

№45 Аналіз тенденцій в сучасному дизайні одягу та перукарському мистецтві

«Основний тренд сучасності — усвідомлене споживання. Вибирай якість замість кількості, і твій гардероб завжди залишатиметься стильним та актуальним».

Перш ніж заглибитися в деталі, згадаймо, що модні тренди — це не просто про одяг. Вони відображають соціальні зміни, технологічний прогрес та культурні впливи. Тому розуміння трендів допомагає дизайнерам не лише створювати стильні речі, але й гармонійно інтегруватися в навколишній світ та його потреби.

Бренд, заснований легендарним кутюр'є Крістобалем Баленсиагою, відзначається своїм неповторним стилем і унікальними принципами. Цікаво, що протягом тривалого часу він не допускав пресу на свої покази і не робив знижок своїм клієнтам, проте все одно став одним із найвидатніших модельєрів ХХ століття. Крістіан Діор називав його «майстром усіх

нас», а Коко Шанель, яка скептично ставилася до багатьох, визнавала: «Він єдиний, кого можна вважати справжнім кутюр'є».

Історія Balenciaga почалася в Іспанії з невеликого ательє в Сан-Себастьяні. Потім Крістобаль Баленсиага переїхав до Парижа, де 1937 року відкрив свій Будинок моди. Його бездоганний крій, суворість форми й чистота ліній назавжди вписали його ім'я в історію модної індустрії. Серед клієнток Крістобаля були королеви Іспанії та Бельгії, а також найвишуканіші жінки ХХ століття з бездоганим смаком, такі як княгиня Монако та герцогиня Віндзорська.

Крістобаль Баленсиага, відомий своїм новаторським підходом до силуету, змінив моду епохи «New Look», створивши образи з широкими плечима та вільною лінією талії. Він подарував світу моди такі іконічні речі, як сукня «baby doll», коміри-стійки, сукня-кокон, рукав-браслет та знамениту сукню-мішок 1957 року, яка сьогодні є обов'язковою в гардеробі кожної it-girl. Баленсиага став свідком занепаду високої моди, що спонукало його у 1968 році закрити свій Будинок моди.

Тренди моди: що потрібно знати майбутнім fashion-дизайнерам:

- сфера моди є надзвичайно динамічною та конкурентною, потребуючи не лише творчого таланту, але й глибоких знань та практичних навичок. Якщо ти мрієш опанувати професію дизайнера одягу, варто озброїтися знаннями та бути готовим до постійного розвитку;

- у сфері fashion важливо розуміти всі бізнес-аспекти: маркетинг, продажі, виробництво та логістику. Знання основних бізнес-процесів допоможе краще орієнтуватися у світі моди та ефективніше просувати свої колекції.

Що чекає на fashion-індустрію у 2024- 2025 роках?

1. Екологічна мода

Екологічність залишається в центрі уваги модної індустрії. Дизайнери активно використовують перероблені матеріали, органічні тканини та техніки, що мінімізують негативний вплив на довкілля. Моделі з вторинної сировини, етичне виробництво та підтримка локальних виробників стають все більш популярними.

2. Ретро-естетика

Ностальгія за минулими десятиліттями продовжує надихати fashion-дизайнерів. У 2024 році ми побачимо багато елементів моди 70-х, 80-х та 90-х років. Вінтажні принти, широкі плечі, високі талії та яскраві кольори повертаються на подіуми, створюючи неповторний образ сучасної ретро-леді чи джентльмена.

3. Мінімалізм

Мінімалізм залишається одним із головних трендів. Простота ліній, нейтральні кольори та функціональні речі є основою багатьох колекцій. У цьому році особлива увага приділяється якості тканин і крою, що дозволяє створювати елегантні та універсальні образи.

4. Акцент на аксесуари

Аксесуари стають головними героями образів. Великі сумки, яскраві прикраси, незвичайні капелюхи та окуляри перетворюються на важливий елемент стилю. Вони допомагають виразити індивідуальність та доповнюють загальний образ.

5. Спортивний шик

Спортивний стиль зберігає свої позиції, проте набуває більш елегантного вигляду. Кросівки поєднуються з класичними костюмами, а спортивні куртки стають частиною повсякденних образів. Це дозволяє створювати комфортні та стильні ансамблі для будь-якої ситуації.

Аналіз тенденцій в сучасному перукарському мистецтві

Аналізуючи роботи провідних зарубіжних майстрів, спочатку потрібно виділити найбільш популярних та найбільш відомих перукарів світу. Ними вважаються

- ✓ Луї Лонгераус;
- ✓ Відал Сасун Олександр де Ларі;
- ✓ Pivot Point;
- ✓ Альда Копала;
- ✓ Patrick Cameron.

Нагороджений титулом «людина легенда» Відал Сасун. Він справді відомий по всьому світу, навіть поза межами перукарської майстерності.

Patrick Cameron вважається найталановитішим стилістом по виготовленню зачісок з довгого волосся.

На сьогоднішній день перукарі модельєри пропонують лаконічність форм в вікторіанському стилі. Стрижки на основі видовженого квадратного силуета з використанням техніки слайсінга. Виконуються завивки за допомогою різноманітних накруток створюються оригінальні форми, насичені кольори. Також модними є природні, плавні лінії.

Є нові операції стрижок – це поінтінг, слайсінг, pointcut. Також з'являються нові методи укладки – брашинг, бомбаж, полішінг.

Сем Макнайт (Лондон) запропонував завитки, які повинні бути розділеними, розпушеними. В фаруванні I. Bogatti (Aduachic) (Франція) пропонує медові відтінки в співвідношенні з жіночою неповторною лінією.

Jean Marc Joubert (Франція) пропонує чотири варіанти ультра сексуальності для вечора: гладке і пряме, витягнуте за допомогою праски волосся або супернакручене, в безпорядку мілке та хвилясте чи викликаючий контраст між прямою та густою чілкою і начісаними пасмами, які підібрані на потилиці.

Щодо українських центрів моделювання зачіски, то до них можна віднести школи Тарасюка та Дюденка. В сучасному світі вони найбільш відоміші з усіх інших. Світ моди характеризують чотири тренди: Tehno Nature («Техно природа»), Real Daydream («Сон на яву»), World Fusion («Етно Фюжн»), Gothic Luxury («Готична розкіш»). Ці напрямки символізують зв'язок різних світів, які демонструють дивовижний потяг протилежностей, який подібний багатогранній мозаїці.

Перукарська майстерність з кожним роком йде до своїх злетів. Саме завдяки високій майстерності сучасних майстрів, перукарське мистецтво набуло престижності і ввійшло до елітних професій.

BEAUTY-ТРЕНДИ

Натуральність і свобода

Одна з головних модних тенденцій останніх років – рух до натуральності. Її проявом є невимушені, динамічні зачіски, зокрема стрижка шарами, в тому числі з чубчиком-куліскою. Поглянувши на неї, не здається, що дівчина провела перед дзеркалом години, аби мати ідеальну симетрію. Начіс і укладка з гофре відійшли в минуле. Тепер об'єм створюємо з допомогою «текстурних» зачісок, які легко адаптувати до різної форми лица.

Неідеальне каре, без графічної асиметрії – ще один варіант цієї beauty-тенденції. У новому році часто виникає бажання позбутися зайвого, почати заново. Зістригти волосся в каре – один із символічних способів це зробити. Ця самодостатня стрижка може бути різної довжини, з гривкою і без. Якщо є локони, то вони дещо розтріпані, без вивіряння з лінійкою. Пам'ятаємо про невимушеність і натуральність.

Чубчики

Ультракороткі чубчики канули в лету. Нині гривка вже не статична і дуже густа, наче створена одним відсіченням ножиць. 2025-го обираємо скуйовджений чубок, в якому відчувається свобода і легкість. Надиhaємося, зокрема, образами 1970-х з їх об'ємними і пухнастими укладками або робимо чубчики більш прямими й пригладженими.

"МОКРІ" ефект волосся

Естетика 2000-х все ще з нами, а отже, ефект мокрого волосся не розгубив популярності. *Глянцеве сьйво і блиск «волової» укладки ми регулярно бачимо на червоних доріжках.* До того ж таку зачіску можна зробити з будь-якою довжиною і типом волосся.

Одна з варіацій цього тренду – **розпущене волосся**, гладко укладене назад. Чудовий вибір, коли хочеться *лишити простір для гри аксесуарів чи фактур у портретній зоні, акцентувати увагу на речах, цікавому комірі тощо.* Пасуватиме така зачіска й до романтичного стилю, не роблячи його надто солодким.

Гладке волосся

Ще один атрибут епохи Y2K набирає популярності. Пряме волосся з природним блиском – більш гламурна альтернатива багат шаровим стрижкам. Обираємо, що нам більше до душі: *розпустити пасма або ж зібрати їх у хвіст.* Останній опускаємо вниз під потилицю або піднімаємо вгору на тім'яну частину голови. На подіумах бачимо, як переплітаються елементи різних стилів і напрямів. Частину з них не так складно втілити в життя: до гладкої зачіски з пучком в стилі balletcore додати обідок в препі-стилі.

Проділ збоку

Тижні моди «весна-літо 2025» вивели в тренд чіткий бічний проділ. Покази Loewe та Alessandra Rich засвідчують, що волосся, спущене набік, знову повернулося в моду. Проділ збоку робимо на будь-якій довжині волосся. З ним звичний образ стає свіжим і оновленим. Особливо як додати до нього кілька сьйних шпильок чи поєднати з трендовою стрижкою.

Короткі стрижки

Коротка стрижка – антонім до жіночності, перегляньте фото супермоделей 90-х. *Лінда Євангеліста, Крісті Тарлінгтон і Гелена Крістенсен* коротким волоссям тільки підкреслювали свою вроду – така довжина ідеально доповнювала їхні лаконічні образи.

Короткі стрижки прекрасні і в образах з фемінними деталями. Тоді вони виглядають збалансовано й не надміру романтично.

Пасуватимуть власницям овальної або прямокутної форми обличчя, у яких верхня і нижня частина обличчя однакові.