

ДИЗАЙН-РОЗРОБКА КОЛЕКЦІЇ МОДЕЛЕЙ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

В роботі представлено результати дослідження художньо-композиційних і конструктивних ознак авторської творчої колекції моделей жіночого одягу. Для досягнення поставленої мети застосовано комплексний підхід, метод системно-структурного та морфологічного аналізу вихідного об'єкту дослідження з подальшим його синтезом на основі отриманих даних. Розроблено творчу колекцію жіночого одягу, на яку перенесено ключові ознаки творчого джерела. Проаналізовано, виокремлено та систематизовано характерні ознаки моделей колекції жіночих комплектів.

Ключові слова: колекція жіночого одягу, творче джерело, модні тенденції, композиційні ознаки.

O.S. SHOKRUTA, N.V. OSTAPENKO, N.D. KREDENETS, T.V. LUCKER

Kyiv National University of Technologies and Design

DESIGN-DEVELOPMENT OF COLLECTION OF MODELS OF WOMEN'S CLOTHING

The article analyzes the artistic-compositional and constructive features of the author's creative women's clothing collection. To achieve this goal, was used an integrated approach which included method of system-structural and morphological analysis of the original object of research with its further synthesis on the basis of the obtained data is used A creative collection of women's clothes was developed taking into account the specific characteristics of the artistic and aesthetic value of the source of inspiration in the further development of models. The creative source from which the set of features is selected for the collection is explored, namely the shape, color, texture, decoration, silhouette, which is transferred to the products of the collection. The only integral concept and harmonious design image is confirmed by the developed and presented creative sketches of the author's collection with the introduction of the dominant features of the source of inspiration. Summarized and systematized interconnected common elements of the models of the collection on various grounds, which illustrate the main characteristics of the projected models. The author's collection of women's kits called "Mac's passion", which consists of products of a wide range of items, in particular dresses, trousers, vests, shirts that can form different sets, is developed and produced. The stylistic decision is determined on the basis of floral images of the creative source, therefore the collection is executed in a classically romantic style. The collection was presented in 2018 at the international competition of young designers "Pechersk Chestnuts" in the nomination "Pret-a-porter" at the Kyiv National University of Technology and Design.

Key words: women's clothing collection, creative source, fashion trends, compositional features.

Вступ

Сучасне різноманіття швейних товарів вітчизняного і зарубіжного виробника вимагає від дизайнерів одягу нових, неординарних і перспективних рішень, оскільки одяг – це один з наймасовіших і найчастіше змінюваних продуктів дизайну. Пошук нових форм, фактур, функціональних і естетичних рішень, цікавих прийомів носіння, нових варіантів підбору комплектності, раціональної конструкції і технології – ось ті основні завдання, які стоять перед сучасним дизайнером.

Необхідною умовою для успішної розробки колекції є наявність творчого джерела. Саме джерело, творчий прообраз є основоположним і визначним аспектом у формуванні стильових, образно-емоційних і формотворчих характеристик в задуманому автором виробі.

Постановка завдання

Стрімкий темп життя потребує новітніх підходів до дизайн-проекування і виготовлення моделей жіночого одягу та пошуку цікавих художніх образів. Таким чином, невпинно зростає попит на оригінальні інтерпретації джерела натхнення, які знаходять своє втілення у формі, силуеті, матеріалі, кольорових рішеннях та їх поєднаннях тощо [1].

В сучасних умовах розвитку промисловості одним із провідних завдань є задоволення зростаючої потреби населення у художньо-виразних високоякісних виробах, які б відповідали напрямку моди, вимогам споживачів, і навіть випереджали їх очікування [2]. Важливо донести в моделях композиційно цілісне сприйняття системи «людина – образ – одяг», де все взаємопов'язано і підпорядковано ідеї художнього образу костюма [3]. З метою дизайн-розробки творчої колекції одягу потрібно проаналізувати, виокремити, і впровадити ознаки творчого джерела для створення її гармонійного художньо-виразного образу.

Результати досліджень

Джерелом натхнення для даної колекції обрано мак – квіти з яскраво-червоними пелюстками, великими, шовковистими на дотик і чорними плямами правильної форми біля основи. Відбувається трансформація джерела натхнення шляхом виокремлення, переосмислення та впровадження характеристик, після чого обрано спосіб їх перенесення на об'єкт дизайн-проекування, на основі системно-структурного аналізу. Колаж творчого джерела представлено на рис. 1.

Уміння абстрагуватися від другорядних характеристик об'єкту, узагальнювати і розвивати свою ідею в потрібному напрямі – завдання першого етапу дизайн-проекування. Асоціативні уявлення є важливим чинником при створенні моделей, які дають можливість досягти різноманітності образу і новизни рішення [4].

Головною ознакою творчого джерела є квітковий образ, який асоціюється з романтичним стилем, червоний колір з чорними плямами, об'ємні пелюстки округлої форми без гострих ліній, гладка фактура.

Рис. 1. Колаж творчого джерела

На основі аналізу творчого джерела виділено притаманні лише йому специфічні ознаки, які у повній мірі відповідають задуму і модним тенденціям. Виявлено колористичні рішення, об'ємність, форму, пластику джерела, фактуру його поверхні, а також стиль. На цьому етапі дизайн-проекування виконано серію фор-ескізів, в яких джерело трансформовано в умовно-узагальнений стилізований образ (рис. 2).

Створення фор-ескізів – чуттєвий і емоційно напружений етап ескісної роботи, що вимагає творчого художнього мислення. Фор-ескізи зображують костюм на фігурі людини, відтворюючи спосіб носіння виробів, характерні рухи, відповідні створеному образу [5]. Склалося яскраве уявлення про колекцію, яку формують легкі, елегантні, класично-романтичні вироби.

В результаті аналізу фор-ескізів щодо новизни та оригінальності відповідно до концепції та напрямку моди сформовано узагальнене бачення моделей колекції, визначено основні форми та елементи проєктованих виробів, які лягли в основу творчих замальовок колекції. Виробам притаманні плавні лінії, гармонійне співвідношення, об'ємні форми низу виробів та прилеглий, напівприлеглий верх. Головний акцент – червоний колір з чорними вставками.

Рис. 2. Фор-ескізи моделей колекції

У фор-ескізах початкові задуми конкретизовано, розвинуто на шляху подальшого вдосконалення та відпрацювання форми. На основі аналізу та відбору фор-ескізів створено художні ескізи. Створення творчих

ескізів характеризується більш детальним опрацюванням форми, виявленням формотворних та декоративних ліній, кольорових рішень, чітка функціональна спрямованість [6]. Основними критеріями колекції є пропорційна відповідність частин виробу, ясність ритмічного поєднання деталей та елементів, стилістична однорідність всіх складових і відповідність всього композиційного образу характеристикам матеріалів, близьких за пластичними властивостями і технічними характеристиками [7].

На цьому етапі остаточно обрано такі художньо-композиційні ознаки, як прилеглий і розширений силует, червоний колір з чорними вставками, гладку і шорстку фактуру, представлені в фор-ескізах. Образ створюваного костюма стилізовано і узагальнено, ескіз костюма-образу перероблено в ескіз реального костюма, зберігаючи при цьому образно-асоціативний зв'язок з джерелом натхнення.

Остаточні ескізи моделей колекції виконано за законами композиції із чітким опрацюванням пластики форми, силуету, застосуванням принципу пропорційності між елементами виробів з використанням особливостей матеріалу – кольору та фактури (рис/ 3).

Рис. 3. Творчі ескізи колекції жіночого одягу

Стильове рішення нав'язане квітковими образами, тому колекція виконана в класично-романтичному стилі. Колекцію складають вироби широкого асортиментного ряду, зокрема сукні, брюки, жилети, майки, які можуть утворювати різні комплекти (рис. 4).

Рис. 4. Асортимент виробів колекції

Силуетні рішення виробів реалізовано через прилеглий, напівприлеглий та розширений до низу крій. В моделях гармонійно поєднано малі і великі об'єми, що відображено в пишних спідницях і прилеглому верху (рис. 5).

Рис. 5. Силуетні рішення виробів колекції

Чорні плями на пелюстках маку, що є джерелом творчості даної колекції, стали прототипом для мереживних вставок на спідницях, рукавах та ліфі. У виробах без вставок чорний колір присутній в інших конструктивно-декоративних елементах, зокрема в поясах та комірах жилетів (рис. 6).

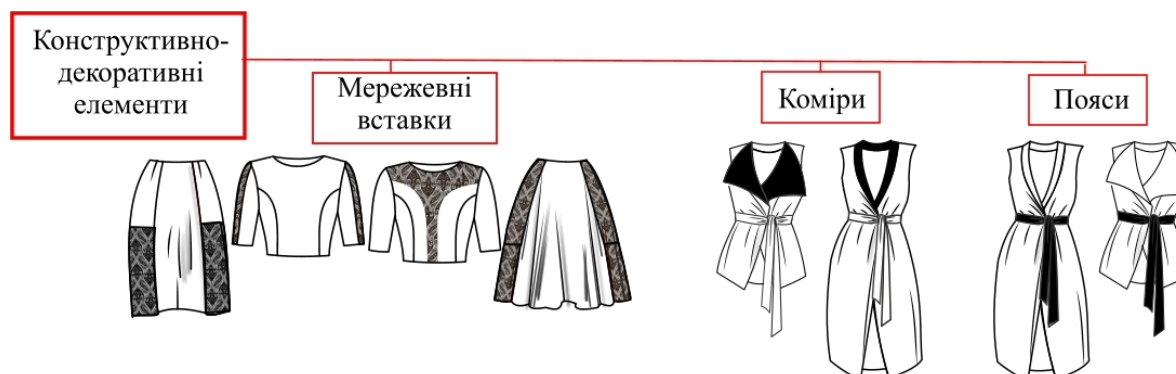

Рис. 6. Конструктивно-декоративні елементи у виробах колекції

Колекція виготовлена з сукняно-костюмною тканини червоного кольору, а як додатковий матеріал використовується чорний атлас з гладкою фактурою. Крім того, вироби прикрашає мереживо з шорсткою фактурою (рис.7).

Рис. 7. Кольорово-фактурні ознаки тканини виробів

З метою створення завершеного гармонійного образу колекції стилістика виробів передбачає використання мережива, яке розшите паетками, та вишивку бісером для підсилення візуальної екстравагантності, чуттєвості та емоційного ефекту образу, і водночас об'єднання всіх виробів [8] (рис. 8).

Рис. 8. Види оздоблення моделей колекції

Творче джерело дає поштовх і напрями розвитку ідеї. В першу чергу воно відображається в кольорі

моделей, формі, силуеті колекції, лініях внутрішнього членування, прийомах декоративного оформлення, фактурному рішенні (рис. 9).

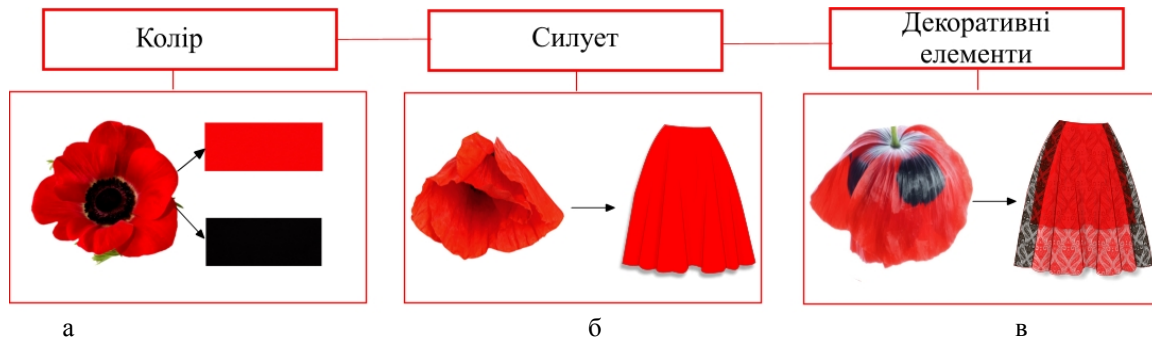

Рис. 9. Відображення ознак джерела натхнення в моделях колекції: а – кольорового поєднання; б – силуету; в – декору

Важливою ознакою колекції є її цілісність, що забезпечується єдністю авторської концепції образу, застосовуваних у колекції матеріалів, кольорової гами, форми, базових конструкцій, стильового рішення [9].

Дана робота являє собою авторську колекцію Pret-a-porte одягу, яка розрахована на сучасну жінку віком від 18 до 35 років. Вона зорієнтована на сильну і незалежну, рішучу і принципову особистість, яка надає перевагу неординарним та особливим речам, слідує за модою, має свій неповторний стиль, прагне бути в центрі уваги, не боїться змін, любить експериментувати зі своїм одягом і зовнішністю. Вона доволі часто відвідує урочисті заходи з певним дрес-кодом, надає перевагу якісним речам та є вибагливою до вибору матеріалів.

Під час проектування одягу важливо враховувати особливості форми фігури споживача, її пропорції та розміри, співвідношення частин тіла. В даній роботі колекція спроектована на типову фігуру нормальної постави та пропорцій. Базовий зріст становить 170-176 см, суміжні розміри 84-88.

Результатом дизайнерської розробки магістра КНУТД Шокрути О.С. є спроектована і виготовлена творча колекція моделей жіночого одягу під назвою «Макова пристрасть» (рис. 10). Колекцію представлено на міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани» в номінації «Pret-a-porter» у 2018 році.

Рис. 10. Виготовлена творча колекція жіночого одягу

Висновки

Сформовано концепцію авторської колекції одягу із врахуванням специфічних характеристик художньо-естетичної цінності творчого джерела натхнення в подальшій розробці моделей. Досліджено творче джерело, з якого виокремлено для колекції ряд ознак, а саме форму, колір, фактуру, оздоблення, силует і перенесено в моделі колекції. Єдину цілісну концепцію та гармонійний проектний образ підтверджено розробленими і представленими фор- і творчими ескізами п'яти комплектів авторської колекції із впровадженими домінуючими ознаками джерела натхнення. Узагальнено і систематизовано

взаємопов'язані спільні елементи моделей колекції за різними ознаками, які ілюструють основні характеристики проєктованих моделей. Розроблену і виготовлену авторську колекцію жіночих комплектів в класично-романтичному стилі представлено у 2018 році на міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани» у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Література

1. Гайдук Л.М. Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення одягу : навчальний посібник / Л.М. Гайдук, І.В. Васильєва. – К. : КНУТД, 2008. – 130 с.
2. Колосніченко М.В. Мода і одяг. Основи проєктування та виготовлення одягу : навч. посібник / М.В. Колосніченко, К.Л. Процик – К. : КНУТД, 2011. – 238 с.
3. Коблякова Е.Б. Основы конструирования одежды / Е.Б. Коблякова, А. В. Савостицкий, Г.С. Ивлева и др. – 3 изд. – М. : Легкая индустрия, 1980. – 448 с.
4. Малинська А.М. Розробка колекцій одягу : навч. посібник / А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова, О.В. Колосніченко. – К. : ПП НВЦ Профі, 2014. – 140 с.
5. Мельников Б.Н. Современное состояние и перспективы развития технологии крашения текстильных материалов / Б.Н. Мельников, М.Н. Кириллова, А.П. Морыганов. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 232 с.
6. Пашкевич К.Л. Застосування сучасних методів для проєктування колекцій одягу складних форм / К. Л. Пашкевич, М.В. Колосніченко, К.О. Науменко, О.С. Хапанцева // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць. – К. : «Дія», 2015. – Вип. 8: Технічна естетика. – С. 217–225.
7. Чуприна Н. В. Принципы проведения предпроектного анализа в индустрии моды / Н. В. Чуприна // SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015. – Vienna, 2015. – Vol. 1. – С. 149–150.
8. Лабенко О.А. Дизайн-проєктування сценічного ансамблю з використанням бісеру / О.А. Лабенко, Н.В. Остапенко, М.В. Колосніченко, А.Ю. Антоноженко // Вісник ХНТУ. Технічні науки. – 2017. – № 1 (245). – С. 68–72.
9. Єременко І. І. Джерело натхнення в дизайні одягу: аспекти вивчення і використання в творчому процесі [Електронний ресурс] / І. І. Єременко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – 2007. – № 9. – С. 41–48. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_9_5.

References

1. Gayduk L.M. Modern technologies of modeling and artistic decoration of clothes: a textbook / L.M. Hayduk, I.V. Vasiliev - K.: KNUTD. - 2008 - 130 s.
2. Kolosnichenko M.V. Fashion and clothing. Basics of designing and manufacturing of clothes. Teaching manual / M.V. Kolosnichenko, K.L. Protsik - K.: KNUTD, 2011. - 238 p.
3. Koblyakova E. B. Principles of designing clothes / E.B. Koblyakova, A.V. Savositsky, G.S. Ivleeva et al. - 3 ed. - M.: Light Industry, 1980. – 448 p.
4. Malinskaya A.M. Development of clothing collections: Teaching. manual / A.M. Malinskaya, K.L. Pashkevich, M.R. Smirnov, O.V. Kolosnichenko - K.: PP Prognosis, 2014. - 140 p.
5. Melnikov B.N. Current state and prospects of the technology of dyeing of textile materials / B.N. Melnikov, M.N. Kirillova, A.P. Morygans - M.: Light and edible craftsmanship, 1983. - 232 p.
6. Pashkevich K.L. Application of modern methods for designing collections of clothing of complex forms / K. L. Pashkevich, M.V. Kolosnichenko, K.O. Naumenko, O.S. Khapantseva // Theory and practice of design: a collection of scientific works. - K.: "Action", 2015. - Issue. 8: Technical aesthetics. - P. 217-225.
7. Chuprina N.V. Principles of pre-design analysis in the fashion industry // SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015. - Vienna, 2015. - Vol. 1. - P. 149-150.
8. Labenko O.A. Design-design of stage ensemble using beads / O.A. Labenko, N.V. Ostapenko, M.V. Kolosnichenko, A.Yu. Antonyughenko // Bulletin of the KhNTU. Technical sciences. - 2017 - No. 1 (245). - P. 68-72.
9. Eremenko I. I. The source of inspiration in the design of clothes: aspects of studying and using in the creative process [Electronic resource] / I. I. Eremenko // Bulletin of the Kharkov State Academy of Design and Arts. Art studies. Architecture. - 2007. - No 9. - P. 41-48. - Mode of access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_9_5

Рецензія/Peer review : 22.11.2018 р.

Надрукована/Printed : 19.12.2018 р.

Рецензент: д.т.н. Остапенко Н.В.