

УДК 687

ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА – ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АВТОРСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ

*Розанова Е.М., преп. комиссии моделирования и конструирования,
УО «Барановичский государственный колледж легкой промышленности
имени В.Е. Чернышева», г. Барановичи, Республика Беларусь*

*Коллекции одежды не появляются из ниоткуда.
Это результат сложного процесса,
в котором каждый элемент
несет свою смысловую нагрузку*
Вальжер Родригес, французский дизайнер

Для творческой деятельности, при разработке новых коллекций одежды необходимо располагать сведениями, знаниями из многих областей науки, культуры, искусства, архитектуры и т.д.

Творческий процесс – чрезвычайно сложное, порой необъяснимое явление, но его можно подвергнуть некоторому анализу. В анализе важно проследить, как происходит придумывание, фантазирование на заданную тему, и каким образом достигается результат.

Под влиянием окружающей действительности у дизайнера возникает некоторая идея, которая конкретно или обобщенно воплощается в художественный образ. Замысел – это структурный элемент композиции – средства для выражения идеи. Умение дизайнера абстрагироваться от второстепенных свойств объекта, обобщать и развивать свою идею в нужном направлении – все это входит в решение композиционной задачи.

Проектирование дает полезный эффект в том случае, если мышление дизайнера развито в профессиональном направлении, а сам дизайнер обладает следующими направлениями:

- способность увидеть и четко сформулировать задачу;
- умение отыскивать оригинальные решения.

Развитие ассоциативного мышления дизайнера проявляются в преобразовании предметных, абстрактных и психологических ассоциаций в графические поиски решений объекта. Ассоциативное мышление в творческом процессе очень важно. Способность дизайнера к такому мышлению является основной творчества, так как любая одежда, коллекция – это результат ассоциативных представлений о предметах и явлениях реального мира, воссоздаваемых в памяти.

Дизайнер одежды из реальной действительности может взять почти всё, что каким-то образом можно трансформировать, преобразовать в одежду, фрагмент чего-то или источник творчества целиком.

Источником творчества для создания новых авторских коллекций могут служить предметы и явления природы, события в обществе, различные виды изобразительного искусства, архитектурные сооружения, музыка, костюмы народные, исторические, биологические формы, флора и фауна, образы знаменитых людей, природные явления, исторические места и т.д.

Каждому источнику творчества свойственны характерные черты, определяющие его индивидуальность во внешних и внутренних своих проявлениях; определенная цветовая гамма, ритмический строй, пропорциональные соотношения, пластические связи и т.д.

Следовательно, дизайнеру требуется вполне осознанное обращение к предметам и явлениям окружающей действительности, наблюдение и изучение, анализ и отбор исходного материала для дальнейшей творческой работы. Осознанное и целенаправленное обращение к творческому источнику может иметь место как при определении будущей коллекции, так и при выборке фактуры, рисунка, и цвета, декоративной отделки, конструктивного решения.

Творческая работа по созданию новой авторской коллекции одежды на основании избранного конкретного источника, как правило, включает основные приемы:

- вычленение из цельного образа предмета какого-либо его свойства или свойств;
- оединение вычлененных свойств;
- усиление или ослабление свойств или качеств;
- перенос этих свойств или качеств на объект творчества.

Итак, предпосылкой к творческой работе является взаимодействие дизайнера с окружающим миром. И чем многообразнее это взаимодействие, тем больше стимула для движения мысли, шире возможность ассоциативной работы мозга. Причем взаимодействие дизайнера с окружающим миром выражается в изучении им природы, многообразных форм проявления в ней прекрасного, в изучении объектов материальной и духовной культуры человеческого общества. Это представляет собой рациональную, осознанную сторону творческого процесса в поисках образа будущей коллекции.

В зависимости от ассоциативной устроенности и эмоциональной настроенности дизайнера, от уровня его художественного видения он может увидеть в окружающей природе новые силуэтные линии: спирали, гиперболы, дуги и т.д.

Биохимический подход в дизайне одежды позволяет получить неординарные решения конструктивных узлов, новых функциональных особенностей. «Будьте днем как куколка, а вечером – как бабочка, ибо нет ничего удобнее кокона, и ничто не располагает к любви, как крылья бабочки». Именно бабочка вдохновила учащуюся IV курса УО «Барановичский государственный колледж легкой промышленности им. В.Е. Чернышева» специальности «Конструирование и технология швейных изделий (моделирование и конструирование)» Кондратеня Юлию на создание авторской коллекции «Fly with me» («Лети со мной»).

Коллекция нарядных вечерних платьев выполнена в модных оттенках окраса бабочек и элегантного, загадочного цвета ночи. В коллекции удачно сочетаются, казалось бы, несовместимые ткани – масло и жесткая сетка. Наряды гармонично дополняют головные уборы из сетки. Легкая воздушная бабочка, женственный хрупкий образ, крылья в принте, цвете – актуальное сочетание образа и моды весна-лето 2014.

Бабочка у большинства народов была и является олицетворением красоты и ветрености. Считалось, что бабочка родилась из цветка, ее красота изумительна, но недолговечна. Именно за красоту и непревзойденную цветовую гамму дизайнеры всего мира ценят и используют в своих коллекциях разнообразие образы бабочек. Мотив бабочки можно увидеть в коллекциях многих дизайнеров: Chanel, Carolina Herrera, Tibi и многие другие.

Традиционным творческим источником является исторический и национальный костюм. Способы использования национального и исторического костюмов в качестве источника могут быть самыми различными: дословное прочтение костюма, стилизация при сохранении узнаваемости, использование народного кроя, использование декора, перенесение фрагмента в новую форму (метод «цитат»), смешение разных стилевых направлений, фрагментов, форм (метод «эклетики»).

Постоянным источником творчества для создания авторских коллекций был и остается белорусский народный костюм. Именно осмысление конструкции и декора белорусского народного костюма дает возможность найти истинный подход к использованию народных традиций в современном костюме.

Примером может служить коллекция учащейся IV курса специальности «Конструирование и технология швейных изделий (моделирование и конструирование)» Чужба И. «Спадчына». Коллекция женских ансамблей разработана на основе белорусского народного костюма Витебской губернии. Жизненная сила белорусского народного костюма как и искусства состоит в том, что всегда была обращена к человечеству, его повседневной жизни, что и сделало его понятным на новом этапе развития индустрии моды.

Каждый источник творчества обладает только ему присущими признаками, которые могут толкнуть дизайнера на создание оригинальной идеи. Например, в природных объектах архитектурных сооружений вдохновляют пластика силуэтных линий и пропорциональность элементов формы.

Источником творчества для создания ассортиментной коллекции платьев «Золотая середина» учащейся Кузьмич Д. послужили образы актрис М. Монро и О. Хелберн. Коллекция состоит из женских комплектов, ансамблей, выполненных в стиле 50-х гг. XX в., отражает стиль, образы и характер актрис.

Модельеры, дизайнеры всего мира заняты поисками новых идей, во-первых, чтобы соответствовать времени, во-вторых, чтобы создавать интересные творческие коллекции.

Создание интересных коллекций одежды на основе конкретного источника творчества представляется нам возможным только в том случае, если сам автор обладает следующими качествами:

1. Способность увидеть и быстро сформулировать проектные задачи.
2. Способность бегло выработать наибольшее количество идей за ограниченное время.
3. Умение отыскать оригинальность решения.
4. Умение быстро придумывать самые невероятные решения в соответствии с поставленной задачей.
5. Способность в результате тщательного анализа источника творчества выделять какой-либо характерный признак.

Кристиан Диор так описал создание авторской коллекции на основе источника творчества: «Все, что я знаю, вижу или слышу, все в моем существовании превращается в платье».

В зависимости от творческого потенциала дизайнера контакт с тем или иным источником возникает либо сразу, либо в результате тщательного изучения этого источника.

Список использованных источников

1. Бердник, Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики: учебное пособие / Т. О. Бердник. – Ростов на/Д. : Феникс, 2002. – 350 с.
2. Мода и стиль. Современная энциклопедия. / Коллектив авторов. – М.: Аванта, 2002. – 482 с.

УДК 687.4

СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЕ

*Савинова А.А., асп., Тюменев Ю.Я., проф.,
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
г. Москва, Российская Федерация*

В последнее время появилось множество мелких и крупных компаний, предлагающих услуги по изготовлению разного рода одежды специального назначения. Однако продукция не всегда отвечает принятым стандартам безопасности и качества. Независимо от того, каким видом деятельности занят человек и насколько опасно производство, на работника в той или иной степени влияют множество неблагоприятных внешних факторов: метеорологических, механических, химических, физических, биологических. Поэтому одежда специального назначения играет первостепенную роль. Уже в самом названии заложены специфические требования, к ней предъявляемые. Спецодежда должна обеспечивать