

СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ «АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»**Н. С. ЗАХАРЧУК****НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Л. В. ПОПКОВСКАЯ, ДОЦЕНТ**

В статье рассматривается влияние современных тенденций на модную индустрию XXI века, акцентируя внимание на ключевых фигурах, которые изменили представления о моде и ее роли в обществе. Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа проектирования авторских коллекций в контексте авторского творчества и коммерциализации. Цель работы заключается в создании авторской коллекции, основанной на оценке и исследовании авторского творчества. Методы исследования включают эмпирические и теоретические подходы, что позволяет глубже понять динамику модной индустрии и ее взаимодействие с культурными и социальными изменениями. Статья подчеркивает, что мода, как отражение общества, продолжает эволюционировать, реагируя на вызовы времени и возвращая ценность труда дизайнера. Основное внимание уделяется системе проектирования «Авторская коллекция», которая становится важным инструментом в подготовке дизайнеров.

Ключевые слова: авторская коллекция; ансамбль; проектирование одежды; днк бренда.

Современное общество запрашивает от различных видов деятельности человека выполнение их требований и условий. Модная индустрия XXI века не остается в стороне указанной проблематики. Эльза Скиапарелли, Коко Шанель, Кристоаль Баленсиага, Кристиан Диор – личности, сотворившие не одну «революцию» в моде и сознании человека, интересующегося ею. Сегодня они популярны как лидирующие компании fashion-индустрии, потерпевшие большие изменения в условиях «потребительского управления» и тенденции к fast-fashion. Личный бренд скрывается за коммерческим, новаторские решения сменяются fast-пиар-трендами, эстетика искусства демонстрации преобразуется в нескладный перформанс.

Тема исследования – «Система проектирования «Авторская коллекция». Как система художественных образов, выражает уникальный слог творца и обретает особое значение в период становления дизайнера как профессионала. Актуальность выбранной темы обусловлена возможностью анализа системы проектирования в разрезе авторского творчества: от разработок в рамках учебного процесса до реализации стартап-проектов и грантов, коммерциализированных в массовом производстве [1].

Цель – создание авторской коллекции путем формирования оценки и исследования творческих источников при выявлении оригинальных свойств, основных характеристик, их дальнейшее применение в костюме.

Методы исследования многообразны: эмпирический (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент и другие), теоретический (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному и другие) и креативный.

Объектом исследования в научно-исследовательской работе является коллекция как система и личность как бренд.

Мода всегда являлась частью культуры общества, претерпевала изменения в связи с волнениями в различных сферах жизнедеятельности. На нее влияли как политические и религиозные факторы, так и экономические и экологические. Современные креаторы, в условиях высокой конкурентности, отражают через авторские разработки актуальную повестку сегодняшнего дня, возвращая ценность и влияние труда дизайнера-модельера.

Высокая мода – сложная, многоликая, дорогая. Ее история соткана из судеб гениев – величайших модельеров конца XIX – начала XX веков. Их творения – произведения искусства, а принципы их работы стали законами, по которым живет современная HAUTE COUTURE [2].

Понятие «высокая мода» возникло благодаря творчеству талантливого дизайнера и успешного предпринимателя Чарльза Фредерика Уорта. Именно он придумал кринолин – металлическую конструкцию, надевающую под платье и придающую ему модную пышную форму. До этого пышность платья обеспечивали нижние юбки: они должны были быть обязательно белыми и обязательно в количестве шести штук. Понятно, что это шестислойное великолепие было дорогим удовольствием. И после презентации кринолина, которая состоялась в 1856 году, Чарльз Уорт получил не только огромное количество заказов на свое изобретение, но и безмерную благодарность всех модниц того времени (рис. 1).



Рис. 1. Чарльз Фредерика Уорт и его авторская разработка «кринолин»

Понятие «дом моды» тоже ввел Чарльз Уорт. Он совместил творческую мастерскую со светским салоном, где ежегодно проводил показы своих авторских моделей. Также он является основоположником демонстрации коллекции на манекенщицах [2].

В 1920-1930-е годы сформировался принципиально новый женский тип – активная, решительная спортсменка, которая работает наравне с мужчинами, а вечером становится участником пышного празднования. В моде – загар, крепкое худое тело, короткие стрижки. В 1940-е годы этот образ стал еще более «суровым», поскольку женщины стран Европы и Америки испытали на себе тяготы Второй мировой войны [3]. Как обычно бывает в истории моды, за периодом аскетизма последовала эпоха расточительной роскоши: стиль, предложенный Кристианом Диором, явился реакцией на строгость предшествующего периода (рис. 2).



Рис. 2. Стиль «NEW LOOK»

Модельер не делал революции: его «NEW LOOK» – лишь попытка вернуть женщине забытую элегантность и загадочность. В моду вошли корсеты, утягивающие талию до 50 см, возродилось применение кринолина и узкого, прилегающего лифа. На пошив одного платья Диор тратил от 9 до 72 метров ткани. «Новый облик» критиковали многие, кому он казался чрезмерно расточительным – от домохозяек до коллег Диора. Однако показ каждой коллекции вызывал необычайный успех, поскольку стиль создал совершенно новый образ женщины, которая устала от тягот войны и наконец получила возможность быть женственной [3].

Вопрос, к которому обратился Кристиан Диор в середине XX века, несет свою актуальность и сегодня: условия изоляции, казалось бы, 5-летней давности оказали огромное влияние на облик человека. Оверсайз, бесформенность силуэта, преобладание материалов, массово используемых в домашней одежде, исключительный комфорт и равнодушное отношение к «модному образу» – это вызвало современный тренд на утонченность, женственность и элегантность со стороны потребителя. Сегодня, мы все больше видим на подиуме больших домов моды новое дыхание, новый эффект «NEW LOOK» в высокой моде.

Благодаря рассмотренным вопросам, можно сделать следующий вывод: ценности и идеи высокой моды первой половины XX века являются огромной площадкой для поиска новых концептуальных решений в дизайне современного костюма. Данная повестка актуализируется мировым трендом на возвращение женственности, элегантности и телесности. За основу проектирования авторской коллекции взят аспект инновационности в проектировании одежды и идея «трансляции личной истории в костюм», продемонстрированная Кристианом Диором в 1920-1930-е годы и сформировавшая идентифицирующий код великого кутюрье.

Процесс определения идентификации бренда не так прост. Но выполнение подобной задачи является необходимым для успешного формирования как личного, так и коммерческого бренда. Главная цель – связать незримой нитью торговую марку с ее продуктами. Несмотря на смену моды, технологий, инноваций, ДНК останется неизменным, четко транслируя суть деятельности, создавая диалог с целевой аудиторией [4].

Устойчивое развитие личного бренда у молодого дизайнера требует погружение не только в учебный процесс, но и научно-исследовательскую и культурно-просветительскую работу. Участие в различных проектах для студента-дизайнера безусловно важно. Проектирование одежды на конкурсной основе имеет много отличных критериев от проектирования одежды для индивидуального или массового производства. Оно первоочередно требует индивидуальность и инновационность: работу в рамках системы проектирования «Авторская коллекция» [5]. В продолжении поставленного вопроса, выявлены следующие отличительные особенности в разрезе авторского творчества:

- перенос идей информационно-просветительской работы с молодежью в концепцию «трансляции личной истории через творчество», с целью поддержки института семьи, как важнейшего источника формирования и развития личности, накопления и передачи традиций, духовных и нравственных ценностей [6];
- трансформация мотивов белорусского народного костюма как инструмента сохранения традиции Республики Беларусь и идентификации белорусского народа;
- применение сегментирования устойчивой моды в конструировании и технологии новых моделей одежды. Юзабилити таких его сегментов как муляжирование, использование эко-материалов и материалов старого образца, ремоделирование остатков кроя и другие;
- применение информационных технологий с целью продвижения авторских коллекций. Создания большого количества имиджевых роликов и продуктов графического дизайна для адаптации в СМИ и новых медиа.

Результативность проектирования авторских коллекций, заявленных на областных, республиканских и международных мероприятиях, направленных на развитие молодежной политики Республики Беларусь, продемонстрировала высокий уровень подготовки молодого специалиста в области дизайна костюма и тканей и отражена в научных материалах. Возможности публикации авторских коллекций и способы их транслирования расширяют диапазон влияния на престиж профессии.

В результате информационного анализа современного состояния общества и функционирования в условиях продолжающейся экономической и политической ситуации – при разработке авторских изделий дизайнер должен учитывать современный контекст. Большая часть костюмных образов отвечает запросу на удобство и функциональность с потребительской стороны, на новаторство и оригинальность со стороны дизайнера. Особенностью дизайна коллекции является использование качественных отечественных материалов, преимущественно натурального состава, и функционального кроя, отражающего современный тренд на утилитарность, в симбиозе с авторскими разработками в сфере дизайна костюма, выполненных в рамках дисциплины «Арт-технологии в дизайне костюма и тканей» [3].

Девиз проектируемой в рамках исследования коллекции «Яна», что с белорусского языка переводится как местоимение «она». Источником вдохновения послужила личная история: проект посвящен женщинам, помогающим на протяжении жизненного пути реализовать мечту. Белорусская интерпретация девиза выбрана неспроста: труд посвящен бабушке, в названии обыгрывается и ее имя – Яна. Каждый образ коллекции несет в себе вклад отдельного человека в формирование личности автора (рис. 3).



Рис. 3. Эскизы коллекции женской одежды «Яна» (дизайнер – Никита Захарчук)

Художественно-композиционными особенностями проекта являются: ахроматическое цветовое решение, многообразие графического рисунка, работа с пропорциями женской фигуры и их вариативность за счет оригинального кроя. Сложность конструктивных решений заключается во внедрении трансформирующих силуэт и пропорции элементах. Использование большого количества рисунков позволило добиться идентификации коллекции при сохранении ее общей лаконичности и сдержанности, но в целом проект подчинен принципу многослойности и «элегантной небрежности» (рис. 4).



Рис. 4. Коллекции женской одежды «Яна» в материале

Авторская коллекция соответствует предъявляемым требованиям к швейным изделиям, а именно: гигиеническим, которые определяются наличием в составе натуральных волокон; эргономическим, поскольку все изделия соответствуют антропометрическим требованиям и являются удобными при эксплуатации. Важную роль в коллекции играет эстетическая составляющая, поскольку коллекция носит творческий характер. Это требования красоты: неординарность мышления, новаторство, смелость и необычность образов, гармоничность композиционного построения, выразительности внешней формы, соответствия художественного оформления возрасту, телосложению и внешности человека.

В проекте используются сложные варианты конструкторского решения. Каждая модель отличается друг от друга по покрою, объему, цвету, декоративным элементам. Коллекция состоит из изделий полуприлегающего и прилегающего силуэта, с помощью которых подчеркивается женственность образа. Конструктивное решение основывается на минимальном членении форм. Все членения предельно лаконичны и преимущественно с радиусом кривизны и небольшой прямолинейностью. Еще одной особенностью является двубортность жакетов и утрированная линия плеч, во всех плечевых изделиях.

Концепция «трансляции личной истории через творчество» соответствует современной повестке информационно-просветительской работы с молодежью в поддержку института семьи, как важнейшего источника формирования и развития личности, воспроизводства человеческого капитала, накопления и передачи традиций, духовных и нравственных ценностей [6].

Коллекция соответствует модным тенденциям сезона «Осень-зима 2024/2025» по силуэту, формообразованию, черно-белому цветовому решению, материалам и пропорциям. Акцентами данной коллекции являются трансформация утрированной формы плечевого пояса для верхних изделий, женственная пластика, цветовой выбор в пользу монохромии с разнообразием графического принта «горох» (рис. 4).

Изделия коллекции предназначены для девушек и женщин в широком возрастном диапазоне: от 18 до 45 лет, выполнены самостоятельно на предприятии ООО «Дизайн-студия ЛБ» (г. Брест) с соблюдением правил технологии и конструирования. Конструкции изделий разрабатывались в программе САПР «GRAFIS» с консультационной помощью специалиста-конструктора экспериментальной лаборатории и соответствуют технико-экономическим показателям производства одежды, о чем свидетельствуют 5 актов внедрения в производство на следующих предприятиях: ООО «Дизайн-студия ЛБ» (г. Брест) и ООО «Сорочка» (г. Брест).

Практическая значимость – презентация авторской коллекции «Яна» состоялась в рамках XXXIII Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды», где удостоена диплома III степени в номинации «Школа моды (женские коллекции)» (рис. 5).



Рис. 5. Демонстрация образа коллекции на презентации в рамках XXXIII Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды» (г. Минск, 03–05.06.2024)

Таким образом, научно-исследовательская работа тесно связана с историческим источником в контексте ценности и культуры, что является привлекательным с точки зрения проектирования изделий в соответствии с современными тенденциями моды.

Библиографические ссылки

1. Захарчук Н. С., Попковская Л. В. Влияние стартапа на проектно-креативную деятельность // Инновации и современные технологии в индустрии моды : сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф., Новосибирск, 18 мая 2023 г. Новосибирск : ФГБОУ ВО «СГУВТ», 2023. С. 91–95.
2. Высокая мода: как все начиналось. История первых модных домов [Электронный ресурс]. URL: <https://myshulka.ru/pode/179> (дата обращения: 02.04.2024).
3. Захарчук Н. С., Попковская Л. В. Кросс-дисциплинарный подход к проектированию одежды в системе «Авторская коллекция» // Материалы и технологии. 2024. № 2 (14). С. 68–81.
4. Захарчук Н. С., Попковская Л. В. Выявление ДНК бренда в разрезе авторского творчества // Материалы и технологии. 2024. № 1 (13). С. 33–41.
5. Попковская Л. В., Захарчук Н. С. Проектирование одежды на конкурсной основе // Материалы докл. 54-й Междунар. науч.-техн. конф. преподавателей и студентов, Витебск, 28 апреля 2021 г. : в 2 т. Т. 2. Витебск : ВГТУ, 2021. С. 72–74.
6. Традиции суверенной Беларуси [Электронный ресурс]. URL: <https://president.gov.by/ru/belarus/traditions> (дата обращения: 02.04.2024).