

УДК (7.05:7.091):687.1

DOI <https://doi.org/10.32782/2415-8151.2026.40.32>

ОБРАЗНО-ГРАФІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОДНОГО КОСТЮМУ

Васильєва Марина Іванівна¹, Гасем Аміна Мерзаківна², Малік Тетяна Вікторівна³

¹ старший викладач кафедри дизайну тканин і одягу,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Харків, Україна,
e-mail: designmarina77@gmail.com, orcid: 0009-0005-0470-5687

² аспірант кафедри дизайну тканин та одягу,
викладач кафедри дизайну тканин та одягу,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв,
Харків, Україна,

e-mail: aminagasem515@gmail.com, orcid: 0009-0002-4947-1957

³ старший викладач кафедри дизайну тканин і одягу,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Харків, Україна,
e-mail: fashiondesign@ksada.org, orcid: 0000-0002-7678-955X

Анотація. Стаття присвячена дослідженню образно-графічних інтерпретацій модного костюма як важливого інструменту формування художньої виразності у сучасному дизайні одягу. Проаналізовано взаємозв'язок художнього образу та графічних засобів формотворення, що визначають естетичні й композиційні характеристики костюма. Розглянуто роль графічних елементів – лінії, силуету, ритму, пропорцій, фактури та декоративних акцентів – в створенні цілісної образної концепції дизайн-продукту.

Особливу увагу приділено інтерпретації джерел творчого натхнення – природних форм, архітектурних структур, культурних символів і мистецьких стилів, які трансформуються у дизайнерські рішення через прийоми стилізації, узагальнення та графічної трансформації форми. На прикладах творчості сучасних українських і світових дизайнерів розкрито практичне використання графічних інтерпретацій у створенні модних колекцій, де костюм виступає не лише функціональним об'єктом, а й засобом художньої комунікації.

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей образно-графічних інтерпретацій модного костюма та визначенні ролі графічних засобів формотворення в створенні художнього образу.

Методологія. Методологія дослідження ґрунтується на використанні методів аналізу й синтезу, порівняльного та контент-аналізу наукових джерел і професійних fashion-видань. Візуальний аналіз дизайнерських колекцій дозволив простежити трансформацію художніх образів у графічну структуру костюма, а історико-культурний підхід – визначити взаємозв'язок моди з мистецтвом, архітектурою та культурними символами.

Результати. В результаті дослідження встановлено, що образно-графічні інтерпретації є важливим засобом формування художньої концепції сучасного модного костюма. Використання графічних елементів – лінії, силуету, ритму, пропорцій і композиційних акцентів – сприяє створенню виразних дизайнерських образів і формуванню індивідуальної стилістики колекцій.

Наукова новизна полягає у систематизації графічних принципів формотворення костюма та визначенні їх ролі у трансформації джерел творчого натхнення в дизайнерські рішення.

Практична значущість дослідження полягає у можливості використання його результатів в проєктуванні одягу та в освітньому процесі дизайнерських спеціальностей.

Ключові слова: модний костюм, художній образ, графічна інтерпретація, стилізація, композиція, силует, художня концепція, мода.

ВСТУП

В сучасній культурі мода виступає важливим засобом художнього та соціального висловлення. Модний костюм дедалі частіше розглядається як складна система візуальної комунікації, у якій поєднуються естетичні, функціональні та символічні аспекти. Через форму, силует, композицію та декоративні елементи костюм здатний передавати культурні смисли, відображати соціальні процеси та формувати нові художні образи. В цьому контексті особливого значення набувають образно-графічні підходи до проектування, що дозволяють трансформувати різноманітні джерела натхнення у виразні дизайнерські форми.

Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі концептуального підходу в сучасному fashion-дизайні, де графічна організація форми стає основою художнього образу костюма. Аналіз принципів образно-графічних інтерпретацій дозволяє глибше зрозуміти механізми формування дизайнерської мови та визначити їх значення для розвитку сучасної моди.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В сучасному мистецькому та дизайнерському дискурсі модний костюм розглядається як складна система художньої комунікації, в якій поєднуються функціональні, естетичні та символічні аспекти. Одним із важливих напрямів розвитку сучасного дизайну одягу є образно-графічні інтерпретації форми костюма, що передбачають трансформацію візуальних образів, стилізацію джерел творчого натхнення та використання графічних засобів у формотворенні. В цьому контексті модний костюм постає як художній об'єкт, здатний передавати культурні смисли, емоційні стани та авторське концептуальне бачення дизайнера.

О. Лагода (2021) розглядає дизайн костюма як систему художніх репрезентацій, у межах якої образна концепція визначає характер формотворення та композиційної організації костюма [7]. Дослідниця підкреслює, що графічні елементи – лінія, силует, ритм та пропорції – відіграють ключову роль у створенні візуальної виразності модного образу та формуванні авторської дизайнерської мови. Л. Білякович (2020) аналізує процес інтерпретації історичного костюма у сучасному дизайні одягу, наголошуючи на значенні стилізації та трансформації форм [1]. Авторка зазначає, що переосмислення історичних джерел через графічні прийоми дозволяє створювати нові художні образи та формувати актуальні дизайнерські концепції.

Л. Дихнич (2021) розглядає fashion-образ як комунікаційну систему сучасної культури, у межах якої костюм виступає носієм візуальних повідомлень. Дослідниця підкреслює, що образність у дизайні одягу формується через систему графічних елементів – композицію, ритм, колір і декоративні акценти, які забезпечують художню цілісність модного образу [4].

Європейські дослідники також приділяють значну увагу візуально-образним аспектам моди. До прикладу, З. Казлачева, Д. Орозова, Н. Анжелова та інші (2025) аналізують взаємодію історичних та сучасних тенденцій у моді, підкреслюючи значення силуету та композиційної структури у формуванні художнього образу костюма [24]. Авторка доводить, що графічні принципи організації форми відіграють важливу роль у створенні нових дизайнерських концепцій. Л. Індре, Дж. Ілієва, Дінева та А. Стурза (2025) досліджують еволюцію силуетних форм у жіночому одязі, розглядаючи силует як один із ключових графічних елементів дизайну костюма. Науковці підкреслюють, що трансформація силуету відображає зміни естетичних уявлень та культурних тенденцій сучасної моди [19]. Таким чином, аналіз сучасних наукових досліджень свідчить, що образно-графічні інтерпретації є важливим напрямом розвитку дизайну костюма. Вони поєднують художнє мислення, графічні засоби формотворення та культурні джерела, формуючи нові підходи до створення модного костюма у сучасному дизайнерському середовищі.

МЕТА

Метою дослідження є теоретичне осмислення та аналіз образно-графічних інтерпретацій модного костюма як важливого інструменту формування художньої виразності у сучасному дизайні одягу. Особливу увагу приділено дослідженню ролі графічних засобів формотворення – лінії, силуету, пропорцій, ритму та композиційної організації – в процесі створення дизайнерського образу.

Досягнення поставленої мети передбачає розгляд основних принципів трансформації джерел творчого натхнення – природних форм, архітектурних структур, культурних символів та мистецьких стилів – у графічну систему костюма. Також дослідження спрямоване на аналіз творчих практик сучасних українських і світових дизайнерів, у роботах яких образно-графічні принципи виступають важливим засобом формування концепції модних колекцій.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Образно-графічні інтерпретації в дизайні костюма є важливим засобом формування художньої концепції сучасної моди. В процесі проектування модного костюма дизайнер формує візуальний образ, що поєднує композиційні, пластичні та графічні характеристики форми. В сучасному дизайнерському дискурсі костюм розглядається як система знаків і візуальних кодів, в межах якої художній образ реалізується через силует, лінійну структуру, ритм, пропорції та декоративні акценти.

Для комплексного аналізу образно-графічних інтерпретацій у сучасному дизайні костюма було розглянуто ключові теоретичні підходи, що формують концептуальну основу дослідження, зокрема поняття «художній образ», «графічна інтерпретація», «силует» та «композиція костюма». Осмислення цих категорій дозволяє визначити специфіку сучасних дизайнерських процесів, у яких одяг виступає не лише функціональним об'єктом, а й формою художнього висловлювання. У сучасному науковому дискурсі дизайн костюма трактується як система візуальних репрезентацій, у межах якої художній образ формується через взаємодію композиції, лінійної структури та пластики форми (Лагода, 2021). Таким чином, костюм виступає носієм культурних і естетичних смислів, що реалізуються через графічну організацію форми, силуетну структуру та образні асоціації [7].

Поняття «графічна інтерпретація» в дизайні костюма пов'язане з процесом трансформації художніх образів у систему ліній, площин, ритмічних структур і пропорцій, що визначають візуальну організацію одягу. Як зазначає Л. Білякович (2020), інтерпретація історичних або культурних джерел у дизайні одягу відбувається через стилізацію та узагальнення форми, що дозволяє створювати нові композиційні рішення та сучасні образні моделі костюма [1]. У цьому контексті силует виступає одним із головних засобів графічного формотворення, оскільки саме він визначає загальний контур і просторову структуру виробу. Дослідження Л. Індре, Дж. Ілієва, Дінева та А. Стурза (2025) підкреслює, що силует у сучасному дизайні одягу є ключовим елементом образної характеристики костюма, оскільки через співвідношення об'ємів, пропорцій і ліній формує візуальну ідентичність дизайнерського об'єкта [19].

Важливим аспектом формування образно-графічної структури костюма є поняття композиції, що визначає організацію всіх елементів форми у цілісну художню систему. У сучасному дизайнерському дискурсі композиція

костюма розглядається як взаємодія ліній, ритму, пропорцій, кольору та декоративних акцентів, що формують гармонійну структуру виробу. Як зазначає З. Казлачева (2024), сучасний дизайн одягу демонструє активне використання композиційних принципів, запозичених із архітектури, графіки та образотворчого мистецтва, що сприяє створенню нових типів силуетів і формотворчих рішень [26]. В цьому контексті графічні засоби виступають не лише інструментом декоративного оформлення, а й основою концептуального осмислення форми костюма.

Сучасний науковий дискурс розглядає моду як складну систему візуальної комунікації, у межах якої костюм функціонує як носій культурних значень. Як зазначає Дихнич (2015), fashion-образ формується через взаємодію графічних і композиційних елементів, що створюють цілісну художню структуру одягу та забезпечують його візуальну виразність [4]. У свою чергу, І. Гардабхадзе (2015) підкреслює, що костюм виступає знаковою системою, у якій форма, лінія та декоративні елементи передають соціальні й культурні смисли [2; 3]. Таким чином, образно-графічна інтерпретація у дизайні костюма дозволяє розглядати одяг як форму візуальної комунікації, що поєднує художню практику, культурний контекст і дизайнерське мислення.

В сучасному дизайні одягу образно-графічні принципи дедалі частіше виступають основою формування дизайнерської концепції. Дизайнери активно використовують графічні засоби – лінійну структуру, контрастні пропорції, геометризовані форми та ритмічну організацію силуету – для створення нових образних моделей костюма (рис. 1–4). Такий підхід демонструє тенденцію зближення моди з мистецтвом і дизайном, у межах якої костюм набуває статусу художнього об'єкта. Отже, образно-графічні інтерпретації в сучасному fashion-дизайні можна розглядати як складне міждисциплінарне явище, що поєднує художню практику, культурну рефлексію та інноваційні підходи до формотворення.

Процес інтерпретації різноманітних джерел творчого натхнення, наприклад, *природних форм, архітектурних структур, культурних символів і мистецьких стилів*, відіграє важливу роль у формуванні сучасного дизайну костюма. В межах дизайнерського проектування ці джерела переосмислюються та трансформуються в нові композиційні рішення через прийоми стилізації, узагальнення та графічної трансформації форми. В результаті чого, художній образ костюма формується як синтез різних візуальних і культурних впливів,

Рис. 1. Лінійна структура костюма JI WON CHOI SS/17.
Джерело [30]

Рис. 2. Контрастні пропорції силуету Fashion illustration Carlos Aponte.
Джерело [9]

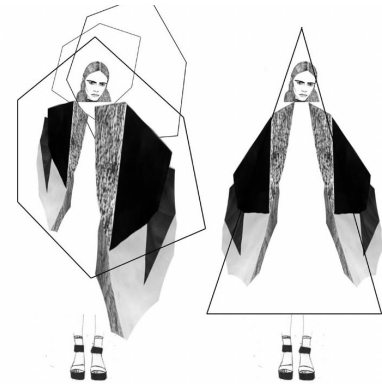

Рис. 3. Геометризовані форми костюма Stephanie Lai S/S14.
Джерело [20]

які набувають нової пластичної та композиційної організації в структурі одягу.

В сучасному науковому дискурсі інтерпретація розглядається як один із ключових механізмів формування дизайнерської мови. Зокрема, О. Лагода зазначає, що дизайн костюма функціонує як система художніх репрезентацій, у якій форма одягу відображає культурні та естетичні процеси сучасного суспільства [6]. Таким чином, інтерпретація виступає творчим процесом переосмислення традиційних форм в новому художньому контексті. Важливим інструментом цього процесу є художня стилізація, яка дозволяє трансформувати складні природні або культурні образи у лаконічні графічні структури костюма. Як зазначає І. Кузнецова стилізація в дизайні костюма є одним із основних методів формотворення, оскільки сприяє узагальненню форми та створенню виразної композиційної організації силуету [5]. Завдяки цьому дизайнер може інтегрувати різні джерела натхнення в межах єдиної художньої концепції, формуючи індивідуальну стилістику колекції.

Сучасні дизайн-практики демонструють активне використання природних і архітектурних форм як джерел композиційних рішень. Геометрія архітектурних конструкцій, ритміка природних структур або символіка культурних мотивів можуть трансформуватися в силует, пропорції та декоративну структуру костюма. Як підкреслює М. Барнард, мода функціонує як форма візуальної комунікації, в межах якої одяг виступає носієм культурних і символічних значень. В цьому контексті образно-графічні інтерпретації дозволяють розглядати костюм як художній медіум, здатний передавати складні культурні наративи через пластичну організацію форми [11].

Отже, інтерпретація різноманітних джерел в дизайні костюма є складним творчим процесом, в якому дизайнер трансформує візуальні образи в систему графічних і композиційних рішень. В результаті костюм набуває концептуального значення, перетворюючись на засіб художнього висловлення. Таким чином, образно-графічні інтерпретації сприяють розширенню меж дизайнерського експерименту та формують нові підходи до осмислення моди як культурного та мистецького явища (рис. 5–8).

Практичне втілення образно-графічних інтерпретацій в сучасному дизайні костюма можна простежити у творчості провідних європейських дизайнерів, які активно використовують принципи стилізації, геометризації форми та композиційного узагальнення. Їхні колекції демонструють, що графічна структура силуету може виступати основою художнього образу та формувати концепцію колекції. Так, яскравим прикладом використання образно-графічних принципів в сучасному дизайні костюма є творчість британського дизайнера Олександр Макквін. Його колекції характеризуються виразною драматичною образністю та складною художньою концептуалізацією форми (Еванс, 2003) [15]. У своїх роботах дизайнер активно використовував прийоми стилізації, символічної інтерпретації та пластичної трансформації силуету, створюючи костюм як своєрідний художній наратив. Важливу роль у формуванні образу відіграють контрастні пропорції, складні конструктивні рішення та театралізована композиція силуету [10:16]. Завдяки поєднанню історичних мотивів, природних образів і сучасних технологій Макквін створював концептуальні дизайнерські об'єкти, у яких костюм набував значення художнього висловлення (рис. 9).

Рис. 4. Ритмічна організація силуету *Tid Unakornsawat*. Джерело [27]

Рис. 5. Інтерпретація природних форм костюма *Iris van Herpen*. Джерело [22]

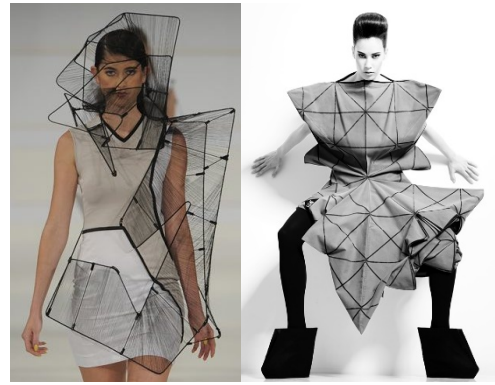

Рис. 6. Архітектурні структури як джерело формотворення. Джерело [20]

Рис. 7. Культурні символи у графічній інтерпретації костюма. Джерело [26]

Рис. 8. Вплив мистецьких стилів на формування образу костюма. Джерело [27]

Рис. 9. Драматична виразність образів *Олександр Макквін* колекції *SS/2001, AW/2006/2007*. Джерело [11]

Інший підхід до образно-графічного формотворення демонструє британський дизайнер Гарет П'ю. У його творчості особливе значення має архітектонічна структура костюма, що проявляється у використанні геометризованих форм, чітких ліній та контрастних силуетів. Колекції дизайнера вирізняються скульптурною організацією форми, у якій костюм функціонує як об'ємна композиція.

Використовуючи принципи архітектурної пластики та графічного узагальнення, Гарет П'ю створює експериментальні образи, що поєднують елементи моди, перформансу та сучасного мистецтва (рис. 10).

Важливе місце у розвитку образно-графічних інтерпретацій займає творчість японського дизайнера Іссей Міяке. Його дизайнерська концепція базується на експериментах

із пластикою матеріалу, структурною геометрією форми та ритмічною організацією силуету. Використовуючи технологічні інновації та складні конструктивні прийоми, дизайнер створює костюми, у яких форма виникає через систему складок, модульних елементів і повторюваних структур (Кавамура, 2005) [23]. Такий підхід дозволяє поєднувати функціональність одягу з виразною пластичною естетикою, у якій костюм постає як динамічна композиційна система (рис. 11).

Концептуальний підхід до формотворення також характерний для творчості дизайнера Хусейн Чалаян. Його колекції відзначаються експериментами з простором, трансформацією конструкції та використанням інноваційних технологій. Чалаян розглядає костюм як інструмент дослідження взаємодії тіла, простору і руху, що проявляється у трансформативних конструкціях та нестандартних композиційних рішеннях. В його роботах графічна структура форми часто поєднується з концептуальними ідеями, що відображають соціальні та культурні процеси сучасності (рис. 12). Особливу роль у розвитку

мінімалістичної графічної естетики сучасної моди відіграє американський дизайнер Рік Оуенс. Його дизайнерська мова характеризується монументальними силуетами, лаконічною композицією та контрастними пропорціями. У роботах дизайнера простежується прагнення до узагальнення форми та зведення її до чіткої графічної структури. Завдяки використанню простих конструктивних елементів, темної кольорової палітри та виразних пропорцій Р. Оуенс створює образи, у яких костюм набуває скульптурної пластики та підкреслює взаємодію моди з сучасним мистецтвом (рис. 13).

Окрему позицію у сучасному європейському дизайні займає творчий дует Віктор і Рольф, в роботах яких активно застосовується принцип художньої інтерпретації форми та концептуальної трансформації костюма. Їхні колекції часто базуються на іронічному переосмисленні традиційних форм одягу, що реалізується через гіперболізацію силуету, складні декоративні конструкції та театралізовану композицію образу. Використовуючи прийоми деконструкції та стилізації, дизайнери

Рис. 10. Архітектонічна графічність силуету. Гарет П'ю: колекції SS/2009, SS/2021
Джерела [14; 29; 31]

Рис. 11. Пластичні трансформації та структурна геометрія костюма.
Іссей Міяке колекції AW/93, AW2002/23, AW2004/25
Джерело [21; 23]

Рис. 12. Хусейн Чалаян:
колекція SS/2000
AW/24. Джерело [14]

Рис. 13. Рік Оуенс: колекції.
Джерело [31]

створюють костюми, які поєднують елементи моди, перформансу та contemporary art, розширюючи межі художнього осмислення костюма (рис. 14).

Образно-графічні принципи формотворення яскраво проявляються і в сучасному українському дизайні, де дизайнери активно

поєднують експериментальні композиційні рішення з культурними кодами та індивідуальною художньою стилістикою (Ентвістл, 2000) [16]. Аналіз творчості українських брендів дозволяє простежити різноманітні підходи до використання графічної структури силуету, декоративної стилізації та концептуальної трансформації форми.

Виразним прикладом такого підходу є творчість дизайнера Іван Фролов (бренд FROLOV). У його колекціях простежується активне використання графічних конструктивних ліній, сценічної образності та декоративної експресії. Силуети часто будуються на контрастних пропорціях, а декоративні елементи виступають не лише оздобленням, а й композиційними акцентами, що формують загальну візуальну структуру костюма. Завдяки поєднанню сценічності, графічної стилізації та символічних деталей дизайнер створює емоційно насичені образи, у яких костюм виступає інструментом художнього висловлення (рис. 15).

Інший напрям образно-графічного формотворення представлений у творчості бренду BEVZA. Колекції дизайнерки Світлани Бевзи характеризуються мінімалістичною геометрією, чіткою силуетною структурою та архітектонікою форми. Основу композиції становлять лаконічні лінії, збалансовані пропорції та стримана кольорова палітра, що підкреслює графічну чистоту силуету. Такий підхід дозволяє розглядати костюм як пластичну форму, у якій архітектурні принципи композиції трансформуються у сучасну дизайнерську естетику (рис. 16).

Особливу позицію в українському дизайні займає творчість бренду Руслан Багінський, у якій графічна форма аксесуарів поєднується з культурними символами та історичними

Рис. 14. Художня інтерпретація форми та концептуальна трансформація костюма. Віктор і Рольф:
колекції AW/2008 SS/2010
Джерело [29]

мотивами. Основним об'єктом дизайнерських експериментів є головні убори, форма яких базується на чітких геометричних структурах і виразній силуетній організації. Завдяки поєднанню традиційних елементів із сучасною стилізацією дизайнер формує впізнавану візуальну мову, у якій аксесуар виступає важливим композиційним елементом образу (рис. 17).

До аналізу також було включено творчість інших сучасних українських дизайнерів, зокрема Жан Гріцфельдт, Ганна Октобер, Ірина Діль, Надія Дзяк та бренду GASANOVA. В їхніх колекціях простежується використання чітких композиційних структур, контрастних пропорцій і графічної організації силуету. Наприклад, Жан Гріцфельдт часто використовує

Рис. 15. Графічні конструктивні лінії та сценічна образність
Примітка: Бренд FROLOV колекції SS/2017 AW/2023
Джерело [30]

Рис. 16. Мінімалістична геометрія та архітектоніка форми
Примітка: Бренд BEVZA колекції SS/2021, AW/2024
Джерело [29]

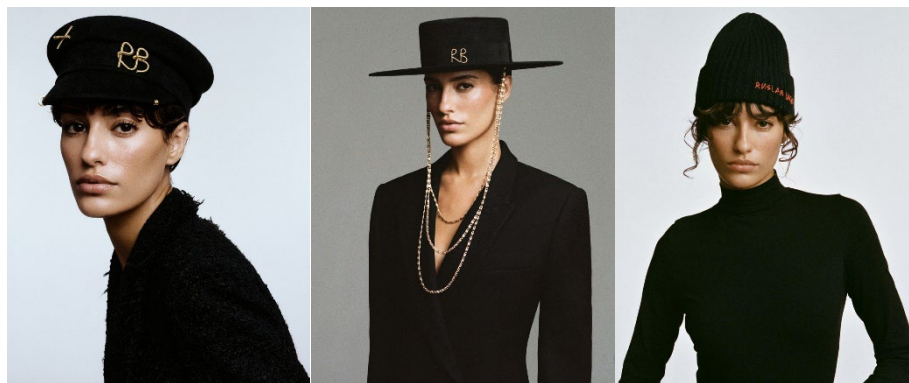

Рис. 17. Графічна форма аксесуарів та інтерпретація культурних символів Руслан Багінський (Бренд Ruslan Baginskiy) AW/2025
Джерело [25]

Рис. 18. Жан Гріцфельдт SS/2017
Джерело [28]

Рис. 19. Ганна Октобер SS/2016
Джерело [28]

Рис. 20. Ірина Діль SS/2015
Джерело [28]

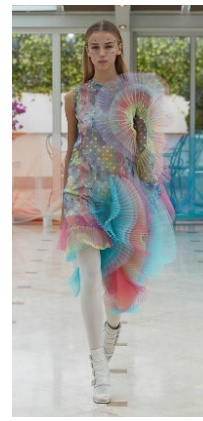

Рис. 21. Надія Дзяк SS/2020
Джерело [28]

Рис. 22. Бренд GASANOVA SS/25
Джерело [28]

театралізовану образність і експресивні декоративні елементи, що формують яскраву сценічну естетику костюма (рис. 18). У роботах Ганни Октобер (рис. 19) домінує витончена пластика силуету та емоційна образність, тоді як Надія Дзяк активно експериментує з ритмікою складок і геометричною організацією матеріалу (рис. 21). Бренд GASANOVA поєднує виразну декоративність із чіткою силуетною структурою, формуючи сучасну інтерпретацію жіночого костюма (рис. 22).

Аналіз творчості сучасних українських дизайнерів демонструє, що образно-графічні інтерпретації стають важливим інструментом формування індивідуальної дизайнерської мови. Використання лінійної структури, геометризованих форм, ритмічної організації силуету та декоративних акцентів дозволяє створювати нові типи художніх образів костюма, у яких поєднуються традиція, сучасна естетика та авторська інтерпретація форми.

ВИСНОВКИ

В результаті проведеного дослідження було встановлено, що образно-графічні інтерпретації відіграють важливу роль у формуванні сучасної дизайнерської мови костюма. Аналіз теоретичних джерел показав, що художній образ, графічна інтерпретація, силует і композиція костюма виступають ключовими категоріями, через які реалізується процес художнього осмислення форми в дизайні одягу. У сучасному дизайнерському дискурсі костюм розглядається не лише як функціональний об'єкт, а як складна візуальна система, у якій графічні елементи формують концептуальну структуру образу та виступають засобом культурної комунікації. Дослідження показало, що процес образно-графічної інтерпретації

ґрунтується на трансформації різноманітних джерел творчого натхнення – природних форм, архітектурних структур, мистецьких стилів і культурних символів. У межах дизайнерського проектування ці джерела переосмислюються через прийоми стилізації, узагальнення та графічної трансформації форми. Завдяки цьому силует, лінійна структура та композиція костюма стають основними інструментами формування художнього образу, що дозволяє розширювати межі творчого експерименту в сучасному fashion-дизайні.

Аналіз творчості європейських дизайнерів – Олександра Макквіна, Гарета П'ю, Іссея Міяке, Хусейна Чалаяна, Ріка Оувенса та Віктор і Рольф – засвідчив, що образно-графічні принципи активно використовуються у процесі формотворення сучасного костюма. У їхніх колекціях простежується використання геометризованих силуетів, архітектонічних конструкцій, ритмічної організації форми та експериментальних композиційних рішень, що дозволяє розглядати костюм як художній об'єкт, пов'язаний із сучасним мистецтвом і культурним контекстом. Дослідження творчості українських дизайнерів – бренди FROLOV, BEVZA, Ruslan Baginskiy, а також Жан Гріцфельдт, Ганна Октобер, Ірина Діль, Надія Дзяк і бренду GASANOVA – продемонструвало, що образно-графічні принципи формотворення активно розвиваються і в українському fashion-дизайні. У їхніх колекціях простежується використання чіткої композиційної структури, геометризованих форм, контрастних пропорцій і декоративної графічної стилізації. Таким чином, сучасний український дизайн одягу формує власну художню мову, у якій поєднуються міжнародні тенденції та індивідуальні авторські інтерпретації форми.

Отже, образно-графічні інтерпретації можна розглядати як один із ключових напрямів розвитку сучасного дизайну костюма. Вони сприяють формуванню нових типів художніх образів, у яких поєднуються естетичні, культурні та концептуальні аспекти. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на поглиблене вивчення взаємодії графічних принципів формотворення з цифровими технологіями та новими матеріалами у сучасному дизайні одягу.

ЛІТЕРАТУРА

[1] Білякович Л. М., Пенчук О. П. Інтерпретація костюма другої половини XIX ст. у дизайні жіночого одягу 1950–2010-х рр. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2020. № 28. С. 112–118. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/30.212197>

[2] Гардабхадзе І. А. Комунікативна функція костюма в умовах культурних трансформацій. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство*. 2015. № 32. С. 37–43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2015_32_7

[3] Гардабхадзе І. А. Еволюція фешн-дизайну в умовах трансформації екосистеми індустрії моди. *Вісник КНУКіМ*. 2023. №48 DOI: <https://doi.org/10.31866/2410-1176.48.2023.282478>

[4] Дихнич Л. П. Fashion-образ як комунікаційна система сучасної культури. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*. 2015. № 21. С. 88–93. DOI <https://doi.org/10.32782/uad.2024.5.6>

[5] Кузніцова І. О. Художня стилізація як метод формотворення у дизайні костюма. *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв*. 2017. № 3. С. 92–96.

[6] Лагода О.М. Репрезентативний потенціал дизайнерських практик у симбіозі мистецтва і моди. *Art and Design*. 2018. № 3. С. 107–119. DOI: <https://doi.org/10.30857/2617-0272.2018.3.10>.

[7] Лагода О. Естетичний дискурс дизайну: проблематизація, маніфестація, репрезентація. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2021. №40. С. 51–56. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/40-2-8>

[8] Мельник М. Історія моди кінця XIX – початку XXI століття як об'єкт наукового дослідження. *HUDPROM: Журнал українського мистецтва та дизайну*, 2025. №27 (1), С. 48–54. DOI: <https://doi.org/10.61993/2786-7285.2025.01.05>

[9] Agent and artists. Retrieved from <https://agentandartists.com/artists/> (дата звернення 07.03.2026)

[10] Alexander McQueen. Retrieved from <https://alexandermcqueen.com>

[11] Barnard M. Fashion as Communication. Psychology Press, 2002 London. 209p.

[12] Choi W., Yuri Lee. Diffusion of fashion trend information: a study on fashion image mining from various sources. *Fashion and Textiles*. 2024. №1. P.1-17 DOI: <https://doi.org/10.1186/s40691-024-00394-8>

[13] Collectif Textile Retrieved from: <https://collectiftextile.com/hussein-chalayan/> (дата звернення 05.03.2026)

[14] Dazed digital Retrieved from <https://www.dazeddigital.com/> (дата звернення 08.03.2026)

[15] Evans C. Fashion at the Edge: Spectacle, Modernity and Deathliness. New Haven. London: Yale University Press, 2003. 320 p. URL: https://www.academia.edu/6637190/Fashion_at_the_Edge_Spectacle_Modernity_and_Deathliness_by_Caroline_Evans

[16] Entwistle J. The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory. Cambridge: Polity Press, 2000. 250 p. URL: <https://archive.org/details/fashionedbodyfas0000entw>

[17] FASHIONISTA. Retrieved from <https://fashionista.com/> (дата звернення 08.03.2026)

[18] Flickr. Retrieved from <https://www.flickr.com/> (дата звернення 10.03.2026)

[19] Indrie L., Ilieva J., Dineva P. Kazlacheva Z., Zlatev Z., Sturza A. (2025) A study of types of silhouettes in women's clothing. *Special issue on Textiles for human performance* 2025. №76 (1) P.19-30 DOI: <https://doi.org/10.35530/IT.076.01.2024139>

[20] Issuu. Retrieved from <https://issuu.com/> (дата звернення 10.03.2026)

[21] Issey Miyake Retrieved from <https://www.isseymiyake.com/>

[22] Iris van Herpen. (n.d.). Retrieved from <https://www.irisvanherpen.com/>

[23] Kawamura Y. Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies. Oxford: Berg, 2005. 196 p.

[24] Kazlacheva I. Orozova D. Angelova N. Zurleva E. Ilieva J. Zlatev Z. Integrating Quantitative Analyses of Historical and Contemporary Apparel with Educational Applications. *Information. Trends in Artificial Intelligence-Supported E-Learning* 2025, №16(2), 144 DOI: <https://doi.org/10.3390/info16020144>

[25] NOBLE&STYLE. Джерело: <https://nobleandstyle.com/> (дата звернення 10.03.2026)

[26] Rafafans. Retrieved from <http://www.rafafans.com/work/> (дата звернення 08.03.2026)

[27] Rezspirit. Retrieved from <https://rezspirit.com/> (дата звернення 08.03.2026)

[28] Ukrainian Fashion Week. Retrieved from <http://fashionweek.ua/> (дата звернення 08.03.2026)

[29] Vogue. (n.d.). Retrieved from <https://vogue.ua/> (дата звернення 08.03.2026)

[30] WWD. (n.d.). Retrieved from <https://wwd.com/runway> (дата звернення 08.03.2026)

[31] WPdve parsons. Retrieved from <https://wpdve.parsons.edu/ji-won-choi/> (дата звернення 02.03.2026)

REFERENCES

[1] Biliakovych L. M., Penчук O. P.(2014) Interpretatsiia kostiuma druhoi polovyny XIX st. u dizaini zhinochoho odiahu 1950–2010-kh rr.[Interpretation of costume of second half of XIX century in women's clothing design]. *Aktualni pytannia humanitarnykh nauk*. № 28. 112–118 DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/30.212197> [in Ukrainian].

[2] Hardabkhadze I. A.(2019) Komunikativna funktsiia kostiuma u konteksti kulturnykh transformatsi. [The communicative function of the costume in the context of cultural transformations.] *Visnyk KNUKIM*.

Seriia: Mystetstvoznavstvo. № 41. 67–72. DOI: <https://doi.org/arts-series-knukim.pp.ua/article/view/158452> [in Ukrainian].

[3] Hardabkhadze I. A. (2023) *Evoliutsiia feshn-dyzainu v umovakh transformatsii ekosystemy industrii mody*. [The evolution of fashion design in the context of the transformation of the fashion industry ecosystem]. *Visnyk KNUKIM* №48 DOI: <https://doi.org/10.31866/2410-1176.48.2023.282478> [in Ukrainian].

[4] Dykhnych L. P.(2015) *Fashion-obraz yak komunikatsiina systema suchasnoi kultury*. [The Fashion Image as a Communication System of Contemporary Culture] *Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku*. № 21. 88–93 DOI: <https://doi.org/10.32782/uad.2024.5.6> [in Ukrainian].

[5] Kuznitsova I. O.(2017) *Khudozhnia stylizatsiia yak metod formotvorennia u dyzaini kostiama*. [Art object as a specific artistic form in modern Ukrainian fashion] *Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv*. № 3. 92–96. [in Ukrainian].

[6] Lahoda, O.M. (2018). *Reprezentatyvnyi potentsial dyzainerskykh praktyk u symbiozi mystetstva i mody* [The representative potential of design practices in the symbiosis of art and fashion]. *Art and Design*, 3, 107–119 DOI: <https://doi.org/10.30857/2617-0272.2018.3.10>. [in Ukrainian].

[7] Lahoda O. (2021) *Estetychnyi dyskurs dyzainu: problematyziatsiia, manifestatsiia, reprezentatsiia*. [Aesthetic discourse of design: problematization, manifestation, representation] *Aktualni pytannia humanitarnykh nauk*. Vyp. 40. 51–56 DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/40-2-8> [in Ukrainian].

[8] Melnyk M.(2025) *Istoriia mody kintsia XIX – pochatku XXI stolittia yak obiekt naukovoho doslidzhennia*. [The history of fashion of the late 19th - early 21st centuries as an object of scientific research] *HUDPROM: Zhurnal ukrainskoho mystetstva ta dyzainu*, №27 (1), S. 48–54. DOI: <https://doi.org/10.61993/2786-7285.2025.01.05> [in Ukrainian].

[9] *Agent and artists*. Retrieved from <https://agentandartists.com/artists/> (дата звернення 07.03.2026)

[10] Alexander McQueen. Retrieved from <https://alexandermcqueen.com>

[11] Barnard M. (2002). *Fashion as Communication*. Psychology Press, London [In English].

[12] Choi W. A., Yuri Lee.(2024) *Diffusion of fashion trend information: a study on fashion image mining from various sources*. *Fashion and Textiles*. №1. P.1-17 DOI: <https://doi.org/10.1186/s40691-024-00394-8> [In English].

[13] *Collectif Textile* Retrieved from: <https://collectiftextile.com/hussein-chalayan/> (дата звернення 05.03.2026)

[14] *Dazed digital* Retrieved from <https://www.dazeddigital.com> (дата звернення 08.03.2026)

[15] Evans C.(2003) *Fashion at the Edge: Spectacle, Modernity and Deathliness*. New Haven. London: Yale University Press, https://www.academia.edu/6637190/Fashion_at_the_Edge_Spectacle_Modernity_and_Deathliness_by_Caroline_Evans [in English]

[16] Entwistle J.(2000) *The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory*. Cambridge: Polity Press. <https://archive.org/details/fashionedbodyfas0000entw> [in English]

[17] *FASHIONISTA*. Retrieved from <https://fashionista.com/> (дата звернення 08.03.2026)

[18] *Flickr*. Retrieved from <https://www.flickr.com/> (дата звернення 10.03.2026)

[19] Indrie L., Ilieva J., Dineva P. Kazlacheva Z., Zlatev Z., Sturza A. (2025) *A study of types of silhouettes in women's clothing*. *Special issue on Textiles for human performance* №76 (1) P.19-30 DOI: <https://doi.org/10.35530/IT.076.01.2024139>

[20] *Issuu*. Retrieved from <https://issuu.com> (дата звернення 10.03.2026)

[21] *Issey Miyake* Retrieved from <https://www.isseymiyake.com/>

[22] *Iris van Herpen*. (n.d.). Retrieved from <https://www.irisvanherpen.com/>

[23] Kawamura Y. (2005). *Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies*. Oxford: Berg, [in English].

[24] Kazlacheva I. Orozova D. Angelova N. Zurleva E. Ilieva J. Zlatev Z. (2024) *Integrating Quantitative Analyses of Historical and Contemporary Apparel with Educational Applications*. *Fashion Trends*. 16(2), 144-153 DOI: <https://doi.org/10.3390/info16020144> [In English].

[25] *NOBLE&STYLE*. Джерело: <https://nobleandstyle.com/> (дата звернення 10.03.2026)

[26] *Rafafans*. Retrieved from <http://www.rafafans.com/work/> (дата звернення 08.03.2026)

[27] *Rezspirit*. Retrieved from <https://rezspirit.com/> (дата звернення 08.03.2026)

[28] *Ukrainian Fashion Week*. Retrieved from <http://fashionweek.ua/> (дата звернення 08.03.2026)

[29] *Vogue*. (n.d.). Retrieved from <https://vogue.ua/> (дата звернення 08.03.2026)

[30] *WWD*. (n.d.). Retrieved from <https://wwd.com/runway> (дата звернення 08.03.2026)

[31] *WPdeve parsons*. Retrieved from <https://wpdeve.parsons.edu/ji-won-choi> (дата звернення 02.03.2026)

ABSTRACT

Vasilyeva M., Hasem A., Malik T. Visual and Graphic Interpretations of Fashionable Costumes

This article examines the visual and graphic interpretations of fashion garments as a key tool for shaping artistic expressiveness in contemporary fashion design. The interconnection between the artistic image and graphic means of form creation, which determine the aesthetic and compositional characteristics of the costume, is

analyzed. The role of graphic elements – line, silhouette, rhythm, proportions, texture, and decorative accents – in creating a holistic visual concept of the design product is examined.

Particular attention is paid to the interpretation of sources of creative inspiration – natural forms, architectural structures, cultural symbols, and artistic styles – which are transformed into design solutions through techniques of stylization, generalization, and graphic transformation of form. Using examples of works by contemporary Ukrainian and international designers, the practical application of graphic interpretations in the creation of fashion collections is explored, where the garment serves not only as a functional object but also as a means of artistic communication.

The purpose of the study is to identify the characteristics of figurative-graphic interpretations of the fashion costume and to determine the role of graphic means of form creation in the creation of an artistic image.

The research methodology is based on the use of methods of analysis and synthesis, as well as comparative and content analysis of academic sources and professional fashion publications. A visual analysis of design collections allowed us to trace the transformation of artistic images into the graphic structure of the costume, while a historical-cultural approach helped identify the interconnection between fashion, art, architecture, and cultural symbols.

Results. The study found that figurative-graphic interpretations are a key means of shaping the artistic concept of contemporary fashion. The use of graphic elements – lines, silhouettes, rhythm, proportions, and compositional accents – contributes to the creation of expressive design images and the development of a collection's individual style.

The scientific novelty lies in the systematization of graphic principles of costume design and the determination of their role in transforming sources of creative inspiration into design solutions.

The practical relevance of the study lies in the possibility of using its results in clothing design and in the educational process of design specialties.

Keywords: fashion costume, artistic image, graphic interpretation, stylization, composition, silhouette, artistic concept, fashion.

AUTHOR'S NOTE:

Vasylieva Maryna, Senior Lecturer at the Department of Textile and Fashion Design, Kharkiv State Academy of Design and Arts, Kharkiv, Ukraine, e-mail: designmarina77@gmail.com, orcid: 0009-0005-0470-5687.

Hasem Amina, Postgraduate Student at the Department of Textile and Fashion Design, Lecturer at the Department of Textile and Fashion Design, Kharkiv State Academy of Design and Arts, Kharkiv, Ukraine, e-mail: aminagasem515@gmail.com, orcid: 0009-0002-4947-1957.

Malik Tetyana, Senior Lecturer at the Department of Textile and Clothing Design, Kharkiv State Academy of Design and Arts, Kharkiv, Ukraine, e-mail: fashiondesign@ksada.org, orcid: 0000-0002-7678-955X.

Дата першого надходження статті до видання: 16.03.2026

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 16.04.2026

Дата публікації (оприлюднення) статті: 30.05.2026

Стаття поширюється на умовах ліцензії
відкритого доступу CC BY 4.0

