

ДОДАТОК В

Таблиця В.3.1. Структурні особливості історизму в творчості провідних світових дизайнерів другої половини XX – початку XXI століття

Дизайнер	Джерела творчості	Елементи і структурні рівні костюма – предмети творчої інтерпретації	Методи і прийоми творчого опрацювання історичного джерела творчості	Найхарактерніші типи комбінації різночасових історичних елементів в одній колекції чи моделі
Christian Dior, Jacques Fath, Pierre Balmain, Hubert de Givenchy та інші представники стилю New Look	Історичний костюм рококо і неорококо	Корсетний ліф, стомак, трапецієподібне декольте, широка спідниця на кринолінах, спідниця-паньє, фіжми; Х-подібний силует; силует силуету robe a la francaise; турнор, трен; використання фактурних і колірних ефектів: тафти, бархату, оксамиту, атласного шовку; рокайльної орнаментики; актуалізація властивого рококо принципу живописності і рокайльної пастельної колірної гами; декорування золотим шитвом і бісером	Стилізація, інтерпретація, асоціація	Монотематичний

<p>Cristobal Balenciaga</p>	<p>чоловічий костюм XVI – XVII ст.</p> <p>іспанський аристократичний жіночий костюм XVII ст.</p> <p>барокова стилістика</p> <p>жіночий рокайльний костюм</p> <p>сукня стилу ампір</p> <p>неорокайльна сукня</p> <p>сукня <u>Belle Époque</u></p> <p>кардинальська мантія, історичне вбрання єпископів, вікаріїв,</p>	<p>берет з плюмажем, сукня-роб і нижня сукня – кот XVII ст.</p> <p>форма, силует, колірне рішення</p> <p>барокова експресія драперій</p> <p>вузький корсетний ліф, широка спідниця, фактурні ефекти</p> <p>форма, силует, фактурні ефекти</p> <p>турнор</p> <p>силует</p> <p>форма, силует, колір</p>	<p>стилізація, цитування, асоціація, гіперболізація, інтерпретація, «перехресне, подвійне посилення» на різні історичні джерела</p>	<p>монотематичний в межах однієї моделі; поєднання форм і силуету жіночого костюма рококо і неорококо та елементів костюма тореадора (пояс, болеро); форм і силуету жіночого костюма рококо і неорококо та орнаментики традиційного іспанського жіночого вбрання</p>
------------------------------------	--	---	---	--

	<p>черниць історизм у широкому розумінні: костюм тореадора, сукня-фламенко; старовинний одяг мешканок іспанського о. Ібіца; накидки пастухів з провінції Наварра</p>	<p>форма, силует, пластика тканини, колір, елементи декору</p>		
<p>Yves Saint Laurent <i>Колекції кінця 1960-х – 1970-х рр.</i></p>	<p>середньовічний чоловічий костюм лицарські обладунки французький чоловічий костюм XVIII ст. середньовічний костюм</p>	<p>форма, силует; черевики-панчохи доби Каролінгів шолом оксамитові жакети і кіюлоти, оздоблені мереживом упелянд, котт</p>	<p>стилізація, цитування, само-цитування, асоціація, інтерпретація, гіперболізація, «подвійне посилення» на історичні джерела; інтеграція елементів чоловічого костюма у жіночий; стилізація окремих елементів, стилізоване відтворення «цілісного тексту» історичного костюма, відтворення історичних елементів в незвичних матеріалах</p>	<p>Доповнення класичних форм історичними елементами, стилістично виважене поєднання елементів костюмів різних епох</p>
<p><i>Колекції 1980 – 2000-х рр.</i></p>	<p>ренесансний костюм французький жіночий аристократичний костюм XVII ст. стилістика, історичний костюм, і орнаментика</p>	<p>сімара великий віялоподібний комір використання оксамиту, тафти, жакарду, золотого</p>		

	<p>бароко</p> <p>жіночий костюм рококо</p> <p>жіночий костюм неорококо</p> <p>чернече вбрання</p>	<p>шитва, страз, каміння, бісеру, металевих вставок, насичених кольорів, колірних контрастів</p> <p>спідниця з кринолінами, спідниця-паньє, вузький корсетний ліф</p> <p>турнор, трен, рукав-gigot, сукня з турнюром силуету «принцеса», популярного у 1880-х рр.</p> <p>форма, силует, колірне рішення</p>		
<p>Christian Lacroix</p>	<p>Середньовічний жіночий костюм готичного періоду</p> <p>жіночий аристократичний костюм XVII ст.</p> <p>чоловічий аристократичний костюм XVII ст.</p>	<p>геніни, енніни</p> <p>палантин 1670-х рр.; комір-горгер («млинове жорно»)</p> <p>мереживний комір «а ля Ван Дейк» чоловічого костюма першої третини</p>	<p>цитування, стилізація, гіперболізація, іронічне, пародійне осмислення елементів історичного костюма, надання їм еротичного характеру, їх еkleктичне поєднання; трансформація пропорцій; інтеграція елементів чоловічого костюма у жіночий, деконструкція</p>	<p>еклектичне, умотивоване авторським задумом, поєднання елементів історичних костюмів різних епох, елементів історичного і сучасного костюма, історичного костюма, піратського і спортивного стилю, історичного і традиційного костюмів</p>

	<p>барокова стилістика, бароковий костюм XVII ст.</p> <p>Рокайльний жіночий костюм</p>	<p>XVII ст.</p> <p>активна пластика драперій, золоте і срібне фігюморфне шитво, декорування стразами і коштовним камінням, насичена яскрава колористика, добір тканин (парчі, оксамиту, жакарду, шовку, тафти, коштовних мережив з золотим шитвом)</p> <p>неглиже XVIII ст., кунтуш і силует robe volante, силует robe à la française, силует robe a la polonoise, криноліни, паньє, корсет, трапецієподібне декольте, стомак, широкі мереживні манжети, рукави-пагоди, банти, рюші; орієнтальні мотиви, сприйняті крізь призму їх інтерпретації в образотворчому декоративно-ужитковому мистецтві і декорі тканин періоду рококо;</p>		
--	--	--	--	--

	<p>чоловічий французький аристо-кратичний костюм XVIII ст.</p> <p>чоловічий костюм часів Великої французької революції</p> <p>жіночий костюм Директорії та стилю ампір</p> <p>жіночий костюм періоду бідермайєру</p> <p>чоловічий костюм періоду бідермайєру</p> <p>неорокайльний жіночий костюм</p>	<p>відтворення колористики творів живопису і костюма періоду рококо</p> <p>жилет, розшитий золотими нитками, жюстокор, манжети habit XVIII ст., жабо</p> <p>куртка-карманьола</p> <p>силует, форма, крій антикізованої шеміз, рукави-ліхтарики, фактурні і колірні ефекти</p> <p>глибоке декольте, що відкриває груди і спину, рукави-gigot, манто, плащ-ротонда</p> <p>жабо-кокілье, cravate, циліндр</p> <p>турнор, рукави-gigot</p>		
--	--	--	--	--

	<p>вікторіанський костюм</p> <p>історична військова уніформа</p>	<p>комірці-стійки з вузькими рюшами, жабо</p> <p>гусарський доломан</p>		
<p>Gianni Versace</p>	<p>культури Стародавнього Сходу</p> <p>антична культура</p> <p>барокова стилістика, жіночий костюм епохи бароко</p> <p>жіночий костюм рококо</p>	<p>орнаментальний мотив пальмети</p> <p>відтворення в декоративному оздобленні костюма</p> <p>орнаментального мотиву меандру, фрагментів фресок Помпеї, зображень на античних камах</p> <p>декоративне орнаментальне оздоблення золотим і срібним шитвом, стразами, металевими декоративними елементами; колірна гама, побудована на зіставленні локальних або ж глибоких, насичених тонів, фактури тканин</p> <p>корсетний ліф, спідниця з кринолінами</p>	<p>цитування, стилізація, деконструкція, гіперболізація, іронічне, пародійне осмислення елементів історичного костюма, «еротизація» історичних елементів, їх еkleктичне поєднання; трансформація пропорцій; балансування на межі «кітчу» і «хорошого смаку»</p>	<p>еклектичне поєднання елементів історичних костюмів різних епох, елементів історичних і сучасних костюмів</p>

	кардинальська мантія, чернече вбрання	форма, силует, колірне рішення		
Donatella Versace	жіночий рокайльний костюм	корсет, криноліни, оздоблення мереживом	цитування, стилізація, деконструкція, інтеграція в жіночий костюм елементів білизни і чоловічого костюма	еклектичне поєднання елементів історичних костюмів різних епох з домінуванням рокайльних мотивів
John Galliano	костюм та орнаментальні мотиви Стародавнього Єгипту	жіноча сорочка-калазіріс, коміри-ускх, стилізовані головні убори (клафти, сешнеми, немеї), орнаментальний мотив пелюсток і листків лотосу, фрагменти давньоєгип- тських папірусів у принтах тканин; брошки, заціпки у формі жуків- скарабейв, уреїв, орла, ритуальна «борода» фараона, трансфор- мована в аксесуар	цитування, стилізація, деконструкція, колаж, гра пропорціями, еротизація історичних елементів, трансформація білизни у верхнє вбрання, інтеграція елементів історичного чоловічого костюма у жіночий, виконання елементів історичних костюмів в сучасних матеріалах, модельовання історичних форм за допомогою незвичних прийомів, відтворення у формах аксесуарів	еклектичне поєднання або дифузія елементів художніх стилів і костюмів різних епох; алогічні поєднання фрагментів історичного костюма; засноване на синтезі, діалозі чи контрасті поєднання історичних та етномотивів, історизму та ретро, історизму і класики, історизму та гостро актуальних елементів сучасного вбрання; цитування окремого історичного елементу в сучасному контексті
	традиційна культура Японії	кімоно, сприйняте крізь призму творчості Раул Роїгет, японський конусоподібний головний	конструктивних елементів історичного костюма; «подвійне кодування», одночасне відсилання до	

	<p>середньовічний жіночий костюм</p> <p>середньовічні лицарські обладунки</p> <p>чоловічий і жіночий костюм італійського Відродження</p>	<p>убір каса, пояс-абі, мотив віяла в принтах тканин, декоративному оздобленні, головних уборах</p> <p>головний убір – барбет; візантійські вінці</p> <p>шоломи (барбюти, бацинети, бургінюти, топфхелми тощо), металеві наруччя сімара, джорне, джуббоне, колет, кальцони, беретто, круглий плаский комір жіночого вбрання Папської області, Ломбардії і Риму; жіночий кот XV ст.; колористика венеційського вбрання, чорний колір, поширений в Італії з XV ст.; використання тканин, що нагадують ренесансні; рослинний декор, виконаний золотими металічними нитками, фактурні контрасти</p>	<p>кількох історичних джерел; побудова дизайнерського образу на межі красивого і потворного, елегантного і вульгарного, високого і низького</p>	
--	--	---	---	--

			шовку, атласу, велюру, тафти, жакарду, парчі, оксамиту, хутра	
історичний костюм та орнаментика бароко	фігоморфні вишивки золотими і срібними металічними нитками			
іспанський жіночий костюм XVII ст.	мантілі з вишуканого чорного мережива			
чоловічий голландський костюм XVII ст.	берет з плюмажем, мереживні коміри і манжети			
жіночий костюм рококо	силует і кунтуш robe volante; форми і силует robe à la polonoise; неглиже XVIII ст.; корсетні ліфи, банти, рюші, волани, манжети; жюстокор			
костюм молоді фрондучої французької буржуазії початку XIX ст.	плащі, фраки, жакети, деформовані циліндри, занедбані жабо, зачіски			

	<p>жіночий костюм бідермайєру</p> <p>чоловічий костюм бідермайєру</p> <p>чоловічий костюм другої половини XIX ст.</p> <p>жіночий костюм неорококо</p> <p>жіночий костюм зламу XIX – XX ст.</p>	<p>«incroyables»</p> <p>загальний силует, плащ-ротонда, глибоке декольте</p> <p>фрак, циліндр, сюртук, жакет, жабо, манжети</p> <p>редингот, вестон, жилет, капелюх-казанок, що увійшов в моду з 1850-х рр.</p> <p>турнори, трени, рукави-гігот; гострий мис ліфу, що перегукується з моделями Ч.Ф. Ворда; «спідниця-фартух» жіночого костюма 1880-х рр.</p> <p>велегенські, багато декоровані капелюхи; силует «сирена» останніх десятиліть XIX ст.; «амазонка» останніх</p>		
--	--	---	--	--

		<p>десятиліття XIX ст.</p> <p>кардинальська мантія, митра</p> <p>бікорн, ківер, еполети</p>		
<p>Vivienne Westwood</p>	<p>символи минулого</p> <p>рокайльні жіночий і чоловічий костюми</p> <p>чоловічий костюм бідермайєру</p> <p>неорокайльний жіночий костюм</p>	<p>королівська мантія</p> <p>кунтуш gobe volante, спідниця з кринолінами, спідниця gobe à la polonaise, корсет, трапецієподібне декольте, банти, жабо</p> <p>широкий плащ, циліндр</p> <p>турнор, трен</p>	<p>іронічне, пародійне осмислення традицій, гротеск, гіперболізація, трансформація пропорцій історичного костюма, нова іронічна контекстуалізація історичних елементів, моделювання історичних елементів у незвичний спосіб і з сучасних матеріалів, художньо продуманий епатаж; еротизація елементів історичного жіночого костюма, зміна іронічної і серйозної інтонацій, контрастне зіставлення фактур</p>	<p>поєднання історизму, класики і гостро актуальних форм</p>

					<p>еклектичне поєднання елементів костюмів різних епох; поєднання постмодерністської гри і постпост-модерністської поетичності і серйозності</p>
	<p>костюм середньовіччя</p> <p>рокайльний жіночий костюм</p> <p>жіночий костюм в стилі ампір</p>	<p>кот</p> <p>корсет, паньє, криноліни, неглиже XVIII ст.</p> <p>форма, силует, колористика</p>	<p>цитування, деконструкція, асиметрія; гра культурними кодами, естетично вмотивований конфлікт мотивів, гіперболізація, гротеск, монтаж, інтригувальна двозначність, трансформація білизни у верхнє вбрання</p>		

	жіночий костюм періоду бідермайєру	глибоке декольте, трен, турнюр, рукав-gigot		
	жіночий костюм неорококо	редингот, сюртук		
	чоловічий костюм XIX ст.			
Gianfranco Ferré	костюм середньовіччя	роб, котт	стилізація та узгодження з сучасним візуальним сприйняттям «цілісного тексту» історичного костюма; гіперболізація, іронічна інтерпретація, цитування, імітація історичних форм за допомогою незвичних конструктивних прийомів, рідше – деструкція елементів історичного вбрання; «подвійна історична рецепція», подання в одній моделі інспірацій історичного костюма і перегуків з його інтерпретаціями у творчості попередників; відображення впливів історичних художніх	монотематична інтерпретація історичного костюма тієї чи іншої епохи; контекстуалізація у класичний костюм поодиноких конструктивних і декоративних елементів історичного вбрання та їх зіставлення з сучасними формами за принципами синтезу, «діалогу» чи естетично умотивованого «контрасту-конфлікту»
	стилістика і костюм бароко	золоте орнаментальне шитво, використання популярних у XVII ст. тафти, атласу з золотом ниткою, декоративних хутряних вставок; гармонізація яскравих насичених кольорів		
	жіночий рокайльний костюм	спідниця з кринолінами, спідниця-«фартух», вузький корсетний ліф, глибоке декольте; фітоморфні принти, асоційовані з сукнями для прогулянок другої половини XVIII ст. широкий плащ, циліндр,		

	<p>костюм бідермайєру</p> <p>жіночий костюм періоду Директорії та ампіру</p> <p>жіночий неорокайльний костюм</p> <p>вікторіанський костюм</p> <p>одяг священників і черниць</p>	<p>крават</p> <p>форма, силует, конструкція антиквізованої шеміз</p> <p>турнор, рукави-gigot</p> <p>комірець-стійка, мереживні манжети</p> <p>кардинальська мантія; форма, силует, основні конструктивні елементи, колористика</p> <p>ліф, блуза</p> <p>форма, силует, елементи декоративного оздоблення</p>	<p>стилів через аналогії форм одягу та архітектури; інтеграція елементів чоловічого історичного костюма у жіночий; інтер-текстуальні дизайнерські рішення</p>	
Franco Moschino	<p>бюргерське вбрання XVII ст.</p> <p>військова уніформа наполеонівських часів</p>		<p>цитування, пародійне осмислення традицій, колаж</p>	<p>еклектичне поєднання елементів історичних костюмів різних епох</p>
Alexander McQueen	<p>візантійська культура і костюм Візантійської імперії</p>	<p>стилізація туніки, плаща, столи; відтворення малюнку і колористики</p>	<p>«діалогічне» осмислення «цілісного тексту» історичного костюма</p>	<p>еклектичне поєднання історичних костюмів різних епох;</p>

	<p>середньовічна культура і костюм</p>	<p>візантійських мозаїк у принтах ткани, використання орнаментального мотиву пальмети і золотого кольору, який у культурі Візантії набув символічного значення</p> <p>упелянд, роб, котт, романський зооморфний і фітоморфний орнаменти, готичний орнамент, виконаний у техніці ручної вишивки; відтворення у принтах тканин колористики та орнаментики ювелірних виробів часів правління короля Теодоріха зі вставками з кольорового каміння; відтворення в принтах тканин рельєфних зображень на плитах і саркофагах раннього середньовіччя; відтворення у принтах тканин рельєфів романських храмів, середньовічних готичних творів скульптури,</p>	<p>методами стилізації, цитування, асоціації; іронічна, пародійна, гротескна інтерпретація елементів костюмів різних епох з використанням методів стилізації, цитування, деконструкції, гіперболізації, естетизація потворного</p>	<p>синтез або контраст історичних та етномотивів, історизму і класики, історизму, ретро і гостро актуальних форм; форм історичного європейського костюма і східної орнаментики; історичних форм і традиційного тартану</p>
--	--	--	--	--

	<p>жіночий ренесансний костюм, інші інспірації італійського і Північного Відродження</p> <p>чоловічий костюм XVI ст.</p> <p>жіночий костюм</p>	<p>ілюстрації ілюмінованих рукописів; асоціативний зв'язок аксесуарів з готичними вітражами (колористика, фактура матеріалів)</p> <p>джорне, кальцони, венеціанські рукави-буфф, віялоподібний високий комір вбрання венеціанських куртизанок XV ст.; силует «мантії нареченої» XV ст.; різні типи головних уборів, фітоморфний золотий орнамент, колористика венеціанського вбрання XVI ст.; відтворення у принтах тканин фрагментів картин Сандро Боттичеллі та Ієроніма Босха</p> <p>пурпуен, бриджі</p> <p>спідниця-вердугос</p>		
--	--	--	--	--

	<p>XVI ст.</p> <p>стилістика і костюм бароко</p> <p>жіночий рокайльний костюм</p> <p>жіночий костюм періоду Директорії і стилю ампір</p> <p>неорокайльний костюм</p> <p>вікторіанський жіночий костюм</p> <p>чоловічий костюм другої половини XIX ст.</p>	<p>барокова орнаментика, виконана в техніці золотого шитва, експресивна пластика драперій, контраст форм, використання оксамиту та атласу, популярних у XVII ст.</p> <p>корсет, прямокутне декольте, спідниця-паньє, спідниця з кринолінами, кунтуш robe volante</p> <p>форма, силует, конструкція антикізованої шеміз, рукав-ліхтарик</p> <p>турнор, рукав-gigot</p> <p>комірць-стійка</p> <p>фрак</p>		
--	---	---	--	--

		<p>орнаментика японського кімоно, зачіска японських гейш</p>		
<p>Ann Demeulemeester</p>	<p>мотиви східних культур</p>	<p>«мисливський костюм» XVI ст.</p> <p>рокайльний костюм, сприйнятий крізь призму New Look</p> <p>жіночий костюм бідермайєру</p> <p>жіночий костюм неорококо</p> <p>вікторіанський жіночий костюм</p>	<p>колеристика, фактура тканин (окаміту, тафти, атласу, шовку, шкіри, хутра)</p> <p>рокайльний костюм, сприйнятий крізь призму New Look</p> <p>силует</p> <p>квіткові принти «суконь для прогулянок»</p> <p>аксесуари, декор, форми, загальна пластика вікторіанського жіночого костюма: комірці-стійки, широкі призирані рукави і спідниці, відтворені за допомогою сучасних</p>	<p>контрастне зіставлення історичних, класичних і гостро актуальних елементів</p>

<p>Dolce & Gabbana</p>	<p>культура і костюм Візантії</p> <p>ренесансний костюм</p> <p>аристократичний чоловічий костюм XVII ст.</p> <p>стилістика і костюм бароко</p> <p>стилістика і костюм рококо</p> <p>вікторіанський костюм</p>	<p>прийомів крою та у відмінних від історичних матеріалах, до прикладу, хутрі</p> <p>силует візантійського жіночого вбрання; діадема; відтворення сюжетики, колористики і тьмяного блиску смальтових мозаїк в фактурі і принтах тканин, колористика</p> <p>сімара</p> <p>комір «млинове жорно»</p> <p>експресія драперій, мережива, золоте шитво, квіткова вишивка, орнаменти</p> <p>корсетний ліф, спідниця-паньє, зображення пугті у принтах тканин</p> <p>комірець-стійка</p>	<p>стилізація, асоціація, інтерпретація, цитування, іронічна інтерпретація традицій</p>	<p>поєднання елементів костюмів різних історичних епох</p>
-----------------------------------	---	--	---	--

Valentino	чернече і кардинальське вбрання	античний костюм	форма, силует, колористика		
	жіночий костюм рококо	туніка, римська тога, гладіаторські сандалі, фактура і колористика тканин, декор	корсети, криноліни		
	жіночий костюм часів Директорії	шеміз	силует, форма, колористика		
	сукня стилу ампір	неорокайльний костюм	турнор, трен		