

УДК 7.012: 687

DOI <https://doi.org/10.32782/2415-8151.2024.34.47>

МЕТОДИ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ В КОЛЕКЦІЯХ БУДИНКУ МОДИ ALEXANDER MCQUEEN

Сербін Олегослав Ігорович¹, Пашкевич Калина Лівіанівна²

¹аспірант кафедри мистецтва та дизайну костюма,
Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна,
e-mail: olegoslav15@gmail.com, orcid: 0000-0003-2326-3578

²доктор технічних наук, професор, декан факультету дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна,
e-mail: kalina.pashkevich@gmail.com, orcid: 0000-0001-6760-3728,
Scopus 57191851112

Анотація. Мета – дослідити методи креативного моделювання (трансформаційної реконструкції), які використовуються при розробці колекцій одягу Будинку моди Alexander McQueen.

Методологія. Застосовано системний та візуально-аналітичний підходи, а також такі методи дослідження як абстрагування, метод відбору та аналізу, порівняльний метод, метод трактування та систематизація отриманих результатів.

Результати. Розглянуто творчість креативних директорів всесвітньо відомого Будинку моди Alexander McQueen. Проведено аналіз моделей осінньо-зимової колекції 2024 року, розроблену новим креативним директором Шоном Мак Гірром та деякі колекції, які створювала попередня дизайнерка Сара Бертон. На основі аналізу конструктивних рішень, пропорцій, форми та силуетів виокремлено методи креативного моделювання, які було використано майстрами бренду при розробці виробів колекції. Встановлено, що у зимовій колекції 2024 року використовувались методи креативного моделювання на основі роботи з геометричними формами та їх інтеграцією у форму одягу, а також один з підходів трансформаційної реконструкції – трансформацію рукавів, яку було застосовано у двох різних варіаціях. Такий підхід до моделювання одягу лежить в основі проектування нових колекцій Будинку моди, адже такі методи використовувала Сара Бертон при створенні жіночих та чоловічих колекцій одягу. Визначено, що при розробці колекцій вона використовувала такі методи трансформаційної реконструкції, як гвинтовий крій та декоративно-конструктивне членування, а саме метод лекал-пазлів з гострокутною прямолінійною формою членувань.

Наукова новизна полягає у визначенні методів та підходів креативного моделювання, які використовувались при розробці колекцій всесвітньо відомого Будинку моди Alexander McQueen, що дасть можливість прогнозувати ті методи трансформаційної реконструкції, які будуть актуальними для проектування нових творчих колекцій дизайнерів.

Практична значущість. Опрацьовані колекції та інформаційний матеріал дозволили визначити методи та підходи креативного моделювання, які використовують у Будинку моди Alexander McQueen при проектуванні колекцій одягу. Результати можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях з сучасного моделювання одягу, в творчій діяльності фахівців модної індустрії при розробці моделей одягу.

Ключові слова: колекція одягу, дизайн одягу, Будинку моди, моделювання одягу, формоутворення одягу.

ВСТУП

Поняття моди пов'язане зі змінами в галузі, до якої було використано цей термін. Мода (франц. *mode*, від лат. *modus* – міра, правило) – панування в певний час тих чи інших смаків щодо одягу, предметів людського вжитку тощо. Як правило, мода не тривала й часто змінюється, іноді повертаючись до давно забутого. Мода – форма прояву культури, відображення дійсності, що виявляється в манерах поведінки, а головним чином, в одязі [2]. Розглядаючи моду в легкій промисловості, у креативній сфері розробки нових колекцій, формуванні провідних тенденцій на найближчі сезони, вона є найбільш динамічною та швидко змінюваною. Кожен дизайнер одягу адаптується до цих змін по-своєму, щоб залишатись в переліку затребуваних та конкурентоспроможних фахівців.

Зміни відбуваються на всіх етапах: починаючи від домінуючих тем та джерел натхнення, продовжуючи підбором необхідних матеріалів та закінчуючи конструктивними особливостями в одязі. Часто трапляється, що пропонуються колекції нових моделей одягу в подібних кольорових гамах, асортиментному ряді, силуетах виробів. Це все відноситься до візуальних змін, спричинених модою. Щоб розробляти одяг, що буде бажаним серед споживачів та актуальним протягом декількох сезонів, дизайнери активно працюють над формою, пропорціями, силуетами та конструкціями одягу для своїх нових колекцій.

Для реалізації цих задумів потребується зміна й в конструкціях виробів. Моделювання одягу активно розвивається та розширює свої межі. Сучасні методи для створення такого одягу називаються креативним моделюванням або трансформаційною реконструкцією. Для опанування цих методів та підходів потрібно вивчати творчість та переймати майстерність у інших творців. Важливим етапом в цьому процесі є постійний аналіз принципів взаємодії складових, що наповнюють та беруть участь у створенні форми. Для точності аналізу важливо розуміти історію та концепцію творчості дизайнера, роботи якого аналізуються.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Стаття [10] описує важливу для сьогодення тему зв'язку та впливу соціуму на сучасну моду. Автори пропонують аналізувати пануючі настрої та налаштування в суспільстві та враховувати їх при зміні тенденцій в моді. Аналіз настроїв – новий інструмент для проектування конкурентоспроможних виробів, які будуть затребуваними серед споживачів.

Це є більш сучасний погляд на передпроектну підготовку перед розробкою нових виробів. Авторами досліджено, що в суспільстві переважають вподобання різноманітності, того, що б виокремлювалось з-поміж іншого. Вагомою темою також є інклюзивність в моді і те, як це проявляється та транслюється в цій сфері.

В статті [3] описано метод креативного моделювання одягу, який впровадив дизайнер Шінго Сато. Техніки моделювання відрізняються від класичних, дають більше можливостей для реалізації ідей дизайнерів. Їх можна вважати інноваційними в сфері проектування одягу. Авторами проаналізовано придатність даних технік до застосування у освітніх програмах вищих навчальних закладів, які спеціалізуються на дизайні одягу та його створенні, як засіб стимулювання креативності та інновацій в дизайні одягу. В роботі також наведено пояснення основних етапів виконання певних технік трансформаційної реконструкції.

В статті [5] описано один із сучасних методів крою жіночого одягу, який полягає в креативному маніпулюванні виточками. Окремо розглянуто питання якості посадки виробу на фігурі людини та динамічній відповідності одягу при використанні такого моделювання виробів. Завдяки множині варіантів розташування художньо-декоративних ліній членування в таких моделях одягу, виточка повністю переноситься у нову конфігурацію зі збереженням загальних конструктивних якостей виробу. Було проведено аналіз модельних ліній при використанні методу та встановлено характеристики матеріалів, при яких виріб змодельований цим методом буде найбільш виразним та естетичним. Частина статті присвячена модульному дизайну одягу, його значенню в сучасних умовах та потребах споживачів, його багатоваріантності у гардеробі сучасної жінки.

В роботі [16] розглянуто нетрадиційні елементи в конструюванні та моделюванні одягу. Використання таких методів є перспективним та новітнім для вирішення більш складних завдань в проектуванні одягу, у випадках коли традиційними методами моделювання не вдається створити бажану форму виробу. Їх використання стимулює індивідуальну креативність дизайнерів, розширює можливості реалізації творчих ідей, розвиває логічне сприйняття й уявлення тривимірної будови моделі одягу, стимулює до створення нових форм в одязі. Автори дослідили можливість використання методів, які мають в своїй основі архітектурні та геометричні принципи, при розробці одягу. Стаття демонструє

потенціал нетрадиційних методів при проектуванні сучасних форм одягу.

В роботі [4] розглянуто два методи проектування комірів в одязі. Дослідження зосереджене на плоскому класичному конструюванні комірів та методи їх утворення шляхом наколювання і моделювання на манекені. Ціллю дослідження була розробка нового методу площинної побудови комірів та вдосконалення існуючих для створення унікальних моделей комірів з такою ж точністю як при моделюванні на манекені. В роботі представлено практичне моделювання та статистична оцінка результатів.

Взаємозв'язок та взаємозалежність матеріалів, методів моделювання одягу та його формоутворення описаний у статті [18]. В дослідженні вказано, що даний зв'язок у сучасному дизайні є недостатньо оціненим, вживаним та розвиненим. Автор описує новий метод експериментального крою - динамічний крій. Динамічний крій відображає важливий взаємозв'язок з матеріалом і демонструє наскільки різним може бути підхід до їх використання при крої виробів. Даний підхід допомагає краще зрозуміти матеріали, їх вплив на процес проектування динамічних форм сучасного одягу.

Стаття [17] присвячена можливостям сучасного методу моделювання одягу трансформаційній реконструкції. Даний метод описаний у контексті його використання як одного з методів безвідходного виробництва. Метою статті було показати як метод впливає на мінімізацію відходів тканини при крої креативних моделей одягу. Було розроблено та виготовлено три вироби з використанням різних методів безвідходного виробництва. Методи трансформаційної реконструкції сприяють більш точному моделюванню одягу, при якому мінімізуються модельні зміни під час примірки такого виробу.

МЕТА

Метою роботи є дослідження методів трансформаційної реконструкції в колекціях Будинку моди Alexander McQueen. Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання: проаналізувати колекції одягу Будинку моди Alexander McQueen, визначити методи трансформаційної реконструкції, які використано для моделювання виробів в колекціях та встановити головні з них.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Знання концепції бренду дає можливість правильно сприймати та трактувати колекції Будинку моди, виділяти ключові рішення

в колекціях та аналізувати конструктивне рішення виробів з нових колекцій. З перших днів заснування бренд Alexander McQueen передає відчуття болю та страху, внутрішнього переживання, скорботи про минуле та тривоги про теперішнє через свої творчі колекції [11]. Александр Макквін трансліював світові те, що мав у себе на душі, що турбувало його серце і розум. Одним із завдань, які ставив перед собою дизайнер, була передача глядачу кодів, через які він зможе прожити разом з колекцією закладені в неї відчуття та стани [20].

Жорстока правда життя – принцип, за яким творив Александр Макквін. Показ колекції – окремий діалог творця з глядачем, який завжди торкався глибинних куточків душі та хвилював людей [6]. Спершу його одяг мав викликати чіткі враження та емоції, лише потім мав задовольняти естетичні та функціональні потреби споживача. Дух бренду Alexander McQueen можна описати, як свободу самовиявлення, яка позбавлена кордонів. Свобода – провідний мотив у творчості, який був скрізь, від вибору матеріалів, силуетів, форм та конструкцій до фінального результату [7]. Дизайнер завжди був вільним від чужих суджень та думок, навпаки – був впевненим, що творить щось вагоме, прекрасне, наповнене життям, хоч і пропитане болем і стражданням [8]. Дизайнер завжди експериментував з одягом, першим створюючи нові форми, використовуючи неочікувані матеріали, кольорові поєднання та конструктивні рішення.

Свій шлях талановитий дизайнер розпочав у 16 років на Севіл-Роу [1]. В ательє він працював з чоловічим одягом для впливових та відомих людей. Александр Макквін також мав досвід роботи у театральному костюмерному цеху, де вдосконалив свої навички крою [9]. Реалізацію свого творчого потенціалу розпочав з дипломної колекції в коледжі, яка привернула увагу до його особистості. З перших кроків своєї творчої реалізації він культивував репутацію британського дизайнера-бунтівника [19]. Його колекції вирізнялись з-поміж інших британських дизайнерів, викликаючи найбільший інтерес та емоційну реакцію саме до своїх творінь. Не зважаючи на візуальну складову свого одягу для жінок, він таким чином трансліював вагомими теми, які його турбували. Своєю творчістю він мав лише єдину ціль відносно жінок – розширити їх права та можливості у сучасному світі [15].

Наразі дизайнером бренду є Шон Мак Гірр, який виріс у Дубліні й зараз живе

у лондонському Кінгс-Кросі. Для показу своєї першої колекції для Будинку моди Alexander McQueen була створена кінематографічна атмосфера, яка допомогла краще представити для дослідження персонажів (гангстери, артисти, ймовірний серійний вбивця та інші) темних куточків лондонського Іст-Енду. Для глибшого розкриття персонажів під час показу було продумано все: тип ходьби, постава, погляд та невербальний емоційний посил моделей.

При розробці цієї колекції одягу дизайнером було вибрано такі методи формоутворення, як: «аналогії», «наслідування», «трактування», що відображається у переосмисленні архівів Будинку моди, коли закладались основні стилістичні рішення та естетика бренду; а також метод трансформації, який помітно у нових неочікуваних формах базових виробів асортиментних груп светрів, пальто, жакетів та інших виробів.

Шон Мак Гірр продовжив традицію Будинку моди по створенню унікальних, цікавих та нових форм одягу. В зимовій колекції 2024 року є ряд моделей, які транслюють цю особливість бренду. Ці вироби відображають роботу з геометричними фігурами та загальною формою виробу, шляхом конструкції виробу, підібраних матеріалів, внутрішніх каркасів та інших рішень. При проектуванні цих моделей використовувались методи креативного моделювання, які відіграють одну з важливих ролей в процесі формоутворення одягу.

Перший виріб – жіночий жакет з щільної тканини зі шкіряним відкладним коміром (рис. 1). Форма жакету складається переважно з плавних округлих ліній: спущена лінія плеча, форма окату рукава та пройми, округла лінія низу. Основу конструкції виробу складає крій з рукавом сорочкового типу

з додаванням об'єму від лінії талії за рахунок клинів-вставок по бокам виробу та форми рельєфу пілочки. Загальна форма виробу нагадує коло, що поділене на сегменти-сектори, завдяки основним лініям деталей, їх кількості та конфігурації. Жакет повністю симетричний, пропорційний фігурі людини, не зважаючи на його об'єм. Для пошиття використано два основні матеріали – щільної костюмної тканини та шкіри. Дані матеріали добре утримують спроєктовану форму виробу, надаючи їй чіткості в лініях та силуеті.

Виріб чіткої геометричної форми з хутра, що нагадує форму келиха, вирізняється дизайнерською ідеєю (рис. 2). Він складається переважно з прямих чітких ліній – верхня ділянка та плавних опуклих – ділянка між лінією талії та стегон. Вибір комбінованої об'ємної форми: щільно прилягаючий низ та вільний верх. Оскільки виріб виготовлено з хутра і його конструктивні лінії не помітні, можна зробити припущення, що форма утворена за рахунок фігурних рельєфів, що повторюють форму келиха, а для утримання такої чіткої форми у конструкції виробу використано певний каркас. Виріб за рахунок своїх пропорцій створює нове візуальне сприйняття людини у ньому.

Жіночий светр крупної ручної в'язки (рис. 3) повністю складається з плавних м'яких ліній: форма рукава, горловини, форма верхніх об'ємних деталей на ділянці грудей та плечей, форма кожної петлі, з яких утворюється весь светр. Светр великої об'ємної форми, яка викладається на фігурі м'якими складками. Можна припустити, що верхня частина светру з'ємна, оскільки вона зв'язана більш крупними петлями, ніж сам светр. З такої точки зору виріб легко видозмінюється з oversize светру з дизайнерською накладною

Рис. 1. Жакет з колекції Alexander McQueen Fall 2024 [13]

Рис. 2. Виріб у формі келиха з колекції Alexander McQueen Fall 2024 [13]

Рис. 3. Светр з колекції Alexander McQueen Fall 2024 [13]

верхньою деталлю у більш повсякденний стильний светр. Светр можна вписати у форму вертикального прямокутника. Об'ємна форма виробу більша за фігуру людини, попри це всі деталі співрозмірні між собою.

Своєрідною традицією для Будинку моди Alexander McQueen є використання методів трансформаційної реконструкції при проєктуванні виробів в нових колекціях. Трансформаційна реконструкція – сучасний підхід до моделювання нових дизайнерських форм одягу, який ввібрав та поєднав основні методи трансформації та реконструкції вихідної конструкції виробу (відомий також як креативне моделювання). Таким чином утворились нові методи та способи для проєктування нових форм одягу. Завдяки їх використанню можна видозмінювати лінії та форми опорної поверхні одягу, інтегрувати до вихідної форми інші геометричні форми, локально додавати драпірування, об'єм, складки – досягати бажаних візуальних ефектів. Метод розширює

можливості для реалізації творчих задумів дизайнерів. У зимовій колекції 2024 року Шон Мак Гіпп також застосував цей підхід, а саме трансформацію рукавів.

В одному з жіночих пальто (рис. 4) видозмінено плечову ділянку та вузол пройми й рукава. В наслідок змін вдалось створити візуальний ефект рівних підвищених плечей та м'якої округлої наповненої форми окату рукава. Для фіксації змодельованої форми, ймовірно, використані додаткові прокладкові матеріали та спеціально розроблена відповідної форми плечова накладка з підокатником. Методи креативного моделювання в сукупності з чітко продуманими технологічними рішеннями допомогли досягнути дизайнерської ідеї даного пальто. Притримуючись загальної пластики ліній, форма рукава видозмінена повністю, додано об'єм по низу, змодельовавши відповідний підріз. Форма пальта складається з поєднання прямолінійних та пластичних опуклих ліній. Виріб можна вписати

у форму витягнутого вертикального прямокутника. Модельні особливості пальто видозмінюють пропорційне сприйняття фігури людини в ньому при тому, що всі деталі виробу співрозмірні та пропорційні між собою та загальною формою пальто.

В одній із суконь (рис. 5) із зимової колекції використана трансформація рукава іншого типу. Лівий та правий рукав являють собою єдине ціле, плавно з'єднуючись між собою. Можна припустити, що для їх моделювання було використано єдиний відріз

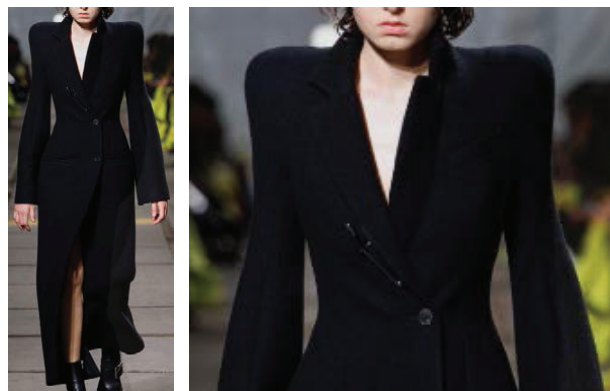

Рис. 4. Жіноче пальто з колекції Alexander McQueen Fall 2024 [13]

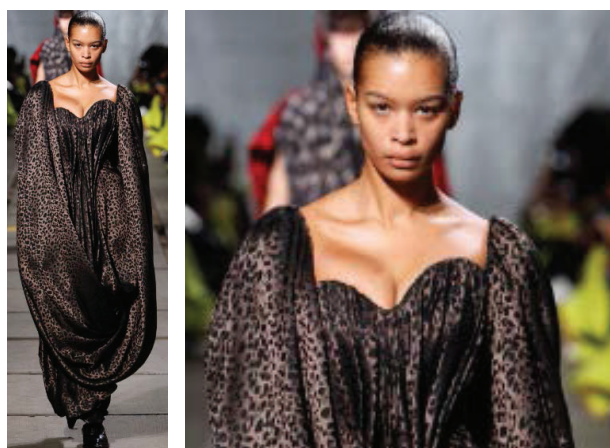

Рис. 5. Сукня з колекції Alexander McQueen Fall 2024 [13]

тканини, кожен з кінців якого оформлено в окат рукава, а відстань між ними спадає до низу з утворенням легкого драпірування та фалд. Окат рукава завищений, переходить на чверть ширини плеча. Ширина рукава закладена у часті складки та призборення, які оформлюють плавну форму окату рукава. Цілком ймовірно, що під тканиною знаходиться каркас, який відіграє додаткову опорну поверхню, забезпечуючи чіткість зовнішніх ліній.

Форма сукні складається переважно з плавних криволінійних, а також з прямолінійних ліній. Сукня має велику об'ємну форму, яка пластично викладається на фігурі людини. Завдяки великій кількості вертикальних фалд

та загальної довжини сукні жіноча фігура здається більш стрункою та високою.

Попередня креативна директорка Будинку моди Alexander McQueen Сара Бертон також зверталась до методів трансформаційної реконструкції при створенні нових колекцій. Наприклад, сукня (рис. 6) з курортної колекції 2017 року змодельована з використанням прийомів гвинтового крою. Сукня поділена на деталі косим лінійним членуванням на полоси однакової ширини вздовж всього виробу. При такому методі модельні лінії плавно переходять з переду на спинку, утворюючи закручену гвинтову лінію членування. Він дозволяє проектувати моделі одягу з різним ступенем прилягання виробу до фігури людини: від

прилеглого (рис. 6) до прямого вільного силуету. Для ще більшої виразності та динаміки сукні дизайнерка додала до спідниці волани, викроєні з принтованої контрастної тканини.

Сара Бертон використовувала трансформаційну реконструкцію й при створенні колекцій чоловічого одягу. Чоловічий костюм (рис. 7) із зимової колекції 2014 року

є прикладом методу моделювання одягу конструктивно-декоративним членуванням. В даному костюмі використано метод лекал-пазлів з гострокутною прямолінійною формою членувань. Даний метод креативного моделювання використано при проєктуванні як піджака, так і штанів. Метод дозволяє моделювати чіткі геометризовані деталі, зберігаючи гарну

Рис. 6. Сукня з колекції Alexander McQueen Resort 2017 [14]

Рис. 7. Чоловічий костюм з колекції Alexander McQueen Fall 2014 [12]

посадку та баланс виробу на фігурі. Важливим аспектом при моделюванні є можливість абсолютного відтворення бажаного орнаменту чи малюнку у виробі, інтегруючи його в конструкцію. В даному чоловічому костюмі добре помітно, як конструктивно-декоративні деталі членування піджака плавно переходять у відповідні деталі на штанах, утворюючи єдиний малюнок.

ВИСНОВКИ

В статті проаналізовано зимову колекцію 2024 року Будинку моди Alexander McQueen та моделі з колекцій минулих років. Встановлено, що при розробці нових колекцій

одягу майстрами бренду використовуються як класичні підходи в конструюванні одягу, так й інноваційні методи моделювання одягу. Діяльність Будинку моди є інноваційною, що простежується у використаних матеріалах, силуетах, формах та пропорціях виробів. Визначено, що при створенні колекції креативним директором бренду було використано такі методи "аналогії", "наслідування" та "трактування". Також дизайнер звертався до архівів та переосмислював творче надбання бренду. Визначено, що в зимовій колекції було використано такі методи креативного моделювання, як робота з геометричними формами та трансформація рукавів. У більш

ранніх колекціях було виявлено такі методи трансформаційної реконструкції, як гвинтовий крій та конструктивно-декоративне членування одягу.

Таким чином, зимова колекція одягу на осінньо-зимовий період 2024 року є зразком того, як інтеграція інноваційних підходів до класичної системи впливає на результат всього проєктного процесу розробки колекції й реалізації нових творчих ідей. Висока майстерність команди та інновації в моделюванні одягу дозволяють бренду відповідати своїй айдентиці та ДНК бренду, створюючи при цьому актуальні та затребувані моделі одягу для сучасного модного ринку.

ЛІТЕРАТУРА

- [1] Будинок моди Alexander McQueen. *Вікіпедія: вільна енциклопедія*. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Alexander_McQueen (дата звернення 17.09.2024).
- [2] Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики : Словник. Житомир : видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 416 с. URL: <https://archive.org/details/etyka2014/page/n253/mode/2up>
- [3] Amany el D. Using Transformational Reconstruction (T.R) as a Technique for Developing Creativity in Fashion Design Education. *International Design Journal*. 2023. Vol. 13, No 4. P. 203–213. <https://dx.doi.org/10.21608/idx.2023.305340>
- [4] Asmaa G. A. E. Building flat patterns for some collars designs that were formed on the dress stand. *International Design Journal*. 2020. Vol. 10, No 4. P. 335–348. <https://dx.doi.org/10.21608/idx.2020.41079.1007>
- [5] Balan S., Tutunaru I., Irovan M., Macovei V. Use of Non-Traditional Methods of Constructing Garments With Three-Dimensional Elements. *14th Romanian Textiles and Leather Conference – CORTEP 2012*. Sinaia, 6 - 8 September 2012. Sinaia, 2012. P. 1-6. URL: <http://repository.utm.md/handle/5014/18320>
- [6] Dana T. Gods and kings: the rise and fall of Alexander McQueen and John Galliano. London : Penguin Books Ltd. 2015. 432 p.
- [7] Egan J. Little Book of Alexander McQueen: The Story of the Iconic Brand. London : Headline Book Publishing. 2023. 160 p.
- [8] Fox C. Vogue on: Alexander McQueen. London : Quadrille Publishing. 2012. 160 p.
- [9] Gleason K. Alexander McQueen: Evolution. New York : Race Point Publishing. 2012. 215 p.
- [10] Kavi Priya S., Porkodi J., Kaviya Sri A. N., Shweetha K. Empowering Sentiment Analysis For Improved Fashion Choices. *International Journal of Engineering Technology and Management Sciences*. 2023. Vol. 7, No 5. P. 319–324. <https://doi.org/10.46647/ijetms.2023.v07i05.037>
- [11] Knox K. Alexander McQueen: Genius of a Generation. London : A&C Black, 2010. 129 p.
- [12] Official site Vogue Runway. Alexander McQueen Fall 2014 URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2014-menswear/alexander-mcqueen/slideshow/collection> (дата звернення 30.07.2024).

fashion-shows/fall-2014-menswear/alexander-mcqueen/slideshow/collection (дата звернення 30.07.2024).

- [13] Official site Vogue Runway. Alexander McQueen Fall 2024. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2024-ready-to-wear/alexander-mcqueen/slideshow/collection> (дата звернення 12.07.2024).
 - [14] Official site Vogue Runway. Alexander McQueen Resort 2017. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2017/alexander-mcqueen/slideshow/collection> (дата звернення 28.07.2024).
 - [15] Official site Vogue Runway. Alexander McQueen. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/alexander-mcqueen>. (дата звернення 10.06.2024).
 - [16] Olfat S. M. M. Integrating the Concept of Modular Design and Dart Manipulation Technique for the Innovation of Fashion Design for Women. *International Design Journal*. 2017. Vol. 7, No 4. P. 87-97. <https://doi.org/10.12816/0044479>
 - [17] Saeidi E., Wimberley V. S. Precious cut: exploring creative pattern cutting and draping for zero-waste design. *International Journal of Fashion Design, Technology and Education*. 2017. Vol. 11, No 2. P. 243–253. <https://doi.org/10.1080/17543266.2017.1389997>
 - [18] Sgro D. Dynamic Cutting Using Material Engagement with Textiles in Pattern Cutting for Fashion Design Practice. *Journal of Textile Design Research and Practice*. 2020. Vol. 8, No 2. P. 232–255. <https://doi.org/10.1080/20511787.2020.1728101>
 - [19] Wilcox C. Alexander McQueen. London : V&A PUBLISHING. 2015. 352 p.
 - [20] Wilson A. Alexander McQueen: Blood Beneath The Skin. London : Simon & Schuster. 2015. 400 p.
- ## REFERENCES
- [1] Budynok mody Alexander McQueen. *Vikipediia: vilna entsyklopediia* [Alexander McQueen fashion house. Wikipedia: The free encyclopedia]. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Alexander_McQueen (last accessed: 17.09.2024) [in Ukrainian].
 - [2] Toftul, M. H. (2014). *Suchasnyi slovnyk z etyky: Slovnyk [Modern Dictionary of Ethics: A dictionary]*. Zhytomyr: vydavnytstvo ZhDU im. I. Franka. Retrieved from: <https://archive.org/details/etyka2014/page/n253/mode/2up> [in Ukrainian].
 - [3] Amany, el D. (2023). Using transformational reconstruction (T.R) as a technique for developing creativity in fashion design education. *International Design Journal*, 13(4), 203–213. <https://doi.org/10.21608/idx.2023.305340>
 - [4] Asmaa, G. A. E. (2020). Building flat patterns for some collars designs that were formed on the dress stand. *International Design Journal*, 10(4), 335–348. <https://doi.org/10.21608/idx.2020.41079.1007>
 - [5] Balan, S., Tutunaru, I., Irovan, M., & Macovei, V. (2012). Use of non-traditional methods of constructing garments with three-dimensional elements. *14th Romanian Textiles and Leather Conference – CORTEP 2012*. Retrieved from: <http://repository.utm.md/handle/5014/18320>

- [6] Dana, T. (2015). *Gods and kings: The rise and fall of Alexander McQueen and John Galliano*. London: Penguin Books Ltd.
- [7] Egan, J. (2023). *Little book of Alexander McQueen: The story of the iconic brand*. London: Headline Book Publishing.
- [8] Fox, C. (2012). *Vogue on: Alexander McQueen*. London: Quadrille Publishing.
- [9] Gleason, K. (2012). *Alexander McQueen: Evolution*. New York: Race Point Publishing.
- [10] Kavi Priya, S., Porkodi, J., Kaviya Sri, A. N., & Shweatha, K. (2023). Empowering sentiment analysis for improved fashion choices. *International Journal of Engineering Technology and Management Sciences*, 7(5), 319–324. <https://doi.org/10.46647/ijetms.2023.v07i05.037>
- [11] Knox, K. (2010). *Alexander McQueen: Genius of a generation*. London: A&C Black.
- [12] Vogue Runway. (n.d.-d). Alexander McQueen Fall 2014. Vogue. Retrieved from: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2014-menswear/alexander-mcqueen/slideshow/collection> (last accessed: 30.07.2024)
- [13] Vogue Runway. (n.d.-b). Alexander McQueen Fall 2024. Vogue. Retrieved from: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2024-ready-to-wear/alexander-mcqueen/slideshow/collection> (last accessed: 12.07.2024)
- [14] Vogue Runway. (n.d.-c). Alexander McQueen Resort 2017. Vogue. Retrieved from: <https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2017/alexander-mcqueen/slideshow/collection> (last accessed: 28.07.2024)
- [15] Vogue Runway. (n.d.-a). Alexander McQueen. Vogue. Retrieved from: <https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/alexander-mcqueen> (last accessed: 10.06.2024)
- [16] Olfat, S. M. M. (2017). Integrating the concept of modular design and dart manipulation technique for the innovation of fashion design for women. *International Design Journal*, 7(4), 87–97. <https://doi.org/10.12816/0044479>
- [17] Saeidi, E., & Wimberley, V. S. (2017). Precious cut: Exploring creative pattern cutting and draping for zero-waste design. *International Journal of Fashion Design, Technology and Education*, 11(2), 243–253. <https://doi.org/10.1080/17543266.2017.1389997>
- [18] Sgro, D. (2020). Dynamic cutting using material engagement with textiles in pattern cutting for fashion design practice. *Journal of Textile Design Research and Practice*, 8(2), 232–255. <https://doi.org/10.1080/20511787.2020.1728101>
- [19] Wilcox, C. (2015). *Alexander McQueen*. London: V&A Publishing.
- [20] Wilson, A. (2015). *Alexander McQueen: Blood beneath the skin*. London: Simon & Schuster.

ABSTRACT

Serbin O., Pashkevych K. Methods of transformational reconstruction in the collections of Alexander McQueen Fashion House

The aim is to study the methods of creative modelling (transformational reconstruction) used in the development of clothing collections of the Alexander McQueen Fashion House.

Methodology. The systematic and visual-analytical approaches, as well as such research methods as abstraction, selection and analysis, comparative method, method of interpretation and systematisation of the results obtained were applied.

Results. The work of creative directors of the world-famous Alexander McQueen Fashion House is considered. The models of the autumn-winter collection 2024, developed by the new creative director Sean McGuire and some collections created by the previous designer Sarah Burton, are analysed. Based on the analysis of constructive solutions, proportions, shapes and silhouettes, the methods of creative modelling used by the brand's craftsmen in the development of the collection's products are highlighted. It is established that the winter collection of 2024 used creative modelling methods based on working with geometric shapes and their integration into the form of clothing, as well as one of the approaches of transformational reconstruction - the transformation of sleeves, which was applied in two different variations. This approach to modelling is the basis for designing new collections of the Fashion House, as such methods were used by Sarah Burton when creating women's and men's clothing collections. It has been determined that when designing collections, she used such methods of transformational reconstruction as a screw cut and decorative and constructive division, namely the method of puzzle patterns with an acute-angled rectilinear form of division.

The scientific novelty is to identify the methods and approaches of creative modelling used in the development of the collections of the world-famous Alexander

McQueen Fashion House, which will make it possible to predict those methods of transformational reconstruction that will be relevant for designing new creative collections of designers.

Practical significance. The studied collections and information material made it possible to identify the methods and approaches of creative modelling used by the Alexander McQueen Fashion House when designing clothing collections. The results can be used in further scientific research on modern modelling of clothes, in the creative activity of fashion industry specialists in the development of clothing models.

Keywords: clothing collection, clothing design, fashion house, clothing modelling, clothing shaping.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА:

Serbin Olehoslav, Postgraduate Student at the Department of Art and Costume Design, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine, e-mail: olegoslav15@gmail.com, orcid: 0000-0003-2326-3578

Pashkevych Kalyna, Doctor of Engineering, Professor, Dean of the Faculty of Design, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine, e-mail: kalina.pashkevich@gmail.com, orcid: 0000-0001-6760-3728, Scopus 57191851112