційним елементом. Колекція орієнтована на сучасну, свідому жінку з виразним стилем, яка використовує вечірній одяг як засіб самовираження та підтримує етичні й екологічні принципи в моді.

МУДБОРД

ТЕХНІЧНІ РИСУНКИ

ФОТО ГОТОВОГО ВИРОБУ

АВТОР: ЄЛИЗАВЕТА СТОРОХА, КЕР.: КАНД. МИСТ., ДОЦЕНТ КАФ. ДТО ВІКТОРІЯ БУДЯК, 2026 РІК.

ВИСНОВКИ

У дипломному проекті досліджено художні, історичні та технологічні аспекти створення сучасної вечірньої сукні з використанням штучного пір'я як екологічної альтернативи. Ключовим джерелом натхнення став образ сороки, чия контрастна символіка та природна пластика визначили колористику, силуети й декоративні рішення колекції. Аналіз історії пір'я та еволюції вечірнього вбрання показав необхідність переходу до етичних і стійких матеріалів, а також актуальність декоративності й складних текстур у сучасній моді. На основі цього розроблено концепцію колекції, що поєднує естетику, біонічні форми та принципи апсайклінгу. Образ сороки трансформовано у композиційну систему суконь, забезпечуючи цілісність художнього рішення та підкреслюючи можливість створення виразного вечірнього одягу без шкоди для довкілля.

Thank you

