

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА НА ЗДОБУТТЯ СВО «МАГІСТР»
ОПП «КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН В ІНДУСТРІЇ МОДИ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 022 ДИЗАЙН

Владіслава ШПОРХУН

ОБРАЗНО-СТИЛІСТИЧНІ КОДИ ГАРЛЕМСЬКОГО РЕНЕСАНСУ В ДИЗАЙНІ ОДЯГУ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Науковий керівник: Лагода Оксана Миколаївна,
доктор мистецтвознавства, професор
2025

Мета роботи: комплексне дослідження образно-стилістичних кодів гарлемського ренесансу та їхнього впливу на формування візуальної мови сучасного дизайну одягу початку XXI століття, включаючи аналіз художньо-естетичних принципів, символіки, колористичних і пластичних рішень, а також розробку концептуальної моделі одягу, що ілюструє можливості переосмислення культурної спадщини в сучасних дизайнерських практиках.

Завдання:

- проаналізувати історико-культурний контекст виникнення та розвитку гарлемського ренесансу як явища афроамериканського мистецтва;
- виявити основні образно-стилістичні коди гарлемського ренесансу, що формують його художньо-естетичну специфіку;
- дослідити способи трансформації цих кодів у сучасних дизайнерських практиках та модних колекціях початку XXI століття;
- проаналізувати вплив символіки, колористики та пластики гарлемського ренесансу на сучасну візуальну мову одягу;
- розробити концептуальний проект одягу, що ілюструє застосування образно-стилістичних кодів гарлемського ренесансу в сучасному дизайні;
- оцінити практичне значення та можливості інтеграції культурної спадщини гарлемського ренесансу у сучасну моду.

Об'єкт дослідження:

образно-стилістичні коди гарлемського ренесансу як джерело художньо-естетичних рішень у сучасному дизайні одягу.

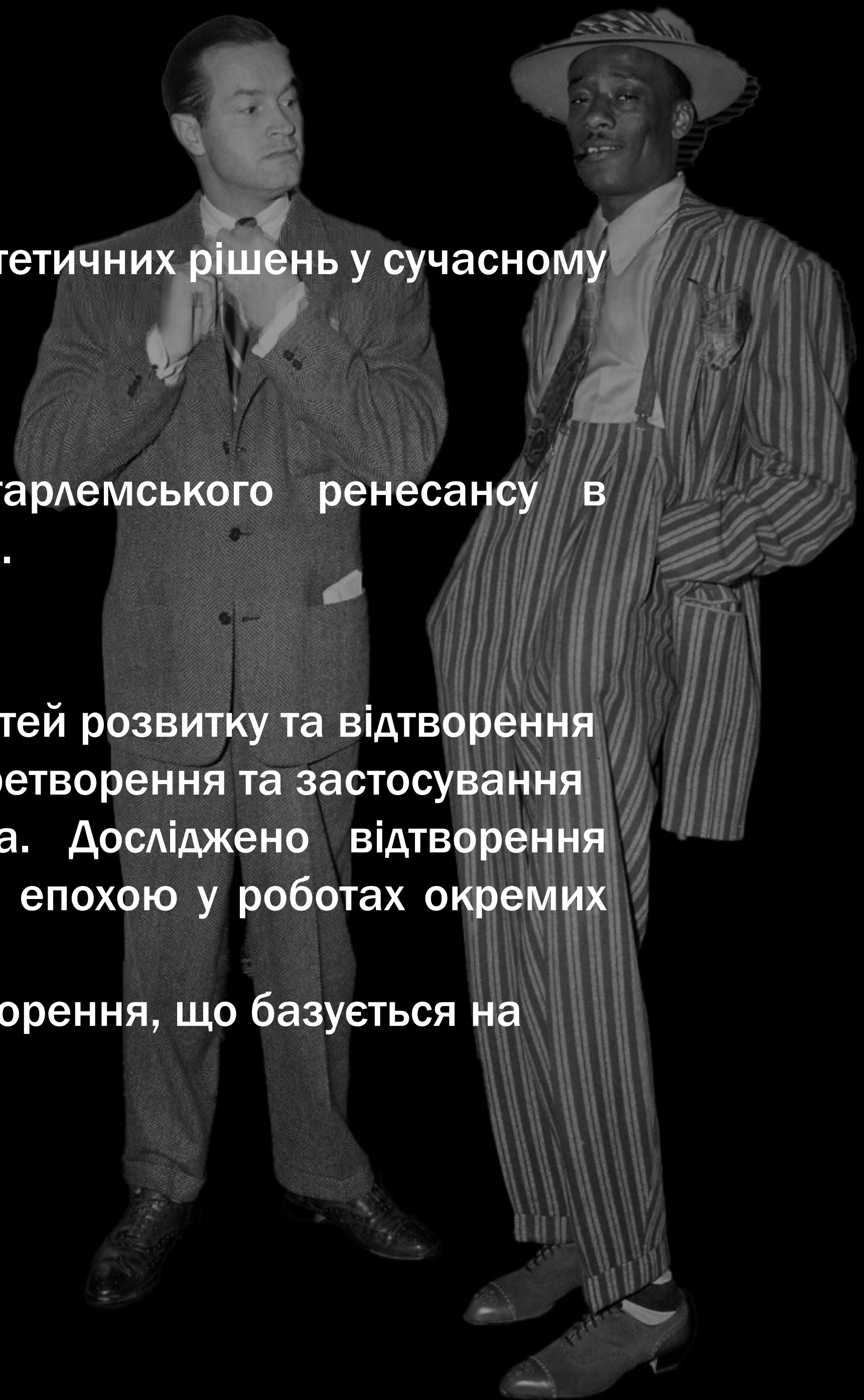
Предмет дослідження:

особливості інтерпретації та втілення образно-стилістичних кодів гарлемського ренесансу в художньо-пластичних засобах сучасного дизайну одягу початку XXI століття.

Методи дослідження:

У роботі застосовано культурно-історичний аналіз для вивчення особливостей розвитку та відтворення руху Гарлемського Ренесансу. Проведено аналіз візуальних джерел для перетворення та застосування стильових особливостей того періоду у сучасному дизайні костюма. Досліджено відтворення оригінальних підходів у декоруванні модерного костюма натхнених цією епохою у роботах окремих дизайнерів.

Також для проєктування було обрано метод трансформативного формоутворення, що базується на образно-асоціативних прийомах та формоутворюючих принципах.

РОЗДІЛ 1.
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ТА МИСТЕЦЬКИЙ КОНТЕКСТ
ГАРЛЕМСЬКОГО РЕНЕСАНСУ

1.1. Виникнення та розвиток гарлемського ренесансу: соціальні та культурні чинники

1.2. Художньо-естетичні принципи та символіка гарлемського ренесансу

1.3. Вплив гарлемського ренесансу на масову культуру

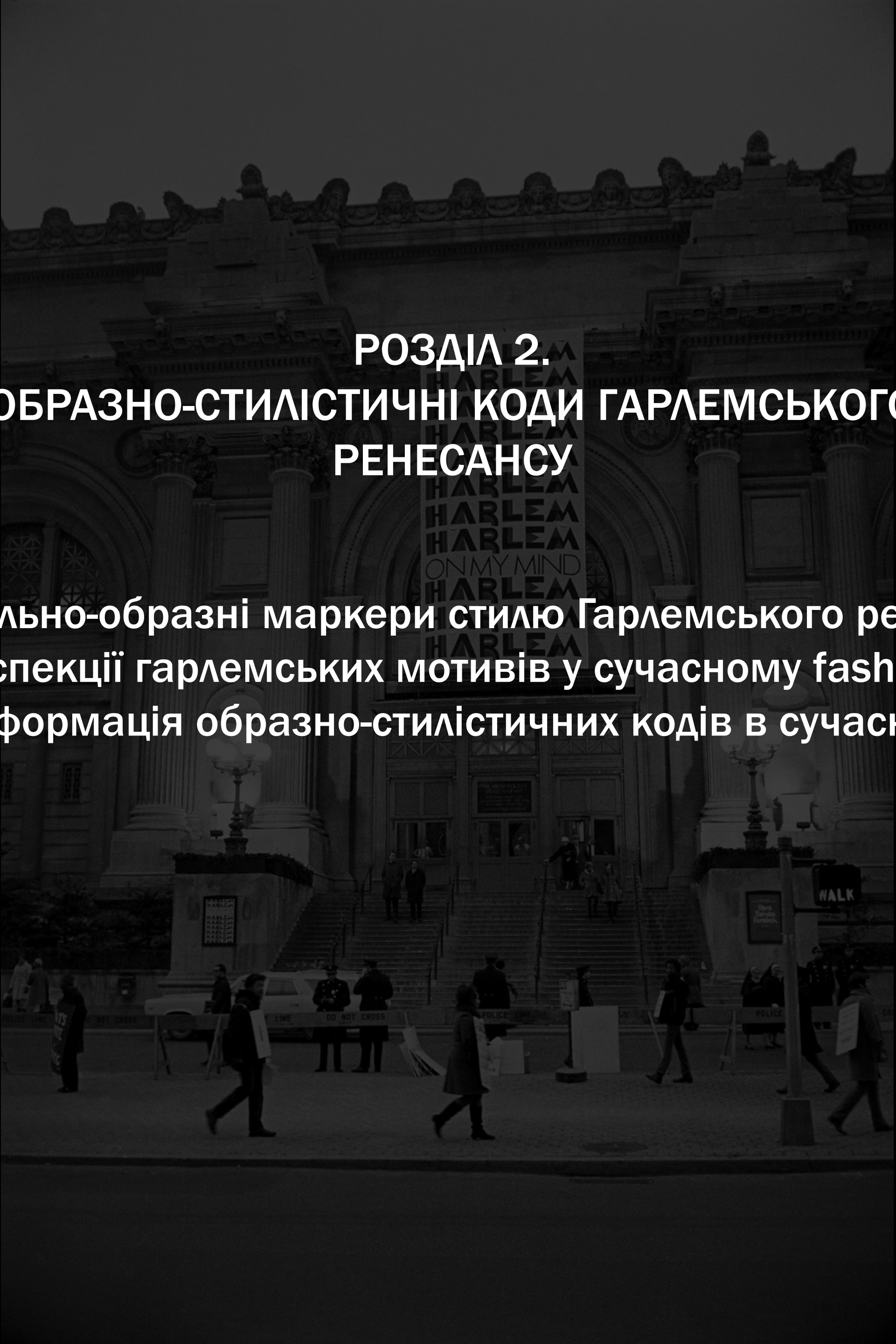
Гарлемський ренесанс (бл. 1918–1937) представляв собою період інтенсивного розвитку афроамериканської культури, особливо у сфері літератури, музики, театру та образотворчого мистецтва, і вважається найвпливовішим культурно-мистецьким рухом в історії афроамериканської літератури. Учасники руху прагнули створити нове уявлення про афроамериканську ідентичність, звільнене від білих стереотипів, які протягом тривалого часу формували ставлення чорношкірих до їхньої культурної спадщини та соціальних взаємодій.

Мода цього періоду відображала зміну соціальних та культурних поглядів. Афроамериканці прагнули виразити свою індивідуальність і створювати нові стилі, які були одночасно інноваційними та елегантними. Жінки Гарлемського ренесансу також демонстрували відмову від традиційних гендерних ролей. Вони вдягали спідниці коротших фасонів та яскравіші кольори, що відображало їх нововідкриту незалежність і впевненість у собі. Сукні-флапери стали популярними саме в цей час: вони були коротшими та вільнішими, ніж традиційні. Також носили капелюхи-клош, які щільно прилягали до чола та підкреслювали модні короткі стрижки. Довгі перлинні намиста та пір'яні боа були популярними аксесуарами.

РОЗДІЛ 2. ОБРАЗНО-СТИЛІСТИЧНІ КОДИ ГАРЛЕМСЬКОГО РЕНЕСАНСУ

- 2.1 Візуально-образні маркери стилю Гарлемського ренесансу
- 2.2. Ретроспекції гарлемських мотивів у сучасному fashion-дизайні
- 2.3. Трансформація образно-стилістичних кодів в сучасних умовах

Модні колекції, натхнені епохою Гарлемського Ренесансу

Louis Vuitton осінь/зима 2022 “Louis Dreamhouse”

Ralph Lauren осінь-зима 2019/2020

Jean-Paul Gaultier осінь/зима 1997 року

Коди Гарлемського Ренесансу в сучасній моді

РОЗДІЛ 3.
АВТОРСЬКА ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Концепція авторського проєкту

3.2. Мудборд

3.3. Художньо-графічна розробка моделей колекції

Концепція

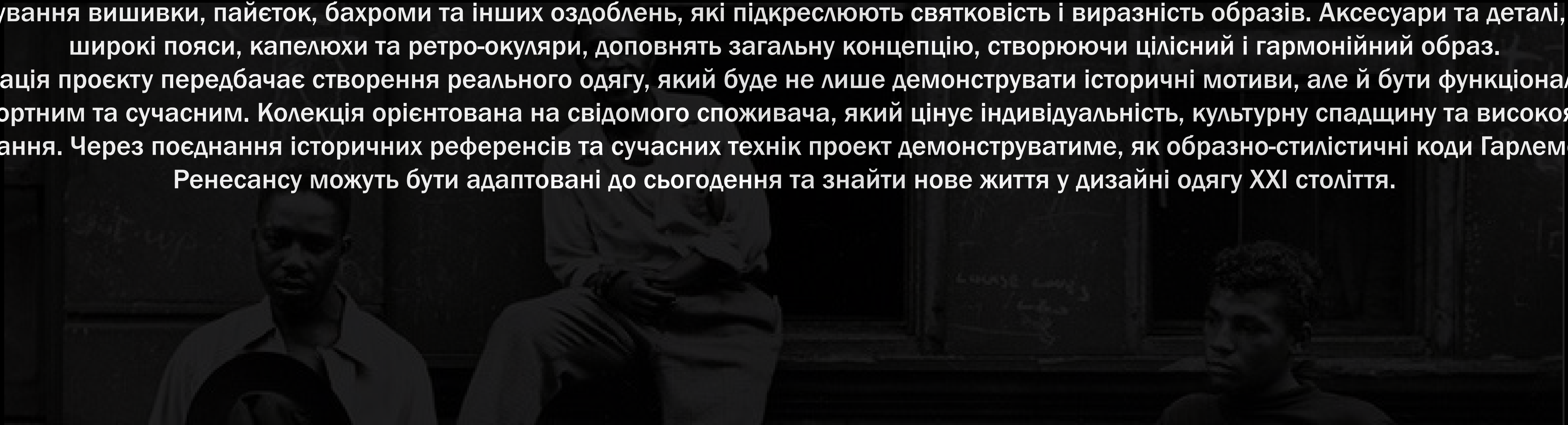
Авторська проектна розробка присвячена створенню колекції одягу, яка переосмислює образно-стилістичні коди Гарлемського Ренесансу у контексті дизайну одягу початку ХХІ століття. Концепція проекту полягає у відтворенні естетики 1920-1930-х років через сучасні дизайнерські прийоми, з особливим акцентом на розкішні матеріали, витончені фактури та вишукані декоративні елементи. Основною ідеєю є поєднання історичного глему та джазового духу з актуальними тенденціями моди, що дозволить створити образи, які одночасно зберігають культурну спадщину і відповідають вимогам сучасності.

У процесі розробки планується використання високоякісних тканин, таких як шовк, парча, оксамит, атлас та інші матеріали з багатою текстурою і глибиною кольору. Шовк обирається за його природній блиск і легкість, що підкреслює плавність силуетів і елегантність образів.

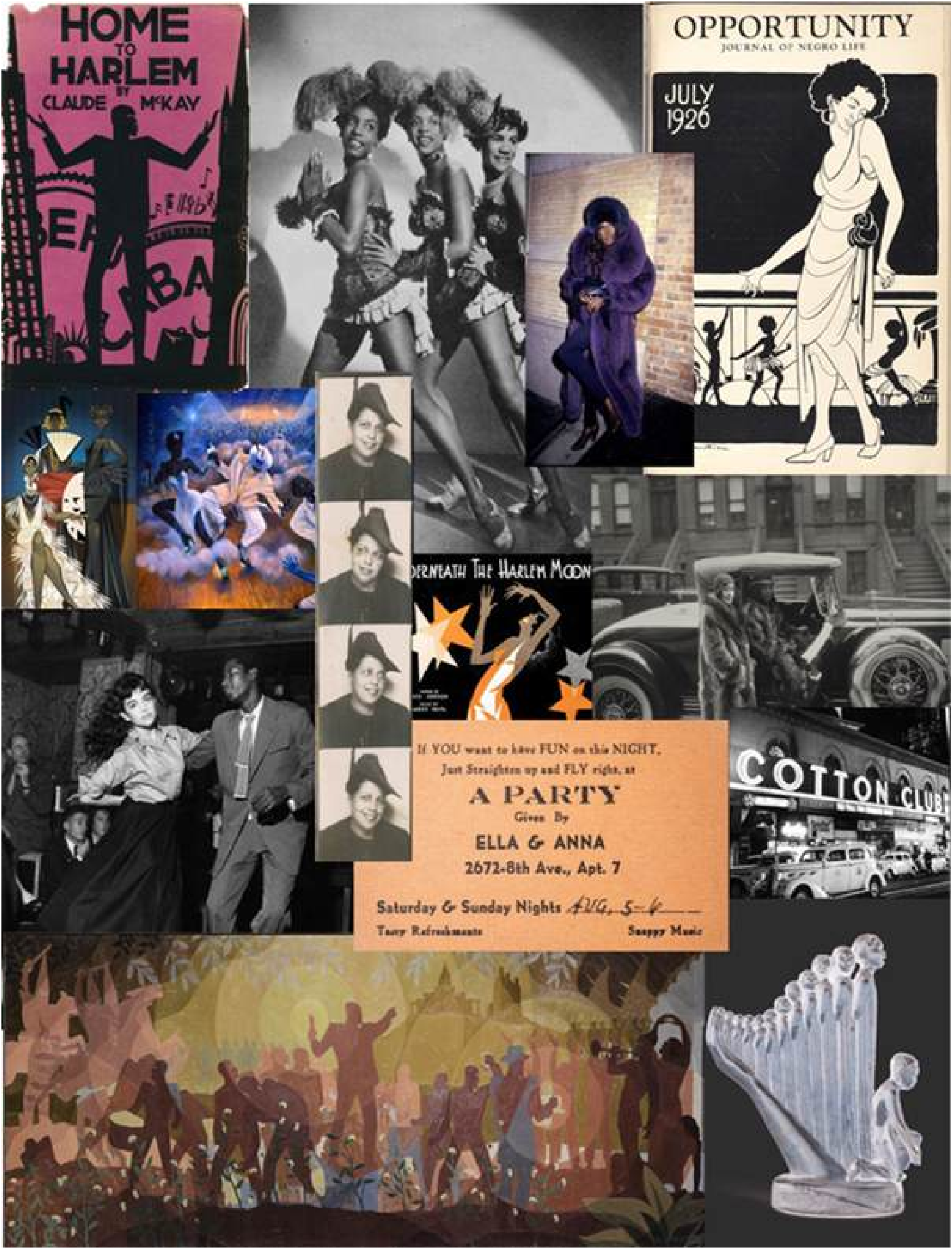
Парча, з її складними візерунками та блискучою поверхнею, слугуватиме матеріалом для акцентних елементів колекції, надаючи їй вишуканості та візуальної розкоші. Використання цих тканин також відповідає історичним референсам, адже вони були традиційно присутні в одязі аристократичних і творчих кіл епохи Гарлемського Ренесансу.

Особливу увагу буде приділено силуетам, які поєднуюватимуть класичні обриси з сучасною геометрією форм. Запропоновані моделі матимуть багат шаровість, що відтворює дух театральності і динамічності, притаманних моді того часу. Важливим елементом стане декоративність – застосування вишивки, пайєток, бахроми та інших оздоблень, які підкреслюють святковість і виразність образів. Аксесуари та деталі, такі як широкі пояси, капелюхи та ретро-окуляри, доповнять загальну концепцію, створюючи цілісний і гармонійний образ.

Реалізація проекту передбачає створення реального одягу, який буде не лише демонструвати історичні мотиви, але й бути функціональним, комфортним та сучасним. Колекція орієнтована на свідомого споживача, який цінує індивідуальність, культурну спадщину та високоякісне виконання. Через поєднання історичних референсів та сучасних технік проект демонструватиме, як образно-стилістичні коди Гарлемського Ренесансу можуть бути адаптовані до сьогодення та знайти нове життя у дизайні одягу ХХІ століття.

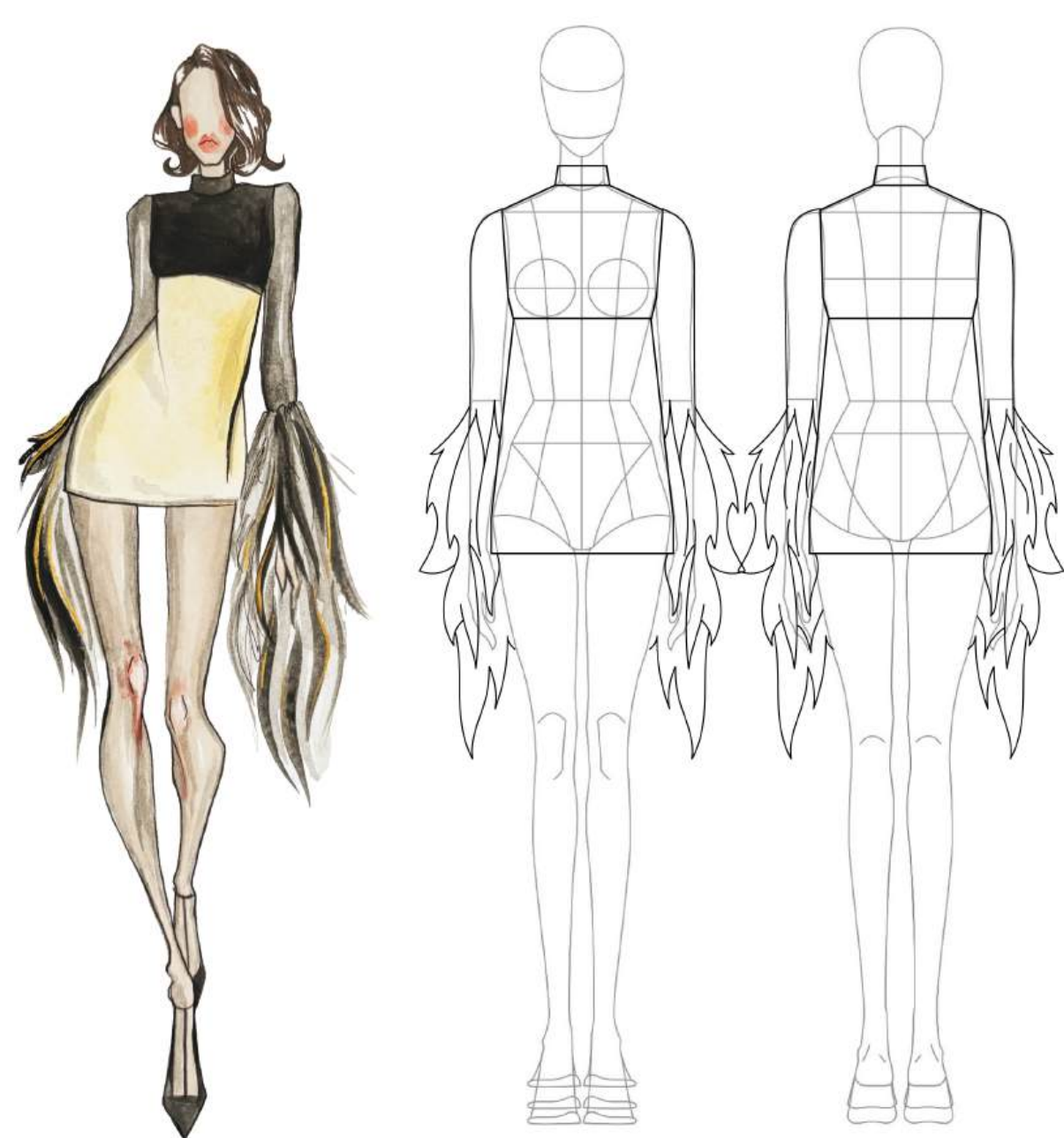
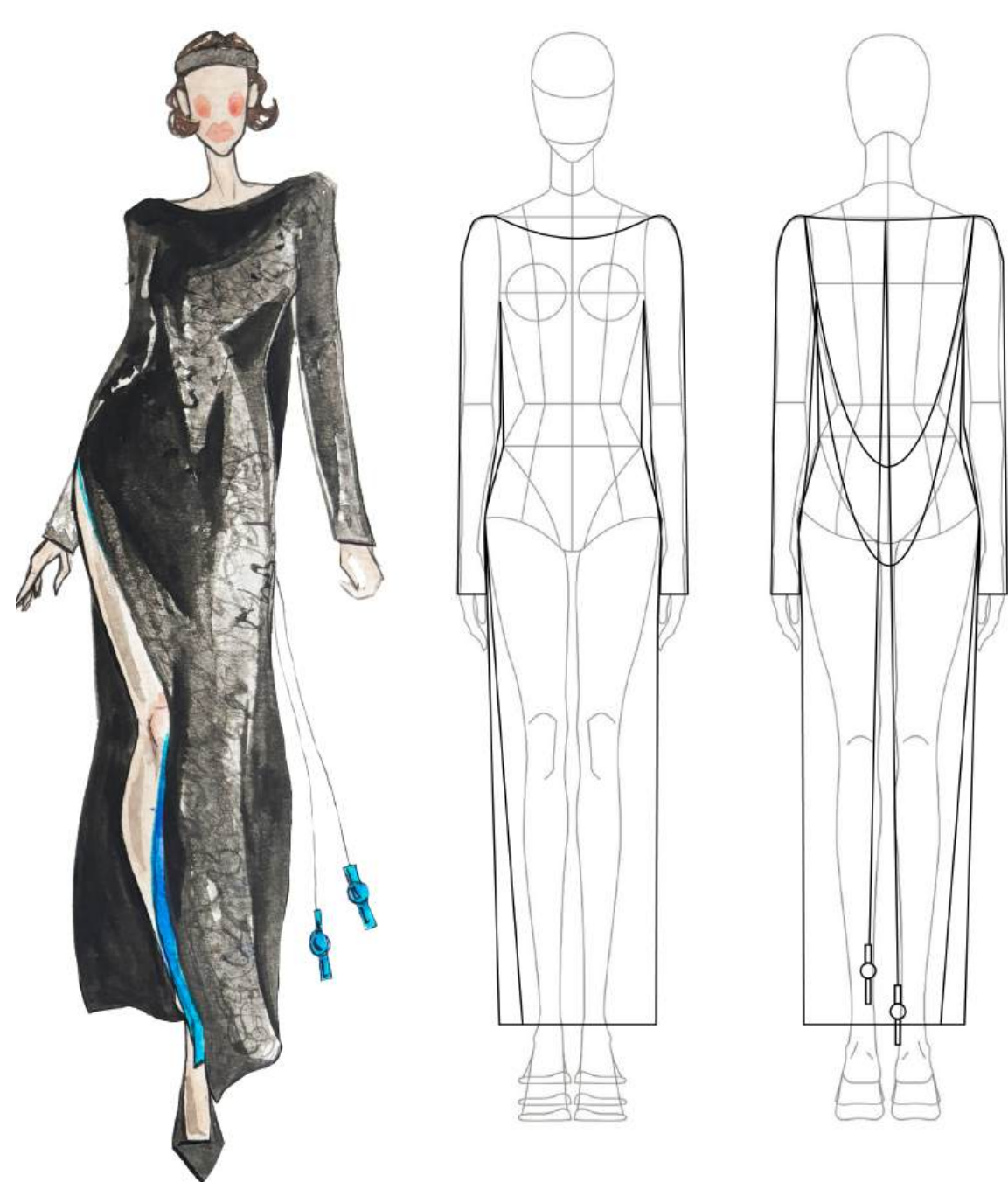
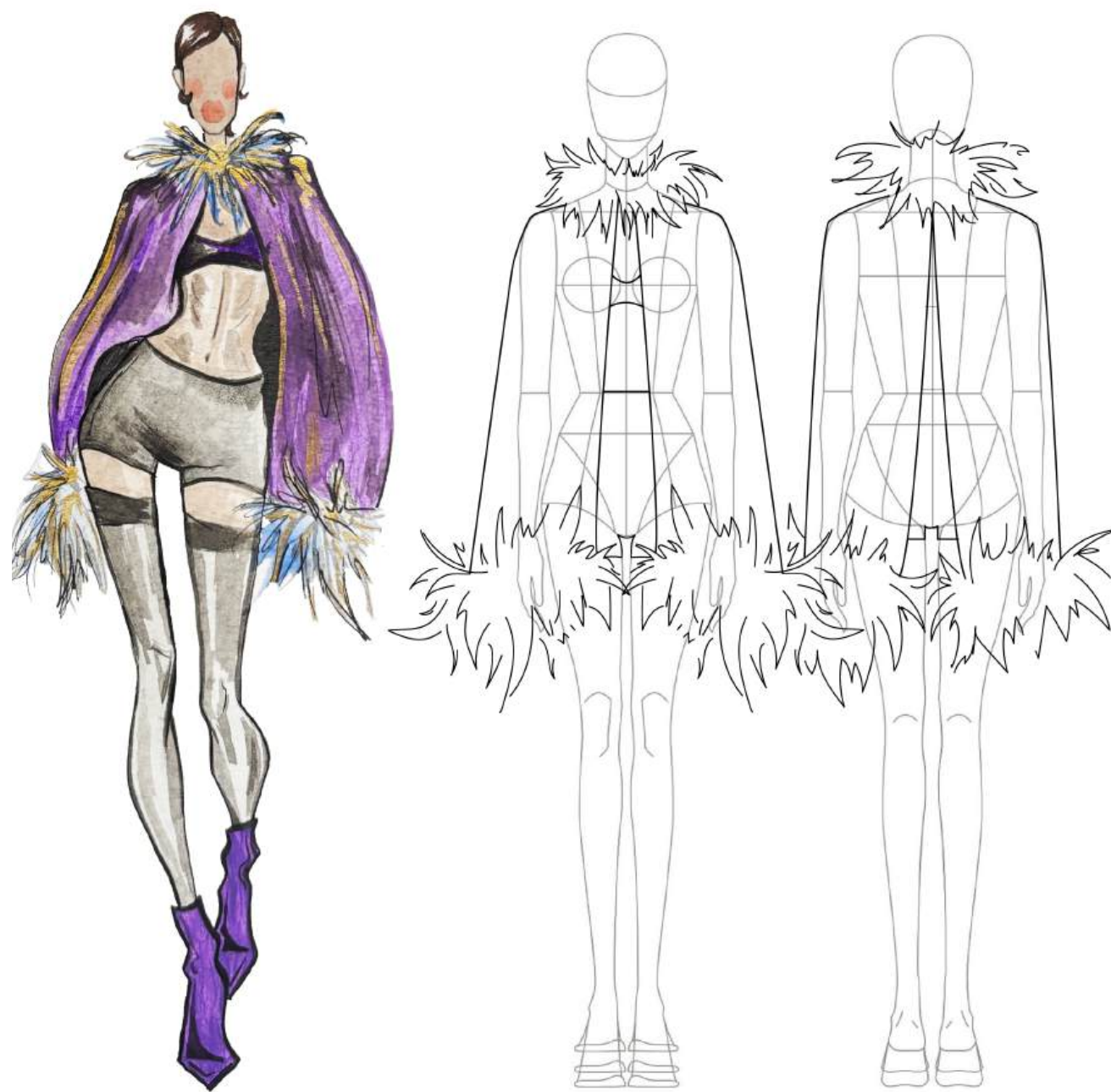
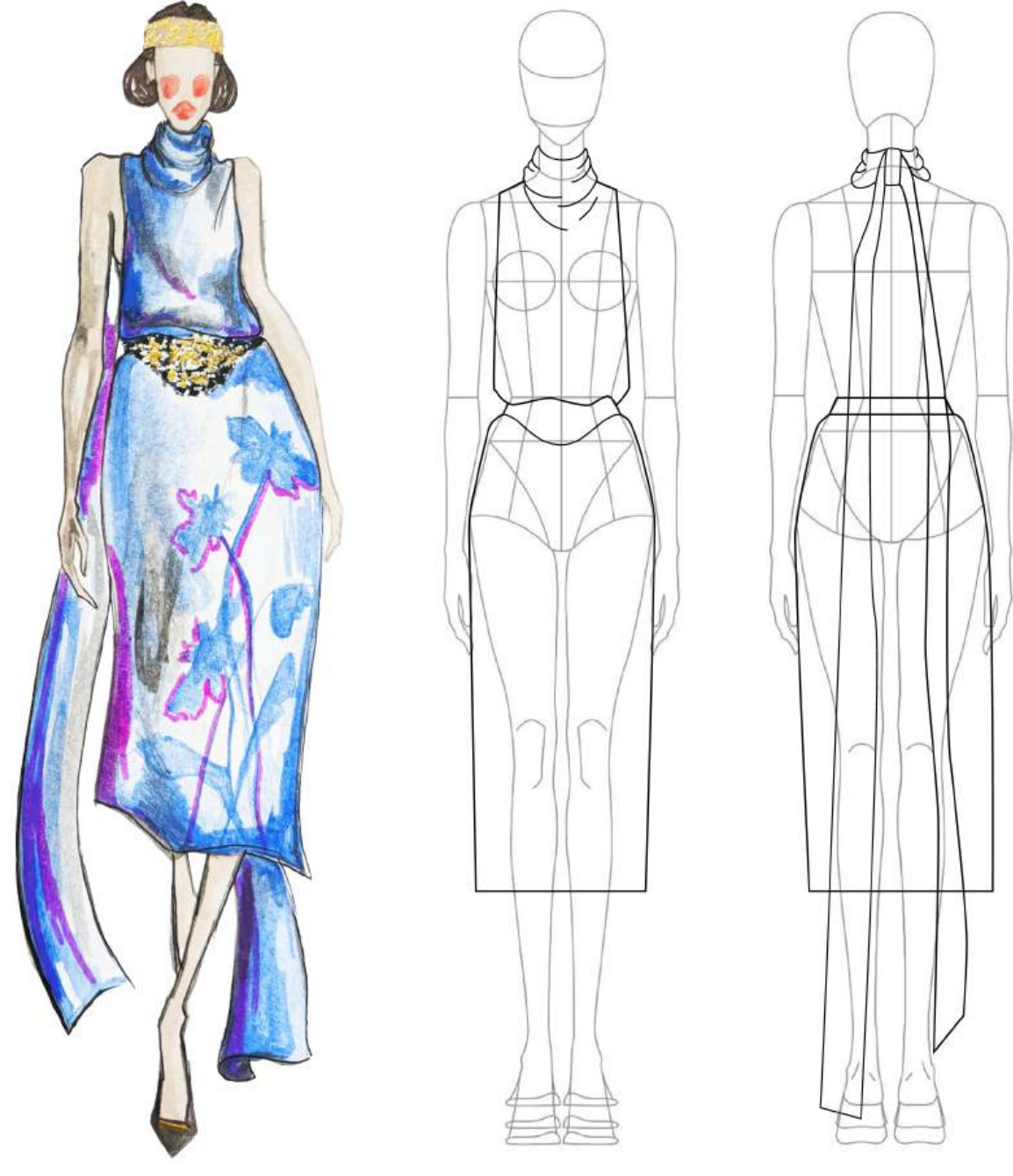
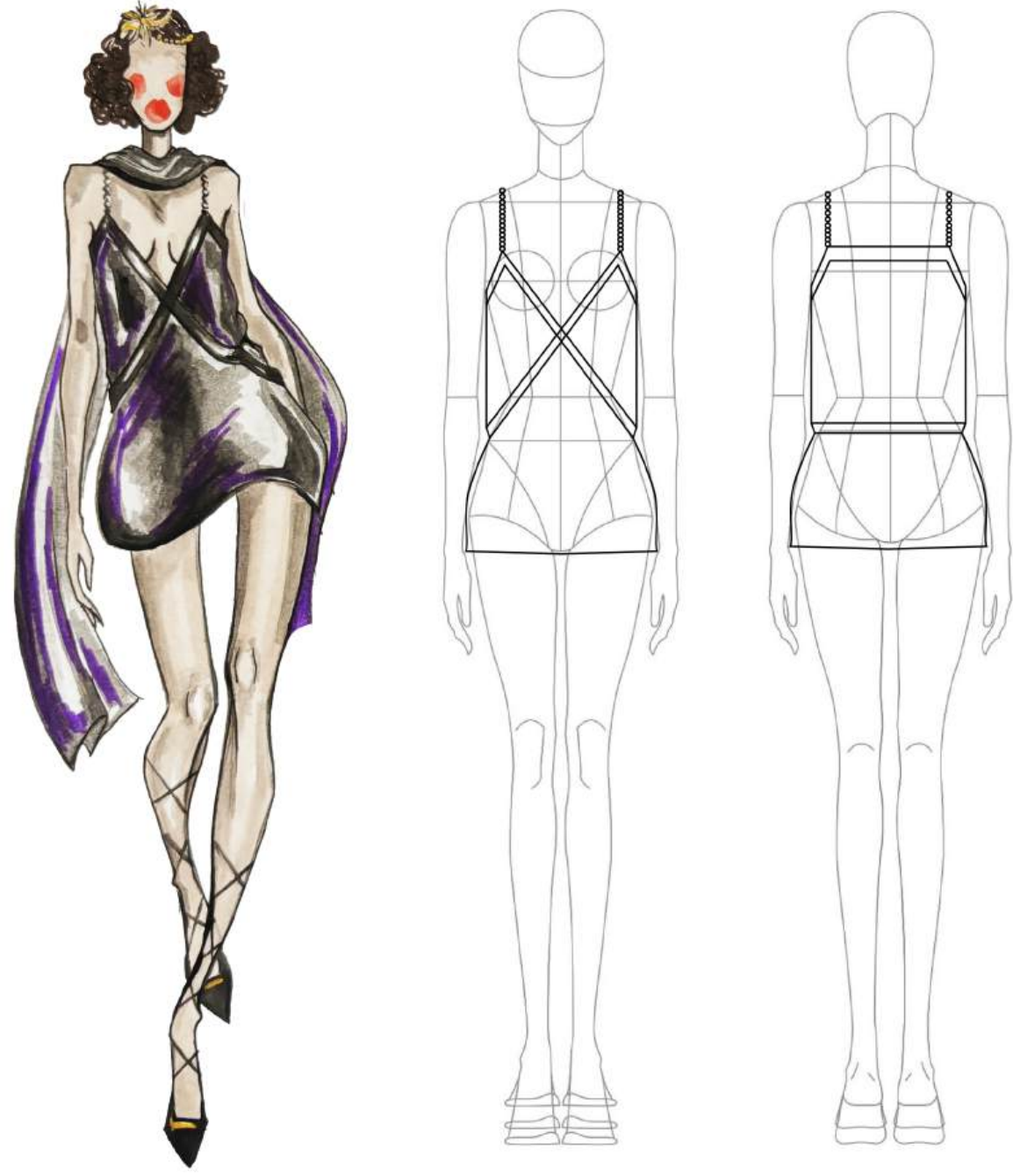

Мудборд

Художні ескізи колекції

Для виготовлення в матеріалі обрано модель № 6, яка представлена у вигляді короткої приталеної сукні. Має шов по центру сукні, виточки по талії. Рукава мають вшитий об'єм, який створений за допомогою фатину. Використано натуральну костюмну тканину у смужку. Використання саме цього матеріалу обумовлене його зв'язком з естетикою костюмів чоловіків того часу.

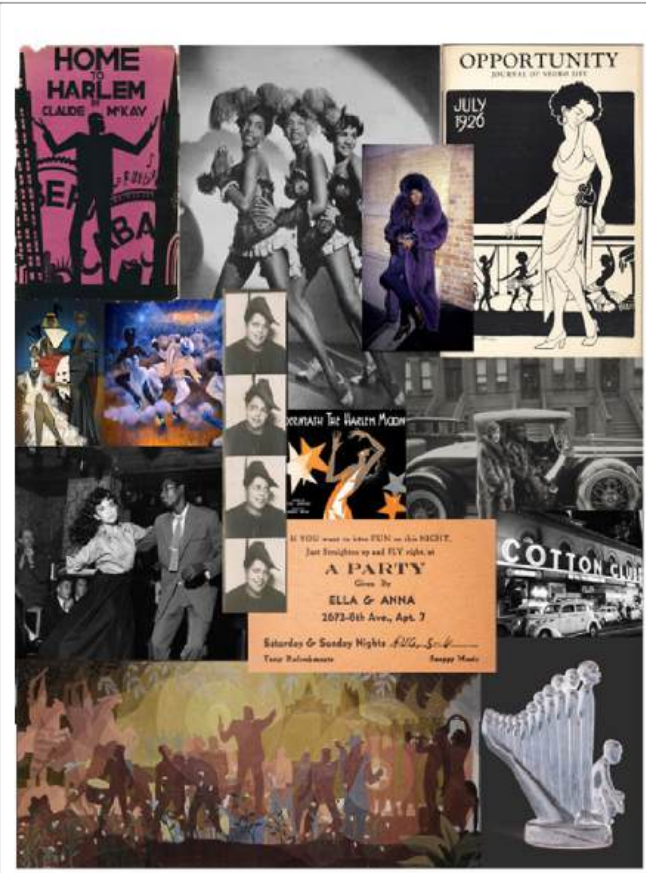
Фото готового виробу

Експозиційна частина

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА НА ЗДОБУТТЯ СВО «МАГІСТР» ОПП «КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН В ІНДУСТРІЇ МОДИ» ОБРАЗНО-СТИЛІСТИЧНІ КОДИ ГАРЛЕМСЬКОГО РЕНЕСАНСУ В ДИЗАЙНІ ОДЯГУ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Джерела натхнення для дослідження образно-стилістичних кодів Гарлемського Ренесансу в дизайні одягу початку ХХІ століття базуються на багатогранному поєднанні історичних, культурних, мистецьких та соціальних чинників, що визначали характер епохи. Насамперед, це сама епоха Гарлемського Ренесансу 1920-1930-х років – період інтелектуального і культурного піднесення афроамериканської спільноти в Нью-Йорку, який сформував унікальну естетику, що виявляється у всіх сферах творчості, включно з модою. Стиль того часу вирізнявся поєднанням джазового гламуру, театральності, етнічної самобутності та соціального активізму, що проявлялося у використанні яскравих кольорів, багатоярусних композицій, декоративних деталей і виразних силуетів. Візуальні матеріали, зібрані у фотографії, кіно- та театральних постановках, стали цінним джерелом для відтворення форм, текстур і аксесуарів, які характеризували моду Гарлему.

Мета роботи: комплексне дослідження образно-стилістичних кодів гарлемського ренесансу та їхнього впливу на формування візуальної мови сучасного дизайну одягу початку ХХІ століття, включаючи аналіз художньо-естетичних принципів, символіки, колористичних і пластичних рішень, а також розробку концептуальної моделі одягу, що ілюструє можливість переосмислення культурної спадщини в сучасних дизайнерських практиках.

Об'єкт дослідження: образно-стилістичні коди гарлемського ренесансу як джерело художньо-естетичних рішень у сучасному дизайні одягу. Предмет дослідження: особливості інтерпретації та втілення образно-стилістичних кодів гарлемського ренесансу в художньо-пластичних засобах сучасного дизайну одягу початку ХХІ століття.

Сучасні модні тенденції

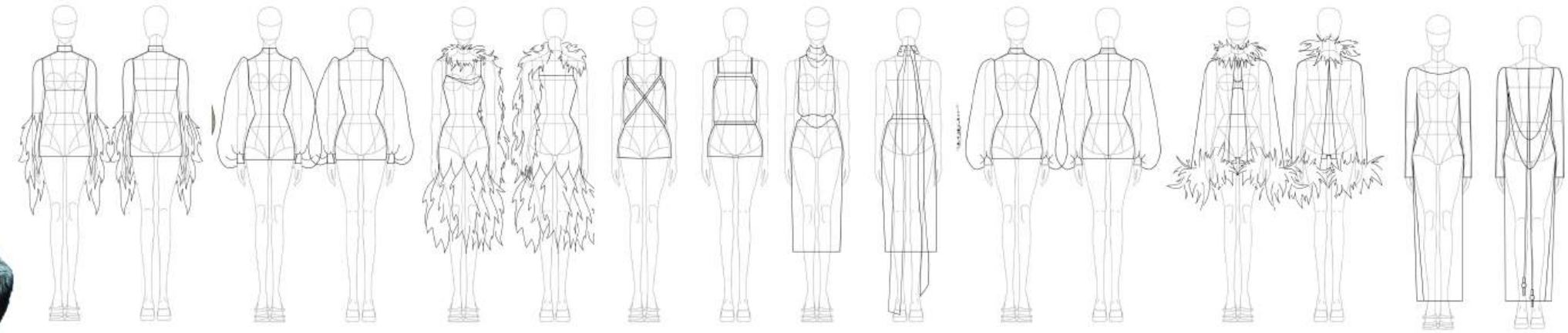

Авторська проєктна розробка присвячена створенню колекції одягу, яка переосмислює образно-стилістичні коди Гарлемського Ренесансу у контексті дизайну одягу початку ХХІ століття. Концепція проєкту полягає у відтворенні естетики 1920-1930-х років через сучасні дизайнерські прийоми, з особливим акцентом на розкішні матеріали, витончені фактури та вишукані декоративні елементи. Основною ідеєю є поєднання історичного глему та джазового духу з актуальними тенденціями моди, що дозволить створити образи, які одночасно зберігають культурну спадщину і відповідають вимогам сучасності.

У процесі розробки планується використання високоякісних тканин, таких як шовк, парча, оксамит, атлас та інші матеріали з багатою текстурою і глибокою кольору. Шовк обирається за його природний блиск і легкість, що підкреслює плавність силуетів і елегантність образів. Парча, з її складними візерунками та блискучою поверхнею, слугуватиме матеріалом для акцентних елементів колекції, надаючи їй вишуканості та візуальної розкоші. Використання цих тканин також відповідає історичним референсам, адже вони були традиційно присутні в одязі аристократичних і творчих кіл епохи Гарлемського Ренесансу.

Особливу увагу буде приділено силуетам, які поєднуюватимуть класичні обриси з сучасною геометрією форм. Запропоновані моделі матимуть багатоярусність, що відтворює дух театральності і динамічності, притаманних моді того часу. Важливим елементом стане декоративність – застосування вишивки, пайєток, бахроми та інших оздоблень, які підкреслюють святковість і виразність образів. Аксесуари та деталі, такі як широкі пояси, капелюхи та ретро-окуляри, доповнять загальну концепцію, створюючи цілісний і гармонійний образ.

Реалізація проєкту передбачає створення реального одягу, який буде не лише демонструвати історичні мотиви, але й бути функціональним, комфортним та сучасним. Колекція орієнтована на свідомого споживача, який цінує індивідуальність, культурну спадщину та високоякісне виконання. Через поєднання історичних референсів та сучасних технік проєкт демонструватиме, як образно-стилістичні коди Гарлемського Ренесансу можуть бути адаптовані до сьогодення та знайти нове життя у дизайні одягу ХХІ століття.

Роботи сучасних дизайнерів, натхнені Гарлемським Ренесансом

Автор проєкту: Владіслава ШПОРХУН.
Керівник: док.мист., професор Оксана Лагода.
2025 рік

Фото готового виробу

Висновки

За аналізом різномірних джерел встановлено наступне: Гарлемський Ренесанс, будучи культурним та мистецьким феноменом 1920-1930-х років, мав глибокий і багатогранний вплив на формування сучасного дизайну одягу. Виявлено, що його значення полягає не лише у відтворенні візуальних мотивів епохи джазу та ар-деко, але й у закладенні принципів, які нині визначають естетику streetwear і high fashion. Виявлено, що одним із важливих аспектів впливу Гарлемського Ренесансу є актуалізація афроамериканської ідентичності та тяжіння до мультикультуралізму. Таким чином, Гарлемський Ренесанс має ключове значення для сучасного дизайну одягу, оскільки він закріпив принципи поєднання розкоші та протесту, театральності та функціональності, історичної пам'яті та сучасного інноваційного підходу.

Деталі

Дякую за увагу!

