

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-488-7-21>

INNOVATIVE ART TECHNIQUES IN THE FASHION INDUSTRY OF THE 21ST CENTURY

ІННОВАЦІЙНІ АРТ-ТЕХНІКИ В МОДНІЙ ІНДУСТРІЇ XXI СТОЛІТТЯ

Diachenko A. V.

*Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of Industrial Design and Computer
Technologies, Dean of the Faculty
of Decorative Applied Arts, Member
of the Union of Designers of Ukraine,
Member of the National Union
of Artists
Mykhailo Boychuk State Academy
of Decorative and Applied Arts
and design of Kyiv
Kyiv, Ukraine*

Дяченко А. В.

*кандидатка педагогічних наук,
доцентка,
доцентка кафедри промислового
дизайну і комп'ютерних технологій,
деканка факультету декоративно
прикладного мистецтва, членкиня
спілки дизайнерів України, членкиня
Національної спілки художників
Київська державна академія
декоративно-прикладного мистецтва
і дизайну імені Михайла Бойчука
м. Київ, Україна*

З розвитком технологій і зміною суспільних цінностей, інноваційні арт техніки стають невід'ємною частиною модної індустрії. В Україні ці новаторські підходи все більше інтегруються у дизайн одягу, перетворюючи його на унікальне поєднання мистецтва та технологій. Тетяна Метелко – відомий український дизайнер етнічного одягу, яка завдяки своїм унікальним творам здобула широке визнання як в Україні, так і за її межами. Її роботи є відображенням сучасного українського мистецтва, яке поєднує в собі традиції та інновації, створюючи нову форму художнього вираження в одязі. Тетяна Метелко вирізняється своїм унікальним підходом до мистецтва, який включає глибокий аналіз теми, емоційність і вишукану техніку виконання. Роботи майстрині часто відображають внутрішній світ людини, емоції та стосунки, що робить їх близькими та зрозумілими для широкої аудиторії. Використання яскравих кольорів та складних текстур створює вражаючі візуальні ефекти, які захоплюють глядача з першого погляду. Стиль Тетяни Метелко часто характеризують як поєднання експресіонізму та абстракціонізму. Вона майстерно використовує фарби та текстури, щоб передати свої емоції та настрої, її роботи відзначаються динамічністю та енергією, що створює відчуття руху та живості. Однією з ключових тем у творчості Тетяни Метелко є людська

природа та взаємодія з навколишнім світом. Вона часто зображає фігури людей у різних станах емоційного напруження, що дозволяє глядачеві відчувати внутрішній світ героїв її картин [5]. Її роботи не просто зображають реальність, але й намагаються розкрити глибокі психологічні аспекти людського існування (рис. 6). Рис. 6. Метелко Тетяна. Балет «Тіні забутих предків» у Львівській опері. 2021 р. [5]. Природа також займає важливе місце в її творчості. Тетяна Метелко зображає пейзажі та природні явища, використовуючи яскраві та насичені кольори, щоб передати красу та велич навколишнього світу. Її природа часто має символічний характер, відображаючи стан душі або емоції людини. Майстриня відома своєю майстерністю у використанні різноманітних технік та матеріалів, вона використовує елементи колажу та текстилю у своїх роботах, що додає їм унікальності та неповторності і використовувані елементи дозволяють їй створювати складні композиції та додавати нові виміри до своїх творів. Її роботи часто мають тактильний характер, що запрошує глядача не тільки дивитися, але й відчувати картину [1, с. 84–89]. Руслана Гончарук є частиною нового покоління майстрів ліжникарства, які оновлюють це давнє ремесло, використовуючи його традиційні методи для створення інноваційних виробів, які здобувають визнання на міжнародних подіумах, популяризуючи культуру Гуцульщини. Вона виготовляє традиційні гуцульські ліжники, а також розробляє сучасні вироби з овечої вовни, такі як гобелени, гуні, кардигани і козушки. Її роботи, відомі своїм чудовим почуттям композиції, майстерним використанням кольору та бездоганною технікою, можна побачити як в Яворові, так і на міжнародних подіях (рис. 7). Рис. 7. Фрагмент мюзиклу «Гуцулка Ксеня» Івано-Франківського драмтеатру. Актори у вбранні Руслани Гончарук [3]. Рустем Скибін, кримськотатарський художник та кераміст, створив власний унікальний стиль поліхромного розпису кераміки, поєднавши традиційні орнаменти з сучасними методами. Він розписує великі тарілки, піали та чашки, які виглядають класично, але вирізняються завдяки кримськотатарським патернам з яскравими зображеннями яблук, айви, гранатів, тюльпанів, мигдалів та кипарисів (рис. 8). Рис. 8. Рустем Скибін. Обрані роботи [4]. Р. Скибін також працює над дизайном інтер'єрів, садовими фонтанами, керамічними іграшками та декоративними елементами, використовуючи техніку «куру-сухой ісар-ограда», яка дозволяє контролювати змішування глазурей. Художник активно досліджує та збирає автентичні орнаменти кримських татар, підкреслюючи важливість культури для існування народу.

Таким, чином, інноваційні арт-техніки значно впливають на розвиток артмистецтва в Україні, роблячи її більш конкурентоспроможною

на світовому ринку. Використання новітніх технологій дозволяє українським дизайнерам створювати унікальні вироби, які поєднують у собі мистецтво та функціональність, що не лише розширює межі творчості, але й сприяє сталому розвитку індустрії моди. Використання екологічних матеріалів та технологій, таких як 3D-друк та лазерне різання, дозволяє зменшити відходи та зробити процес виробництва більш ефективним. Таким чином, інноваційні арт-техніки відкривають нові можливості для моди та одягу в Україні. Вони дозволяють дизайнерам експериментувати з новими формами та матеріалами, створюючи вироби, які відповідають сучасним вимогам споживачів, що робить українську моду більш динамічною, екологічною та інноваційною, сприяючи її розвитку та визнанню на міжнародному рівні.

Література:

1. Даниленко В. Дизайн України у світовому контексті мистецько проектної культури : монографія. Харків : Колорит. 2005. С. 84–89.
2. Гаврилишина Н. А. Декоративно-ужиткове мистецтво України. *Велика українська енциклопедія*. 2022. URL: [https://vue.gov.ua/Декоративно-прикладне мистецтво України \(дата звернення: 02.08.2024\)](https://vue.gov.ua/Декоративно-прикладне_мистецтво_України_(дата_звернення:_02.08.2024).).
3. Магістр Руслана Гончарук. URL: <https://kitsman.city/articles/284562/majstrinya-ruslana-goncharuk-yakastvoryuye-unikalni-guni-ta-kardigani-zhive-v-luzhanah> <https://kyiv.gallery/vasylchenko-andrii/sculpture-стерво-101.2022>
4. Рустем Скібін: «Форма, яку я використовую, достатня, щоб висловити мої думки як образами, так і значеннями». URL: <https://islam.in.ua/ua/kultura/rustemskibin-forma-yaku-ya-vykorystovuyudostatnya-dlya-vyslovlennya-moyihdumok-i-v.2022>
5. Тетяна Метелко. Балет «Тіні забутих предків» у Львівській опері. (2021). URL: <https://artslav.blogspot.com/?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE> (дата звернення: 01 серпня 2024 р.)