

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»

**ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКЦИЯ».
ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ**

Методические указания

по выполнению практических заданий по проектированию одежды в системе «Коллекция» в процессе подготовки к дипломному проектированию для студентов направления специальности 1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей» специализации 1-19 01 01-05-01 «Дизайн швейных изделий»

Витебск
2018

УДК 687.016:74(075.8)

Составитель:

О. Ф. Гудченко

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ» протокол № 6 от 25.06.2018.

Дизайн-проектирование швейных изделий. Закономерности построения системы «Коллекция». Творческие методы создания новых моделей одежды : методические указания по выполнению практических заданий / сост. О. Ф. Гудченко. – Витебск: УО «ВГТУ», 2018. – 36 с.

В методических указаниях даны рекомендации к процессу создания современных моделей одежды. Рассмотрены особенности проектирования костюма в системе «Коллекция». Раскрыты закономерности построения системы «Коллекция». Выявлены признаки, творческие методы, структурные элементы коллекции. Представлены типы коллекций и их дифференциация. Основная задача методических указаний – ориентирование студентов в процессе проектирования дипломных коллекций одежды.

УДК 687.016:74 (075.8)

© УО «ВГТУ», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ В СИСТЕМЕ «КОЛЛЕКЦИЯ».....	6
1.1 Типы коллекций	7
1.2 Особенности проектирования коллекций	8
1.3 Последовательность работы над творческими (авторскими) коллекциями.....	9
1.4 Особенности проектирования перспективных коллекций одежды («прет- а-порте»).....	11
1.5 Проектирование промышленных коллекций	12
1.6 Классификация одежды.....	14
1.7 Творческий источник.....	15
1.8 Поиск и создание художественного образа	16
1.9 Стилевое решение и стилизация	17
1.10 Тематический девиз	18
1.11 Анализ модных тенденций.....	19
2 ТВОРЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ.....	19
3 МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕЙ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА	21
3.1 Метод ассоциаций.....	22
3.2 Метод аналогий.....	22
3.3 Бионический метод	23
3.4 Метод неологии.....	23
3.5 Метод гиперболы	24
3.6 Метод декомпозиции	24
3.7 Метод наводящей задачи	24
3.8 Метод эмпатии	25
3.9 Метод передовых технологий	25
3.10 Метод свободного выражения функции.....	25
3.11 Метод «мозговой атаки»	26

3.12 Комбинаторные методы	26
3.13 Прием вставок (врезок)	27
3.14 Метод трансформации.....	27
3.15 Кинетизм.....	28
3.16 Модульное проектирование.....	28
3.17 Метод деконструкции.....	28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Иллюстрации	32

Витковский государственный технологический университет

ВВЕДЕНИЕ

Разработка коллекций одежды – необходимое условие современного производства швейных изделий. Это важно как для реализации перспективной моды, так и для своевременной подготовки промышленности к внедрению новой моды. Производство высококачественной одежды зависит от уровня подготовки дизайнеров швейной индустрии, которые способны решать сложные профессиональные задачи. Будущие специалисты должны усвоить закономерности построения системы «Коллекция», изучить и использовать различные творческие методы, закрепить и применить знания в процессе создания промышленной или авторской коллекции.

Работа над авторскими эскизами начинается с анализа современных тенденций моды, изучения новой информации, взятой из журналов мод, каталогов, а также из последних модных показов, коллекций ведущих и молодых дизайнеров. В основу образа коллекции может быть положен определенный источник творчества: народный или исторический костюм, природный мотив, архитектура, изобразительное искусство, литература, кино и многое другое. Творческой основой может стать любое явление жизни. Определяющими факторами в выборе темы также могут стать стилевое решение (или сочетание нескольких) либо девиз (по желанию студента).

Начальный этап дипломного проектирования посвящён поиску новых решений и эскизной проработке коллекций (серий), нацеленных на выполнение в материале изделий, отвечающих современным требованиям моды и перспективным направлениям. Таким образом, осуществляется подготовка студентов к преддипломной практике на швейных предприятиях Республики Беларусь.

Критерии качества эскизов дипломной коллекции:

- концепция, актуальность темы, ее соответствие современному направлению моды;
- композиционная идея и образная выразительность эскизов коллекции одежды;
- творческий подход и оригинальность предлагаемых дизайнерских решений;
- эргономичность, функциональность, рациональность конструктивного решения, с учётом достижений современных швейных технологий и материалов;
- высокий уровень графической подачи в изображении дипломной коллекции.

Соответствие разработанных эскизов данным критериям – необходимое условие для эффективности прохождения преддипломной практики и успешной работы над дипломным проектом.

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ В СИСТЕМЕ «КОЛЛЕКЦИЯ»

Одна из главных образовательных задач – подготовка студентов дизайнеров одежды к процессу проектирования коллекций. Освоение необходимых методических знаний и практического опыта в создании современных костюмных эскизов, умение грамотно организовать их в систему «Коллекция одежды» – фундаментальная основа будущего дипломного проекта.

В настоящее время промышленному производству невыгодно изготовление единичных моделей. Экономически более оправданным является создание серии моделей на одной базовой основе, что способствует регулярности обновления ассортимента. Поэтому проектирование коллекции как системы – важнейший аспект дизайна одежды.

Проектирование – процесс, включающий анализ проектного задания, обобщение материала, выполнение эскиза модели одежды, выполнение макета, расчёт технологического процесса, художественное конструирование, изучение социологических и экономических требований.

Коллекция (лат. collectio – собрание) – систематизированное собрание каких-либо предметов, представляющих научный, художественный, исторический интерес.

Коллекция в проектировании одежды – серия моделей определенного назначения, объединенных единством авторской концепции, образа, применяемых в коллекции материалов, цветового решения, формы, базовых конструкций, стилового решения.

Главный признак коллекции – ее цельность. Кроме того, признаком грамотно разработанной коллекции является динамика, то есть развитие идеи, центральной в данной коллекции. Интересное конструктивное или декоративное решение, являющееся «изюминкой» данной коллекции, должно в каждой новой модели «поворачиваться новой гранью», развиваться, в коллекции должны быть представлены все возможные нюансы развития идеи.

Коллекция может состоять из различных элементов: ансамблей, комплектов, единичных изделий, дополнений, аксессуаров.

Коллекции традиционно делятся по сезонам: весна–лето, осень–зима. Различаются авторская, дизайнерская коллекции и коллекции определённого Дома моды, фирмы, которая может создаваться дизайнерами для линий «от-кутю» и «прет-а-порте».

1.1 Типы коллекций

В рамках учебной программы 9 семестра студенты выполняют практические задания по созданию эскизов коллекций различного типа. Одна из которых (дипломная коллекция) будет реализовываться в материале на преддипломной практике и дорабатываться в процессе дипломного проектирования.

Приступая к эскизной разработке коллекций по заданным темам, студент должен различать типы коллекций и знать особенности их проектирования. Основные типы коллекций:

- перспективная;
- авторская (творческая);
- промышленная базовая;
- специального назначения.

Перспективные коллекции несут в себе концепцию развития моды. Они демонстрируют новые тенденции развития и стили новых сезонов. К этой группе коллекций относятся коллекции «от кутюр», представляющие новые концепции ведущих домов мод и коллекции «прет-а-порте», разработанные ведущими дизайнерами. Такие коллекции представляют новаторские разработки образов предстоящего сезона или более отдаленной перспективы. В перспективных коллекциях показываются новейшие идеи в работе с конструкциями, особенностями кроя, технологиями изготовления моделей. Такие коллекции всегда образны, эмоционально насыщены, представляют новые формы, силуэты, пропорции в костюме.

Коллекция «прет-а-порте» является промышленной коллекцией класса «люкс» для конкретных производственных фирм. Байеры, занимающиеся закупками для бутиков и модных магазинов, «отслеживают» на показах коллекции, отвечающие концепции развития торговых организаций, представителями которых они являются. После демонстрации коллекции на показах байеры делают заказы фирмам на выбранные ими модели одежды и определяют будущий тираж моделей, выпускаемых к новому сезону. Кроме того, коллекция «прет-а-порте» является программной коллекцией для массовых промышленных коллекций.

Авторские коллекции демонстрируют индивидуальную творческую концепцию дизайнера. Авторскими коллекциями могут быть как коллекции высокой моды, так и коллекции класса «прет-а-порте», представленные признанными мастерами мира моды. К авторским коллекциям относятся и творческие коллекции, созданные дизайнерами для показа на выставках, ярмарках, для участия в конкурсах. В таких коллекциях демонстрируется индивидуальное видение мира, пропущенное через призму авторского стиля; создается неповторимый новый образ, оригинальный и выразительный.

Промышленные базовые коллекции. Этот вид коллекций развивает и отработывает перспективные тенденции, продемонстрированные ранее в коллекциях класса «прет-а-порте». Обычно процесс адаптации новых стилей и тенденций моды к массовому производству проходит некоторый период (от одного до двух лет). Такие коллекции демонстрируют модели, рассчитанные на внедрение в производство. Этот вид коллекций представляет актуальный ассортимент изделий, предназначенный для массового производства. Как правило, такие коллекции демонстрируются на ярмарках моды для представителей торгующих организаций. Эти коллекции отличаются от перспективных и авторских коллекций нюансным решением новых форм, отсутствием резких силуэтов, стремлением смягчить непривычный образ «будущей» моды. В таких коллекциях используются испытанные варианты кроя, апробированные решения комбинирования разнофактурных тканей и т. п. Такие коллекции не демонстрируют резких образов и экспериментов с формой костюма.

Промышленные базовые коллекции могут состоять из ряда ассортиментных коллекций. Это объясняется выбором массового потребителя, который предпочитает комплекты и единичные автономные вещи, дающие возможность составлять базовый рациональный гардероб. Ассортиментные коллекции, в свою очередь, часто состоят из групп моделей, разработанных на одной базовой форме и конструктивной основе. Промышленная коллекция всегда требует унификации и стандартизации, что существенно снижает затраты и экономит время на внедрение новых моделей одежды в производство.

Специальные коллекции. Специфика таких коллекций – в их специальном назначении. Такие коллекции разрабатываются с учетом требований, предъявляемых конкретными заказчиками. К коллекциям специального назначения относятся коллекции школьной формы, коллекции формы милиции, коллекции одежды для работников городского хозяйства и др. В зависимости от назначения, коллекция может принадлежать к одной из групп:

- а) «индивидуальный гардероб» (для индивидуального клиента);
- б) «массовая» (для массового производства);
- в) «групповая» (для определенной группы людей или специального назначения, форменная, фирменная).

1.2 Особенности проектирования коллекций

Приступая к эскизному проектированию коллекции, студент должен четко представлять, для кого предназначается данная коллекция и какие потребности она должна удовлетворять. Основные задачи при проектировании коллекции:

- разработка нового образного решения с учетом модной ориентации потенциальных потребителей;
- разработка тонального цветового и пластического решения ассортимента;
- использование в коллекции новых материалов, фурнитуры, отделки;
- проектирование головных уборов, обуви, аксессуаров;
- создание новых конструктивных основ, представляющих новые тенденции моды.

При создании эскизов коллекции необходимо учитывать следующие правила, обеспечивающие единство коллекции:

- а) единство стилового решения моделей;
- б) создание сценария коллекции (композиция построения коллекции);
- в) построение тонально-цветового решения;
- г) родственный характер конструктивно-технологических принципов.

Необходимое условие целостности коллекции – наличие композиционного центра (модель или блок моделей, отличающиеся наибольшей эффективностью и заключающие в себе основную идею). Центров в коллекции может быть несколько (2–3), в зависимости от количества моделей одежды.

Разработка и определение темы коллекции происходит на основе одного или нескольких факторов: классификации одежды, творческого источника или образа. Определяющими факторами в выборе темы также могут стать стилевое решение (или их сочетание) либо девиз (по желанию студента).

1.3 Последовательность работы над творческими (авторскими) коллекциями

Одной из тем будущего дипломного проекта может быть разработка авторской коллекции, творческой коллекции или коллекции одежды (нарядного назначения – вечерняя, свадебная), выполненная на высоком профессиональном уровне (высокая мода, «от кутюр») с применением ручной отделки. Творческая концепция автора ложится в основу любой коллекции, приобретая в процессе работы над ней черты индивидуального стиля. Существуют различные методы работы над коллекциями, которые отличаются художественной исполнительской уникальностью.

Традиционным считается муляжный метод, при котором работа над моделями коллекции начинается с работы с материалом. В этом случае ткань диктует форму моделям – «материал определяет форму», пластичность материала, изгибы складок диктуют образы будущих моделей, доводя гармонию материала и художественно-образное решение каждой модели до совершенства. Некоторые дизайнеры сами разрабатывают и предлагают нужные рисунки тканей и виды отделки.

Метод работы над коллекцией высокой моды, предполагающий начальным этапом создание эскиза, считается характерным и широко распространённым. Этот метод завоевал прочное место, как способ поиска новых решений, новаторских идей в создании моделей «от кутюр» (высокая мода).

Этапы работы над коллекциями высокой моды, предложенные Диором, взяли на вооружение многие современные дизайнеры.

Первый этап Кристиан Диор обозначил как «Студия»:

- анализ источников, идей будущих моделей;
- создание первых набросков эскизов, отражающих авторские идеи коллекции;
- обсуждение эскизов-идей разрабатываемой коллекции;
- отбор наиболее характерных эскизов, выражающих идеи коллекции;
- создание первых макетов, выбор отделки моделей, проработка вариантов макетных форм;
- просмотр отобранных макетов будущей коллекции, окончательная подгонка и обработка.

Второй этап Диор назвал «Мастерские»:

- разработка плана коллекции (сценария). «Сценарий» коллекции дает четкое представление о назначении моделей и не позволяет автору встать на путь случайного образования форм коллекционного ряда. В противном случае, впоследствии связать модели воедино будет очень сложно. Композиционное построение коллекции (выделение композиционного центра, выстраивание ритмического ряда, тонального и цветового рядов);
- подбор материалов для выполнения изделий;
- отбор манекенчиков-демонстрантов моделей;
- отшив моделей в материале, при этом возможен пошив моделей-вариантов (с последующим выбором лучшего из них);
- проведение примерок моделей в материале;
- подбор дополнений, аксессуаров;
- проведение рабочей репетиции;
- проведение просмотра и последующая окончательная доработка коллекции;
- проведение генеральной репетиции просмотра коллекции.

Третий этап Кристиан Диор определил как «Салон»:

- разработка плана показа коллекции, режиссура показа. К. Диор в середине и конце показа демонстрировал зрителям самые эффектные и острые модели, часто самые непрактичные в коллекции. Эти модели он называл «Трафальгар» и рассматривал их как «ударные силы», несущие новые идеи коллекции, символы новой авторской линии. Именно эти модели размещаются на обложках журналов, рекламных плакатах, символизируя новые тенденции развития моды;

– определение порядка показа моделей в коллекции. Коллекция, как правило, состоит из блоков моделей, характер которых определяется назначением костюмов. К. Диор обозначил следующий порядок очередности блоков-«выходов»: костюмы, платья для города, платья для коктейлей, короткие вечерние платья, длинные вечерние платья, бальные платья, свадебные платья. Если в коллекцию входили модели верхней одежды, что зависело от сезона показа, то показ начинался с блока верхней одежды (пальто, плащи, накидки, костюмы), а затем традиционно следовал в том порядке, который показан выше. В современном мире моды коллекции не строятся четко по ассортиментным группам и блокам. Большинство дизайнеров придерживаются следующего порядка построения коллекций: верхняя одежда, одежда повседневного назначения, одежда для отдыха и спорта, нарядная, вечерняя и свадебная одежда.

1.4 Особенности проектирования перспективных коллекций одежды («прет-а-порте»)

Одной из разрабатываемых тем дипломного проектирования является перспективная коллекция. В этой связи студенту необходимо ознакомиться с понятием коллекции «прет-а-порте», которые являются, по сути, одновременно промышленными коллекциями класса «люкс» и перспективными коллекциями, то есть коллекциями-«прогнозами» для промышленных массовых коллекций. Это определяет специфику их создания. Основными задачами создания перспективных коллекций «прет-а-порте» являются:

- разработка нового модного образа с учетом тенденций моды;
- разработка колористического, тонального и пластического рядов;
- ориентация на модные фактуры материалов и фурнитуру;
- разработка новых базовых форм, соответствующих тенденциям моды;
- разработка и использование прогрессивных методов технологической обработки моделей, новых технологий.

Этапы создания:

1) этап «концепция» – определяется общая концептуальная направленность, выбирается ассортимент, сырье, назначение моделей;

2) этап «создание» – создаются коллажи (мудборды), эскизы; выбираются: ведущая цветовая гамма, силуэты; разрабатывается стилистика коллекции;

3) этап «планирование» – отбираются эскизы для выполнения в материале и определяется оптимальное число моделей в коллекции;

4) этап «выполнение в материале» – по эскизам создаются макеты, на которых отрабатываются конструкции моделей современными методами, выполняются модели из основной ткани;

5) этап «отбор готовых моделей» – осуществляется выбор наиболее удачных и конкурентоспособных изделий, соответствующих требованиям марки создателя. Формируются блоки моделей для показа на подиуме, объединенные назначением, единством силуэта и цветового отношения;

6) этап «демонстрация коллекции» – показ моделей является основной формой рекламы в конкурентной борьбе между дизайнерами;

7) этап «производство» – разрабатываются лекала для всех типовых размеров с помощью компьютерных технологий, изготавливаются серии моделей коллекции;

8) этап «реклама и распределение коллекции» – на этом этапе происходит поиск деловых партнеров и расширение масштабов деятельности; закупка торговыми организациями моделей коллекции; реклама в средствах массовой информации.

После создания и демонстрации перспективной коллекции разрабатываются промышленные массовые коллекции, которые развивают перспективные тенденции и стили, появившиеся в коллекциях «прет-а-порте».

1.5 Проектирование промышленных коллекций

Проектирование промышленной коллекции даже на эскизном этапе для студента – довольно сложная задача, в силу объективной причины: отсутствие большого практического опыта работы в производственной сфере. Но, используя полученные в процессе обучения навыки создания серий одежды, студент обязан решить задачи эскизного этапа проектирования промышленной коллекции, которая в дальнейшем будет выполняться в материале на преддипломной практике.

Промышленная коллекция одежды создается многими специалистами. Это обусловлено спецификой массового производства одежды. Разработка промышленной коллекции делится на этапы:

1 этап – исследовательский. На этом этапе исследуются объективные факторы экономической выгоды от производства коллекции: изучаются степень востребованности на определенные ассортиментные группы одежды, уровень доходов потребителей, степень информированности и подготовленности потребителей в вопросах модных тенденций, вкусовые предпочтения на различные виды сырья, из которого планируется производство коллекции. На этом этапе определяется концепция всей коллекции;

2 этап – эскизный. На этом этапе создаются и разрабатываются эскизы моделей коллекции, нацеленные на использование отобранных материалов. Прорабатывается цветовой ряд коллекции. Определяется единый стиль коллекции, ведущие силуэты;

3 этап – отборочный. На этом этапе планируется количество моделей в коллекции и проводится отбор эскизов для выполнения их в материале;

4 этап – реализационный. На этом этапе замысел художника-проектировщика реализуется в конкретном материале в виде готовых моделей одежды. Сначала по эскизу выполняется макет изделия из макетной ткани, приближенной по свойствам к основному материалу. Это дает возможность объективно анализировать создаваемую форму изделия, ее пластические и функциональные свойства. На макете отрабатывается конструкция изделия, находится ее оптимальное решение. При проектировании промышленных коллекций на этапе разработки конструкции используют, как правило, уже апробированные конструкции базовых форм, которые методом конструктивного моделирования изменяют в соответствии с модельными особенностями разрабатываемого изделия. На основе проработанной конструкции проводится раскрой и пошив изделия из материала коллекции;

5 этап – просмотрный. Этот этап включает в себя рабочий просмотр отшитых моделей на манекенщиках. В результате предварительного просмотра осуществляется отбор лучших моделей коллекции, наиболее перспективных и экономически выгодных для производителя и торгующих организаций, на основе данных тенденций потребительского спроса;

6 этап – испытательный. Этот этап может включать в себя начальные мероприятия, связанные с испытанием новых изделий в контрольной группе потребителей. После анализа и доработки опытных образцов моделей осуществляются заключительные этапы разработки промышленной коллекции. Перед запуском моделей в массовое производство выпускают сначала небольшие опытные партии изделий для определения спроса потребителей через систему фирменных магазинов, торгово-промышленных ярмарок и т. п.

Возможен выезд художников-проектировщиков в магазины для осуществления демонстрации новых моделей одежды и проведения пробной торговли, в ходе которой проводится опрос покупателей. Все полученные мнения анализируются. Если требуется, то проводятся корректировки моделей и принимается решение о запуске их в производство;

7 этап – лекальный. На этом этапе осуществляется разработка лекал для типовых размерных групп при использовании специализированных компьютерных технологий;

8 этап – производственный. Этот этап включает в себя изготовление в материале серии моделей коллекционного ряда. Количество моделей в серии определяется в зависимости от ценовой политики;

9 этап – рекламный. Этап включает в себя деятельность торговых организаций по распределению коллекции, проектированию и осуществлению рекламы новой коллекции (создание пресс-релизов, плакатов, видеороликов и т. д.), показы коллекции на выставках, ярмарках и других мероприятиях.

1.6 Классификация одежды

Работа над коллекцией заключается в художественном проектировании одежды с учетом ее классификации. В основу классификации современной одежды положены следующие признаки:

- половозрастной (взрослая – мужская, женская; детская);
- по использованию в системе «костюм» (способу ношения) – белье, платье, верхняя одежда;
- по использованию в разных сферах деятельности человека (бытовая – повседневная, нарядная, домашняя, для отдыха; спортивная; производственная; форменная; зрелищная);
- по сезону (зимняя, летняя, демисезонная, внесезонная);
- по виду материала (ткани – шелк, шерсть, лен и т. д.; нетканые материалы; трикотажные полотна; кожа; мех и т. д.)

В соответствии с данной классификацией темой дипломного проекта может быть, например:

- домашняя одежда различного назначения (для сна, для работы, для отдыха или др.);
- комплекты повседневной деловой одежды;
- одежда для отдыха (пляжная, курортная, дорожная, спортивная или др.);
- одежда из конкретных тканей и материалов (хлопок, лен, твид, мех, кожа, трикотаж или др.);
- верхняя одежда демисезонная и зимняя (куртки, плащи, пальто, шубы);
- проектирование системы «ансамбль» (нарядная одежда, свадебное платье и костюм или др.);
- проектирование ассортиментной группы (коллекция пальто, платьев, комбинезонов или др.);
- проектирование белья;
- проектирование промышленной коллекции одежды на одной конструктивной основе и так далее.

Одежда может проектироваться как женская, так и мужская, с учетом возрастной группы:

- молодежной (18–30 лет) – «авангард»;
- среднего возраста (30–45 лет) – «умеренные»;
- старшего возраста (45–60 лет) – «консерваторы»;
- пожилого возраста (свыше 60 лет).

Возможна разработка коллекции моделей одежды для детей. Детская одежда в зависимости от возраста и особенностей телосложения условно классифицируется на 5 возрастных групп:

- ясельная (до 3-х лет);
- дошкольная (3–7 лет);
- младшая школьная (7–11 лет);

- старшая школьная (11–14 лет);
- подростковая (14–16 лет).

В данной теме может быть предложено несколько вариантов тем для разработки эскизов коллекции:

- домашняя одежда для дошкольников;
- нарядная одежда для дошкольников (детский утренник, маскарад, домашний праздник и др.);
- повседневная одежда для детей различных возрастных групп (одежда для посещения школы, спортивная для уроков физкультуры или отдыха, для игры на улице или др.);
- аппликация и виды отделки в детской одежде;
- одежда для самых маленьких (новорожденные, ясельная группа);
- повседневная одежда для подростков (школа, спортзал или др.);
- нарядная одежда, выпускное платье;
- верхняя одежда для различных групп.

Тема будущей дипломной коллекции должна соответствовать определённым производственным условиям, так как основной этап проектирования – реализационный, состоится на предприятии в период прохождения преддипломной практики. Ниже предлагается примерный перечень тем для проектирования дипломных коллекций:

- «Молодежные комплекты в спортивном стиле»;
- «Проектирование повседневной женской одежды»;
- «Коллекция нарядной одежды под девизом «Черное и белое»;
- «Проектирование вечернего платья»;
- «Мех в женской верхней одежде»;
- «Коллекция женского белья»;
- «Проектирование коллекции свадебных платьев»;
- «Военизированный стиль в женской одежде»;
- «Верхняя мужская одежда».

1.7 Творческий источник

Работа над дипломным проектом начинается с разработки эскизов моделей одежды коллекции и предполагает творческий подход к решению данной задачи. Творческий процесс предполагает образно-ассоциативный подход к проектированию костюма. Необходимым условием успешного решения поставленной перед студентами задачи – поиск новых форм, идей, решений в костюме – является наличие творческого источника или нескольких одновременно. Процесс преобразования предметных, абстрактных, психологических ассоциаций на основе выбранного источника в графические

поиски решений моделей одежды развивает ассоциативное мышление студентов и способствует достижению наиболее интересных результатов.

В качестве источника может быть выбрано почти все, что каким-то образом можно трансформировать, преобразовать в одежду: мотив, фрагмент чего-то или источник целиком. Ассоциации могут быть любые: предметные, абстрактные психологические, ирреальные.

Творческими источниками в моделировании одежды традиционно являются исторический и национальный костюм, ретромода, предметы декоративно-прикладного искусства, растительный и животный мир. Также источниками могут быть явления природы, события в обществе, предметы действительности, продукты цивилизации, урбанизм городов, новые материалы и технологии, а также звуки (музыка), кино, театр, произведения живописи, архитектуры, события в мире, мода, стили и т. д.

На данном этапе важно не только выбрать источник, но и грамотно использовать его в своей работе. Необходимо изучить источник: определить его основные характеристики (форму, цвет, ритм и т. д.). Это предполагает сбор материала в виде фото, зарисовок, набросков. Они несут в себе ассоциативное восприятие художника и затем используются в работе над эскизами моделей. Выразительность и образность новых моделей достигается путем осмысления первоисточника средствами ассоциативного представления.

Творческий подход к трансформации первоисточника – не копирование его, а ассоциативное переосмысление – дает бесконечное богатство идей. Современный творческий метод нацелен на передачу легкого воспоминания об источнике в рамках новой формы.

1.8 Поиск и создание художественного образа

Образность решения – обязательное качество произведения искусства любого вида. Художественный образ в дизайне одежды – гармоничное единство образа человека и костюма в определенной среде.

Процесс создания художественного образа в дизайне одежды можно разделить на два этапа. На первом этапе возникает образная идея в рамках заданной тематики, воплощаясь в характере форм, линий, цвета, фактуре материала. На втором этапе создаётся целостный художественный образ человека и костюма.

Модная одежда всегда была средством выражения социального статуса человека. Человек, примеряя на себя разнообразные изделия, старается «войти» в разные образные предложения, «проигрывает роли», раздвигает рамки своего повседневного существования.

Мода предлагает огромный выбор разнообразных образных решений. Эkleктизм современной моды предпочитает соединять несоединимое, дизай-

неры стремятся создавать острообразительные модели. Новизна и выразительность – основные критерии в создании образа. Образ в моде – неотъемлемый элемент стиля (элегантность, юмор, гротеск, трагизм и многое другое). Образы существуют на уровне стереотипов, идеалов, мифов. Стереотипные образы есть в каждой национальной культуре, например, английский денди, американский ковбой, латинский любовник (мачо), женщина-вамп, «звезда», поп-дива и т. д.

Образность достигается целым комплексом средств: например, смешением стилей, выраженном в «сочетании несочетаемого», с помощью разнообразия дополнений, аксессуаров, обуви, париков, украшений, макияжа, применяемых и используемых в творческом процессе, можно создать бесконечное число самых разнообразных решений образа.

Данный этап проектирования предполагает поиск наиболее интересных для выбранной тематики образных решений костюма. Это может быть определенный иллюстративный ряд, послуживший для создания нового, яркого, запоминающегося образа проектируемой коллекции. Поиск может производиться как в истории костюма и моды, так и в национальном костюме, галерее кино- и видеообразов, театре, литературе, спорте, так и в окружающем нас мире – семьи, друзей, соседей и т. д. Полезным в работе будет изучение данного вопроса с точки зрения современной ситуации в моде на примере разных образных решений известных мастеров и молодых дизайнеров.

1.9 Стилиевое решение и стилизации

Одним из важнейших понятий, связанных с эволюцией костюма, является «стиль»: стиль эпохи, стиль исторического костюма, модный стиль, стиль модельера. Традиционно история искусства рассматривается как последовательная смена больших стилей: «готика», «ренессанс», «барокко», «классицизм», «рококо», «неоклассицизм», «ампир», «романтизм», «модерн». В пределах стиля существовали микростили.

Со сменой исторических эпох ушли в прошлое времена больших художественных стилей. Этому способствует ускорение темпов жизни человека и общества, развитие новых технологий и массового рынка. Переживание человеком своего времени проявляется не в одном стиле, а во множестве стилиевых форм и пластических образов. Эклектизм стал одной из важнейших характеристик культуры XX века – культуры «постмодерна». Пришли новые концепции и методы, связанные с сущностью авангарда: «абстракционизм», «функционализм», «сюрреализм», «поп-арт» и др. Здесь речь идет уже скорее о модном стиле.

В моде XX и XXI веков каждое десятилетие были актуальны свои микростили в костюме. Среди множества стилей можно выделить те, которые

называют «классическими» – это стили, которые не выходят из моды, сохраняя актуальность в течение длительного времени. Такими являются: «английский» стиль, «фольклорный» стиль, «милитари», «унисекс», «вестерн», «кантри», «морской» и др. Помимо больших художественных стилей и микростилей существуют такие понятия, как «стиль автора» («Шанель», стиль «Диор», стиль «Версаче», стиль «Лакруа» и т. д.).

С понятием «стиль» связано понятие «стилизация» – художественный прием при создании новых произведений искусства – намеренное использование формальных признаков и образов того или иного стиля в новом, необычном контексте.

Стилизация:

– сознательное употребление признаков того или иного стиля при проектировании:

– прямой перенос наиболее явных визуальных признаков образца на проектируемую вещь (чаще всего в декор);

– создание условной декоративной формы путем подражания внешним формам природы или предметов.

Стилизация широко применяется в моделировании одежды с целью создания новых форм и выразительных образов.

1.10 Тематический девиз

Все модели коллекции могут объединяться на основе статистической общности, обозначенной тематическим девизом. Особенно девиз необходим для представления коллекций на модельерских конкурсах, показах, фестивалях моды. Девиз может выражать назначение коллекции, средства согласования и единства формы, общие принципы конструкции, обуславливать структуру материалов, цветовую гамму и т. д.

Девиз должен быть кратким и емким, содержать образную составляющую, соответствовать содержанию коллекции. Девиз может быть связан с источником, являться основой всей коллекции.

Девиз может включаться в тему дипломного проекта (наличие девиза не является обязательным).

Примеры девизов: «Естественный отбор», «Надо туда», «Красное и черное», «Супрематизм», «Минздрав предупреждает», «Без паники», «Цветная комната», «Отопительный сезон», «Гагарин, я вас любила» и другие.

1.11 Анализ модных тенденций

Анализ современных тенденций моды – необходимый процесс в создании эскизов новой коллекции одежды. Изучение новой информации начинается с просмотра журналов мод, каталогов, последних модных показов домов моды, известных брендов, коллекций ведущих и молодых дизайнеров.

План художественного анализа модного костюма основывается на изучении следующих показателей:

- образное и стилистическое решение;
- силуэт, форма костюма;
- конструкции, покрой по рукаву;
- пропорции, масштаб;
- цветовая гамма;
- характер рисунка, декора и его распределение;
- детали, отделка;
- материалы, их взаимосвязь с формой;
- ассортимент;
- организация комплекта, ансамбля;
- взаимосвязь костюма с образом человека;
- принципы ношения;
- осанка, жесты, движения;
- дополнения, украшения;
- обувь, головные уборы;
- макияж, причёска.

На основе изученных данных выявляются современные принципы моделирования, новые подходы и оригинальные идеи в дизайне костюма.

2 ТВОРЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Творческая концепция определяет ценностное, смысловое содержание проекта. Содержание и характер творческой концепции связаны не только с индивидуальным мировоззрением его автора, но и основными тенденциями развития проектной культуры и общества в целом. Концепции, существующие в дизайне одежды, как правило, находятся в русле основных проблем дизайна своего времени. Но эти общие тенденции воплощаются в разнообразных авторских концепциях, то есть разные дизайнеры по-разному относятся к функции вещи, являются сторонниками разных концепций гардероба, прибегают к разным способам формообразования, предназначают свою одежду людям, ведущим разный образ жизни, и т. п.

Кроме того, специфика дизайна одежды заключается в том, что концепции находят свое воплощение, прежде всего, в визуальной форме. Традиции сезонного ритма смены моды привели к тому, что основной формой реализации творческой концепции в дизайне одежды является демонстрация моделей – модный показ. Концептуальность проявляется не только в самих моделях одежды (хотя это самое важное), но и в выборе тех или иных моделей, создании определенного образа (прическа, грим, манера движения), музыкальном оформлении и месте проведения показа.

В XX в. можно было говорить о двух «глобальных» концепциях в проектировании: функционализме, определявшем развитие дизайна в первой половине XX в., и постмодернизме («новом дизайне», «антифункционализме»), который появился в эпоху постмодерна – в последней трети XX в.

Основными принципами функционализма были функциональность, целесообразность и универсальность форм (А. Родченко, В. Степанова, К. Шанель). «Новый дизайн» основывается, во-первых, на постулате свободы творческого самовыражения (и дизайнера, и потребителя); во-вторых, на постулате «проектного реализма», что означает способность дизайнера меняться в связи с изменением реальности и появлением новых потребностей; в-третьих, на постулате принципиального концептуального, типологического и жанрового плюрализма. «Новый дизайн» отказался от основного принципа функционализма «форма следует функции» и от понятия «хорошая форма». Достоинство формы теперь видится не в упорядоченности и организованности, а в образности, обогащающей человека эмоционально. Отказ от «хорошей формы» именно как всеобщего эталона вовсе не означает, что «хорошая» или «чистая форма» не может составлять основу творческих концепций в современном дизайне. Это доказал триумф минимализма в дизайне 1990-х гг. Но минимализм не трактовался в качестве единственного направления в дизайне, а мирно сосуществовал с такими своими антиподами в дизайне одежды, как деконструктивизм и историзм.

Эстетический эклектизм стал определяющей тенденцией в развитии дизайна одежды и привел к изменению характера современной моды: с 1970-х гг. более не существует единой моды, диктующей общие для всех модные стандарты и образцы. Эстетический плюрализм вызван тем, что у разных социальных групп и подгрупп разные системы ценностей, а значит, и разные взгляды на цели вещей, разные эстетические запросы. Проектные задачи все более дифференцируются, ориентируясь на нестандартные потребности малых групп потребителей и, в конечном счете, на потребности отдельной личности.

Современный дизайн признает право каждого человека на воплощение его как индивидуальности и, следовательно, право каждого человека на выбор индивидуального стиля жизни и манеры поведения, на реализацию своих собственных эстетических предпочтений, которые ранее могли оцениваться как проявление «плохого вкуса». Тенденция к индивидуализации образа остается актуальной в дизайне одежды.

Подход к изучению истории моделирования одежды именно с позиции анализа творческих концепций позволяет выявить логику развития дизайна одежды, изменение целей и задач профессиональной деятельности в связи с изменением образа жизни. Все великие модельеры, которые вошли в историю моды как революционеры и преобразователи (П. Пуаре, К. Шанель, Э. Скьяпарелли, К. Диор, К. Баленсиага, М. Квант, А. Курреж, И. Сен-Лоран, И. Мияке и др.), предложили новые творческие концепции, отражающие изменения в обществе и образе жизни. В современном дизайне одежды существует множество творческих концепций – от авторских концепций до целых направлений (например, минимализм, деконструктивизм). Одни дизайнеры являются сторонниками частой смены моды, другие стремятся к созданию классического стиля, одни создают завершенные эстетические образы, другие продумывают возможность трансформации одежды, позволяющую осуществляться самовыражению потребителей, одни вносят в свои произведения юмор и иронию, другие шокируют зрителя, стремясь вызвать сильные эмоции и потрясение. В целом можно констатировать усиливающуюся тенденцию концептуализации творчества дизайнеров одежды (Например, творчество Р. Кавакубо, Х. Чалаяна, Х. Сторей и др.).

3 МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕЙ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Для эффективности проектирования студент обязан развивать у себя творческое мышление, профессионализм, обладать рядом качеств и умений:

- определять и четко формулировать задачу;
- вырабатывать наибольшее количество идей за ограниченное время;
- быстро находить самые невероятные, оригинальные решения.

Все этапы дизайн-проектирования осуществляются на основе единой проектной методики:

- осмысление проблемной ситуации;
- предпроектный анализ;
- определение принципов и средств решения задачи;
- формирование формального образа;
- анализ проектной ситуации;
- эскизный поиск принципиальных решений;
- проектная проработка.

Методический процесс проектирования можно разделить на четыре основных этапа: информационный, аналитический (исследовательская часть), синтетический, коммуникативный (практическая часть).

Процесс творчества – это поиск единства формы и содержания. Для успешного решения задачи важна активизация творческого поиска в

проектировании, направленная на развитие творческого проектного мышления дизайнера и на интенсификацию самого процесса проектирования. Дизайнеры всего мира заняты поисками новых идей. Фирмы, производящие товары, заинтересованы не в одной интересной идее, а в нескончаемом потоке свежих, оригинальных идей. Наука «эвристика» (от греч. – отыскиваю, открываю) изучает продуктивное творческое мышление. Использование самых разнообразных эвристических методов позволяет разбудить в будущем дизайнере инициативу, раскрыть его индивидуальные творческие способности, развить логику мышления в профессиональном направлении.

3.1 Метод ассоциаций

Метод ассоциаций – один из способов формирования идеи, когда творческое воображение дизайнера обращается к разным идеям окружающей действительности (рис. А.1 а). Развитие образно-ассоциативного мышления дизайнера – одна из важнейших задач в обучении творческой личности, способной мобильно реагировать на окружающую среду и черпать оттуда продуктивные ассоциации. Кроме того, в современном дизайне яркое образное мышление понимается даже как принципиально новый способ самого проектирования. Ассоциативное мышление дизайнера проявляется в преобразовании предметных, абстрактных и психологических явлений в графические поиски костюма. Ассоциации могут быть любые: предметные, абстрактные, психологические, ирреальные. Дизайнер одежды из реальной действительности может взять почти все, что каким-то образом может трансформировать, преобразовать в одежду: мотив, фрагмент или источник целиком. Творческими источниками при проектировании одежды могут быть любые явления природы, события в обществе, предметы окружающей действительности.

3.2 Метод аналогий

При этом методе используются аналогичные решения, взятые из народного костюма, инженерных решений, архитектуры и других (рис. А.1 б). Дизайнер сталкивается с интерпретацией творческого источника и превращает его путем трансформаций в проектное решение. Этот метод применяют достаточно часто, особенно на стадии поиска образа. Оригинальные решения получаются не на основе визуальных признаков творческого источника, а благодаря одному из способов создания вещи, например:

- способ «несшитой одежды» – из истории костюма (плащи, тоги, накидки);
- способ «упаковки» – из дизайна тары и упаковки;
- способ «переплетения» – из декоративно-прикладного искусства и народного костюма;
- способ «создания объемной фактуры» – из растительных форм и т. п.

Такое проектирование имеет отношение к функциональному проектированию, то есть проектированию не предмета (вещи), а способа, например, проектировать не галоши, а непромокаемую обувь. Или проектировать не авоську, а способ переноски покупок.

3.3 Бионический метод

Данный метод заключается в анализе конкретных объектов бионики (рис. 1.А в). Например, на основе анализа механики крыльев насекомых можно разработать новые формы запахивания, наслоения одежды, трансформации деталей. Свечение некоторых насекомых может подсказать идею разработки обуви со встроенным автономным освещением дороги. Таким образом, бионический подход в дизайне позволяет получить неординарные решения конструктивных узлов, новых свойств поверхностей и фактур.

3.4 Метод неологии

Метод неологии является методом использования чужих идей, передового проектирования. Вообще мода основана на подражании. Поэтому каждое нововведение или признак тиражируется специалистами и потребителями до тех пор, пока не наступит психологическая усталость. Сюда можно отнести и метод поиска формы на основе пространственной перекомпоновки прототипа. Использование прототипа без имени может грозить профессиональным скандалом и обвинением в плагиате. Поэтому процесс заимствования должен осуществляться корректно. Заимствованные прием или способ должны применяться в другой области. Например, понравившееся ажурное переплетение кожаной сумки можно, видоизменив масштаб, форму фрагментов и др., использовать в моделировании одежды (юбки и брюки из кожи и т. д.).

3.5 Метод гиперболы

Метод гиперболы – один из способов создания гротескного образа, широко используется в современном модном эскизе для создания наиболее выразительного эффекта (рис. А.1 г). Гипербола применяется как молодыми, так и опытными дизайнерами при создании авторских творческих коллекций. Особенно часто применяют этот метод И. Мияке, Дж. Гальяно, А. Мак-Квин, Д. Ван Ноттен.

3.6 Метод декомпозиции

Метод декомпозиции основан на принципе последовательного приближения к решению задачи, где используется системный подход. Если, например, стоит задача: разработать серию эскизов верхней одежды, то проектирование необходимо разбить на несколько последовательных этапов:

- поиск нового, отказ от стереотипов;
- выбор ассортимента и системы (ансамбль, комплект, единичная вещь);
- для промышленности или индивидуальный заказ;
- решение формы, силуэта, пропорций;
- детали, отделка;
- обувь, сумки, головные уборы и т. д.

3.7 Метод наводящей задачи

Применение этого метода состоит в поиске сходных чужих идей (журналы мод, показы моделей одежды, посещение магазинов, бутиков), в тщательном анализе их достоинств и недостатков. Применение этого метода позволяет решить трудную задачу, используя чужой опыт проектирования. Например, стоит проблема, как справиться с очень рыхлой тканью, предложенной для моделирования одежды. Вы смотрите, как справляются с этим другие, это наталкивает на видоизмененные или совершенно новые идеи для решения поставленной задачи. Таким образом, дизайнер получает импульс для дальнейшей работы, кроме того, он находится в русле профессионального решения подобных задач.

3.8 Метод эмпатии

Метод основывается на «вхождении в роль» проектируемого изделия. Этим методом чаще всего пользуются актеры в театре. Конечно, этот прием выглядит несколько абсурдно, но может дать неожиданное правильное решение. Например, необходимо разработать модель пальто или плаща для улицы, для поездки каждый день на работу в переполненном транспорте. Проектировщик как бы примеряет на себя это изделие и в заданной ситуации пересматривает традиционное решение (например, материал должен быть скользким, гигроскопичным, хорошо чиститься, карманы должны иметь застёжку и т. п.). Таким образом, можно разработать идеальное изделие.

3.9 Метод передовых технологий

Метод передовых технологий используется в проектировании костюмных объектов, способных изменять внешний вид (цвет, форму, пропорции и др.). Например, в разработке цирковых или эстрадных костюмов с автономным освещением (миниатюрные лампочки, встроенные в костюм, использование светодиодов, которые светятся от направленного на них луча света или от батареек, спрятанных в костюме). Современными дизайнерами разработаны модели одежды из материалов с жидкими кристаллами, меняющими свой цвет при нагревании (рис. А.1 д).

3.10 Метод свободного выражения функции

Основная цель его состоит в такой постановке задачи, при которой особое внимание уделяется назначению объекта. Характеризуется как метод поиска «идеальной вещи». Например, ставится проектная задача – разработать идеальную куртку для любого потребителя. Существует международный стандарт, который диктует определенные правила проектирования: куртка должна быть достаточного объема, конструкция должна быть типовой, обеспечивающая идеальную посадку на фигуре; конструкция рукава должна позволять поднять руку и выполнить достаточно резкое движение вперед; расположение карманов, клапанов и других деталей должно быть удобным для входа руки; необходимо наличие двойной застёжки (на молнию и кнопки, на молнию и пуговицы и т. п.). Все входы карманов должны иметь застёжку (любого вида). На линии талии и внизу изделия должны быть регулируемые: пояс, кулилка, шнурок, резинка, хлястики и т. п. Капюшон должен быть

трансформирующимся: убираться в воротник-стойку на молнии; раскрываться и раскладываться по плечам, если имеется декоративная или меховая подкладка; быть съемным и убираться в специальный карман или засовываться под погон. Конструкция капюшона должна защищать от непогоды, то есть удобно сидеть и прилегать к голове. По низу рукавов должна быть двойная подкладка на резинке. Куртка должна «дышать», то есть быть гигроскопичной (специальная подкладка, перфорация в подмышечной области и под кокеткой на спине).

3.11 Метод «мозговой атаки»

«Мозговая атака» – метод коллективного генерирования идей в сжатые сроки. Он основан на предположении, что среди большого числа идей может оказаться несколько интересных. Этот метод продуктивен, если перед специалистами стоит некая неразрешимая проблема. Для этого собирается небольшой коллектив людей разных профессий, которые не связаны с решением данной проблемы и которые могут придумать что-то интересное. Они собираются в каком-нибудь несвязанном с производством месте, чтобы атмосфера производства не оказывала на них давящего воздействия. Каждый член коллектива по очереди, в быстром темпе должен выдавать идеи по решению данной проблемы. Запрещается всяческая критика. Весь процесс записывается на магнитофон. Результаты работы этого коллектива передаются специалистам, которые начинают анализировать даже самые абсурдные, шуточные и парадоксальные идеи, выявляя суть решения проблемы и оценивая полученную информацию.

3.12 Комбинаторные методы

Комбинаторные методы, наиболее важные для современного проектирования, впервые применили в 1920-х гг. советские конструктивисты А. Родченко, Л. Попова, В. Степанова. Освоив системный структурный анализ, а также занимаясь «формальными экспериментами» в области беспредметной (абстрактной) живописи, конструктивисты использовали эти методы и при разработке образцов одежды. При проектировании производственной одежды они применяли программированные методы формообразования нескольких уровней: комбинирование стандартных элементов из набора простейших геометрических форм (конструктивистские ткани); комбинирование различных видов декора на основе базовой формы; трансформацию одежды в процессе эксплуатации; комбинирование стандартных готовых объектов.

Впоследствии программированные методы формообразования стали не только ведущими методами при проектировании промышленных коллекций, но и легли в основу графических компьютерных программ. Комбинаторные методы являются основными методами проектирования с применением комбинирования (рис. А.2 а). К ним относятся: комбинаторика, трансформация, кинетизм, создание безразмерной одежды, создание одежды из целого плоского куска ткани.

Комбинаторика – метод формообразования в дизайне, основанный на поиске, исследовании и применении закономерностей вариантного изменения пространственных, конструктивных, функциональных и графических структур, а также на способах проектирования объектов дизайна из типизированных элементов. Комбинаторика «оперирует» определенными приемами комбинирования: перестановкой, вставкой, группировкой, переворотом, организацией ритмов. Этот подход получил широкое применение, как более простой и дающий достаточно неожиданные результаты, часто используется при вариантном применении деталей изделия на одной конструктивной основе. Авангардисты моды с успехом используют этот метод проектирования, так как первоначальную идею можно довести до гротеска, абсурда, и потом найти в этом рациональное зерно.

3.13 Прием вставок (врезок)

Данный метод используется для создания сложной формы, исходя из простой. Для этого можно взять любую простую давно известную форму одежды: прямую, зауженную или расширенную юбку, платье, рукава, воротники, капюшоны, сумки, головные уборы. Другими словами, взять цилиндрическую или коническую форму, разрезать её в определенном направлении (вертикально, горизонтально, диагонально, смешанно) по боковым швам, в других местах (можно соблюдать равные расстояния между разрезами или располагать разрезы в динамичном ритме). Вставить в разрезы плоские куски ткани простой геометрической формы. Можно вставить и сложные формы в виде растений, животных, рук, фигур людей и т. п. (рис. А.2 б).

3.14 Метод трансформации

Это метод превращения или изменения формы – часто используемый при проектировании (рис. А.2 в). Сам процесс трансформации определяется

динамикой движения, превращения или небольшого изменения. Трансформация осуществляется следующим образом:

- превращение одной формы в другую (например, была длинная юбка, стала короткая при помощи кулисок; шапка-ушанка; складная сумка);
- трансформация деталей внутри одной формы (например, концы воротника загибаются, складываются в гармошку, завязываются вокруг шеи, заплетаются в косички и т. п.).

3.15 Кинетизм

Кинетизм (от греч. kinetikos – приводящий в движение) – комбинаторный метод проектирования, в основе которого лежит идея движения формы, любого ее изменения (рис. А.3 а). Метод кинетизма заключается в создании динамики форм, декора, рисунков тканей. В дизайне одежды метод кинетизма используется все шире, особенно в профессиональных показах: в динамике трансформирующихся деталей, крутящихся или движущихся элементов костюма. Особое место занимает создание моделей, даже целых коллекций, в стиле «оп-арт» с использованием графических иллюзий, например, движение в декоре, в рисунках тканей, в украшениях.

3.16 Модульное проектирование

Этот метод способствует унификации структурных элементов изделий. Основной принцип унификации – разнообразие при минимальном использовании модулей. Модульное проектирование предполагает конструктивную, технологическую и функциональную завершенность. Сам модуль может быть законченным изделием или являться составной частью изделия, в том числе другого функционального назначения (сумка, упаковка) (рис. А.3 б). Модуль – единица меры. Это исходная единица измерения, которая повторяется и укладывается без остатка в целостной форме (объекте). Модули могут быть одинакового размера, который выбирается в зависимости от антропологии тела человека и оптимальных размеров готовой одежды.

3.17 Метод деконструкции

Метод деконструкции был впервые предложен японскими дизайнерами Ё. Ямамото и Р. Кавакубо в начале 1980-х гг. Метод заключается в новом

подходе к моделированию одежды, который подразумевает свободное манипулирование формой и посадкой изделия на фигуре. Для данного метода характерным является: асимметричный крой, неровные края одежды; разрывы, срезы, всевозможные прорезы и дырки; деление конструкции на правую и левую половины; инверсию (швы наружу, лацканы на спине, застежки в нетрадиционных местах, вытачки «на лицо»); элементы незавершенности; нарушение традиционной технологии (рис. А.4). Особый интерес представляет использование инверсии (от лат. *inversio* – перестановка – метод проектирования «от противного» – метод «переворота»), зачастую абсурдной перестановки. Инверсия зачастую используется при деконструкции, так как разрушает привычные приемы моделирования одежды.

- сумки с множеством наружных карманов, но пустые внутри;
- двухсторонние пальто, плащи, костюмы, жилеты, которые можно носить на обе стороны;
- превращение нижнего белья в верхнюю одежду;
- вынесения лейбла фирмы на лицевую сторону изделия и т. д.

Инверсия способствует всестороннему развитию гибкости мышления дизайнера и позволяет получать совершенно новые, порой парадоксальные решения. Например, воротники и лацканы располагаются внизу изделия, рубашка и галстук превращаются в юбку, брюки надеваются на руки, стеганая одежда в виде обнаженного тела и др. Особенно часто этим методом пользуются молодые дизайнеры, создающие модели для различных конкурсов, включая международные, в качестве дипломных проектов. Сегодня деконструкция изменилась в сторону большего разрушения привычных комплексов одежды:

- блузы, майки, куртки с одним рукавом;
- брюки с одной штаниной;
- куртка только с левой или правой половиной;
- куртки без спинки, со съемными рукавами;
- половина юбки или половина юбки плюс одна штанина.

Таким образом, деконструкция стала отличительной чертой дизайна конца XX и начала XXI века. Она обусловила более свободное отношение к посадке одежды на фигуре, что сделало одежду более комфортной. Кроме того, деконструкция предложила разрушение устойчивых комплексов классического костюма и ввела новые способы ношения одежды (эклектичность в сочетании стилей, нарочитая небрежность, наложение вещей разной длины).

Перспективное проектирование современных коллекций включает много различных понятий, связанных с формой, силуэтом, стилем костюма, творческими методами и источниками, современными тенденциями в моде и технологии, конструктивными приемами. Творческие методы выступают как набор определенных действий, предпринимаемых дизайнерами для поиска новых идей и решений в создании коллекции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Андросова, Э. М. Основы художественного проектирования костюма : учебное пособие / Э. М. Андросова. – Челябинск: Медиа-Принт, 2004. – 184 с.
2. Егоричева, Е. В. Художественное проектирование костюма с учетом автоматизированного подхода к прогнозу развития моды, основанного на модели ARIMA Бокса-Дженкинса: автореферат диссертации кандидата технических наук : 17.00.06 / Е. В. Егоричева; МГТУ им. А. Н. Косыгина. – Москва, 2003. – 16 с.
3. Маркелова, И. Д. Пространственно-геометрическое формообразование в костюме : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук : 17.00.06 / И. Д. Маркелова; МГТУ им. А. Н. Косыгина. – Москва, 2005. – 16 с.
4. Смурова, Л. В. Принципы гармонизации костюма с использованием фрактальной системы: автореферат диссертации кандидата технических наук : 17.00.06 / Л. В. Смурова; МГТУ им. А. Н. Косыгина. – Москва, 2001. – 16 с.
5. Подуфалова, Т. Н. Разработка образно-знаковой системы в проектировании костюма на основе комплексного анализа английской молодежной моды: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук : 17.00.06 / Т. Н. Подуфалова; МГТУ им. А. Н. Косыгина. – Москва, 2008. – 16 с.
6. Бердник, Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики: учеб. пособие / Т. О. Бердник. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 320 с.
7. Композиция костюма: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 052400 «Дизайн» с присвоением квалификации «Дизайнер (дизайн одежды)» / Г. М. Гусейнов [и др.]. – Москва : Академия, 2003. – 432 с.
8. Рачицкая, Е. И. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. пособие для студентов сред. проф. образования, обучающихся по спец. 2808 «Моделирование и конструирование одежды», 2809 «Швейное дело» / Е. И. Рачицкая, В. И. Сидоренко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 608 с.
9. Петушкова, Г. И. Проектирование костюма: учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. 052400 «Дизайн» и 052300 «Декоративно-прикладное искусство» / Г. И. Петушкова. – Москва: Академия, 2004. – 416 с.
10. Композиция костюма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 052400 «Дизайн» с присвоением квалификации «Дизайнер (дизайн одежды)» / Г. М. Гусейнов [и др.]. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2004. – 432 с.
11. Сафина, Л. А. Дизайн костюма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 052400 «Дизайн» / Л. А. Сафина, Л. М. Тухбатуллина, В. В. Хамматова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 390 с.

12. Тухбатуллина, Л. М. Проектирование костюма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 052400 (060701) «Дизайн» / Л. М. Тухбатуллина, Л. А. Сафина, В. В. Хамматова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 284 с.

13. Основы теории проектирования костюма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 052400 «Дизайн» с присвоением квалификации «Дизайнер (дизайн одежды)» / Т. В. Козлова [и др.]. – Москва : ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 1988. – 350 с.

14. Чепурова, О. Б. Художественный образ в дизайн-проектировании объектов культурно-бытовой среды: диссертация кандидата искусствоведения : защищена 08.03.01 / О. Б. Чепурова. – Москва, 2004. – 179 с.

15. Методические указания по теме «Молодежная одежда и авангардная мода» для студентов специальности Г.11.14.00 специализации Г.11.14.01 «Моделирование костюма», Г.11.14.03 «Художественное проектирование и моделирование трикотажных изделий» / сост. А. В. Фалей, О. Ф. Гудченко. – Витебск: УО «ВГТУ», 1998. – 36 с.

16. Методические указания по курсу практических занятий по дисциплине «Художественное проектирование костюма» для студентов специальности Г.11.14.01 специализации «Моделирование костюма» к теме: «Проектирование одежды специального назначения» / сост. О. Ф. Гудченко. – Витебск: УО «ВГТУ», 1999. – 35 с.

17. Пантелеева, А. В. Производственные практики: методические указания по прохождению практик для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» специализации 1-19 01 01-05 01 «Дизайн швейных изделий» / А. В. Пантелеева [и др.]. – Витебск УО «ВГТУ», 2013. – 25 с.

18. Методические указания по курсу «Художественное проектирование костюма» на тему «Проектирование костюма по архитектурным мотивам» для студентов специальности Г.11.14.00 «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» специализации «Моделирование костюма» / сост. Л. В. Попковская, О. Ф. Гудченко. – Витебск: УО «ВГТУ», 2002. – 36 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Иллюстрации

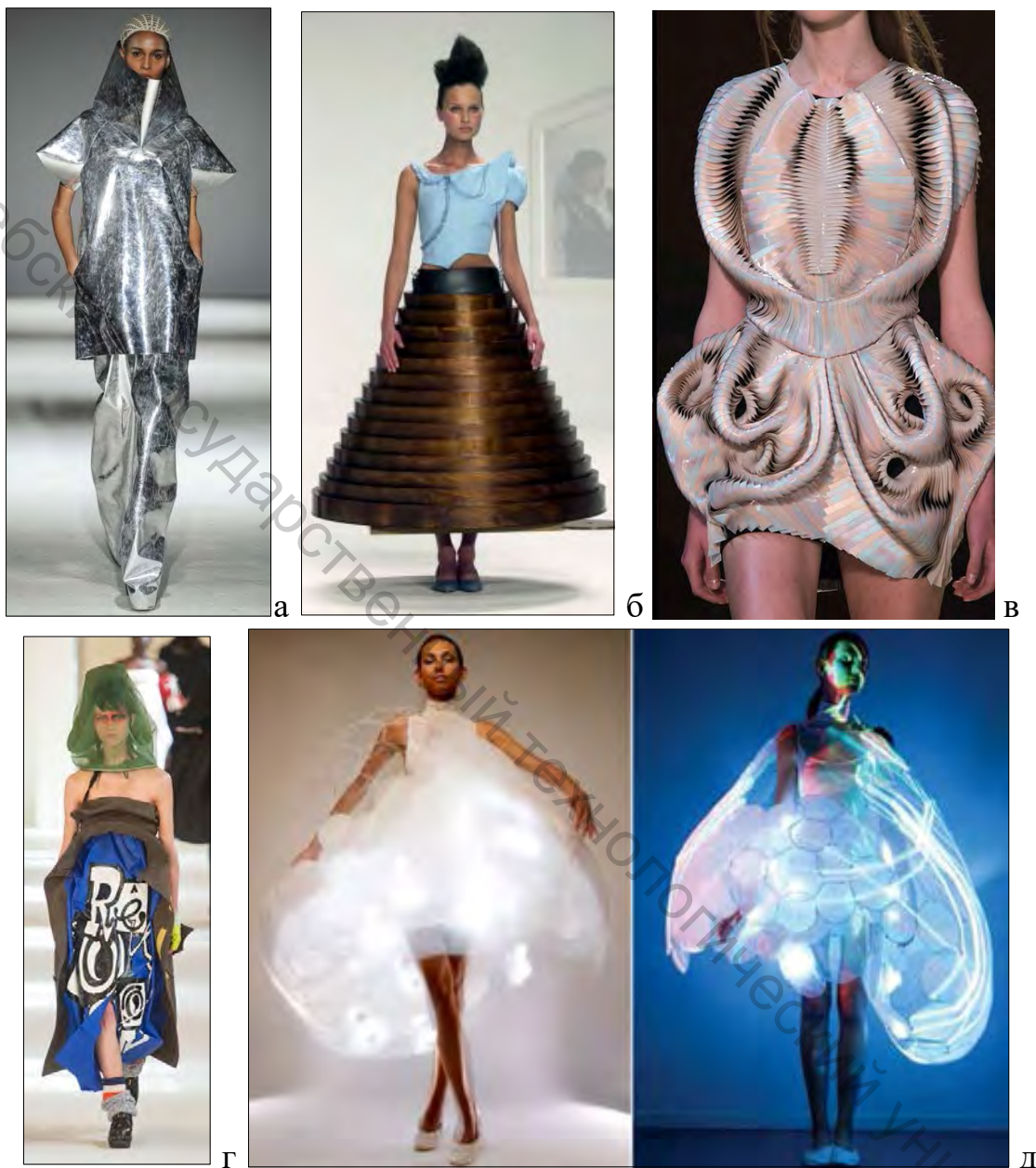

Рисунок А.1 – Примеры методов проектирования костюма:
а – метод ассоциаций; б – метод аналогий; в – бионический метод;
г – метод гиперболы (гротеск); д – метод передовых технологий
(платье, меняющее цвет)

а

б

в

Рисунок А.2 – Примеры методов проектирования одежды и аксессуаров:
 а – комбинаторный метод; б – приём вставок; в – метод трансформации
 (куртка–рюкзак–подушка)

а

б

Рисунок А.3 – Примеры методов проектирования одежды и обуви:
а – кинетизм (комбинаторный метод проектирования); б – модульное проектирование обуви

Рисунок А.4 – Примеры метода деконструкции (инверсия)

Учебное издание

**ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКЦИЯ».
ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ**

Методические указания по выполнению практических заданий

Составитель:
Гудченко Ольга Фёдоровна

Редактор *Н.В. Медведева*
Корректор *Т.А. Осипова*
Компьютерная верстка *А.Н. Сычова*

Подписано к печати 04.07.2018. Формат 60x90¹/₁₆. Усл. печ. листов 2,4.
Уч.-изд. листов 2,6. Тираж 20 экз. Заказ № 189.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»
210038, г. Витебск, Московский пр., 72.

Отпечатано на ризографе учреждения образования

«Витебский государственный технологический университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 3/1497 от 30 мая 2017 г.