

УДК 687.1:745/749

<http://doi.org/10.5281/zenodo.2290943>

О ПОДХОДАХ К РАЗРАБОТКЕ АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ «BLOSSOM»

©*Латышева М. А., Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия, mariya-storchak@mail.ru*

ON THE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE BLOSSOM AUTHOR'S COLLECTION

©*Latysheva M., St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, St. Petersburg, Russia, mariya-storchak@mail.ru*

Аннотация. В работе проведен анализ модных тенденций предстоящего сезона. Изучены современные технологии и их использование в одежде с целью формообразования изделия и создания декора, проанализирован современный рынок текстиля и материалов. Целью работы стала разработка и изготовление коллекции одежды. Выявлено что, особенностью тенденции этого сезона, является многослойность. Разработанная коллекция одежды предназначена для современной и творческой девушки. Модели сочетают в себе несколько стилистических решения, что позволяет их комбинировать между собой. Проект можно применить для индивидуального и массового производства.

Abstract. This article gives an analysis of the basic principles of fashion design. Modern technologies and their use in clothing with the purpose of shaping the shape of the product and creating decor have been studied; the modern textile and materials market has been analyzed. The aim of the work was the development and manufacture of a collection of clothes. It is revealed that a feature of the trend of this season, is layering. The designed collection of clothes is designed for a modern and creative girl. The models combine several stylistic solutions, which allow them to be combined as among themselves. The project can be applied for individual and mass production.

Ключевые слова: мода, дизайн, одежда, авторская коллекция, стиль.

Keywords: fashion, design, clothing, the author's collection, style.

В современную эпоху массовости производства и высокой конкуренции в легкой промышленности очень сложно завоевать своего потребителя, это требует изучения современных потребностей покупателя, социальной значимости, новизны и актуальности предлагаемого ассортимента одежды (<https://goo.gl/t6eEHb>).

Систематизировав полученные сведения, выделенные в процессе обучения и изучения модной индустрии, было выявлено, что массовость производства, стандартизация и однотипность предлагаемых моделей одежды, скрывается за мнимой свободой выбора и почти полностью вытеснили с рынка индивидуальный пошив, ручную работу, уникальность и неповторимость модели. Маркетинговая ценность берет вверх над дизайнерской идеей в аспектах рациональности и экономичности производства моделей. Сопоставление и синтезирование этих совершенно различных методов изготовления одежды позволяет

разрушить сложившийся стереотип о том, что индивидуальный пошив, ручная работа, уступают промышленному производству из-за высокой цены на ручной труд, малый спрос у покупателей в связи с невозможностью использовать эту одежду в повседневности (<https://goo.gl/YUYQbQ>; <https://goo.gl/Ns4miW>).

Такие дизайнеры как: Gucci, Prada, Louis Vuitton, Chanel, Giorgio Armani, Donna Karan, Versace, Christian Dior, YSL, Valentino, Fendi, Gianfranco Ferré, Burberry, Kenzo, Ralph Lauren, Christian Lacroix и др. уже не первый сезон выпускают коллекции прет-а-порте «дэ люкс».

Прет-а-порте «дэ люкс» — это следующий сегмент модного рынка, после высокой моды «от кутюр», продолжающий концепцию вещей «от кутюр»: авторство, небольшая серийность моделей, высокое качество материалов, а также ручной труд и мастерство исполнения; отличительной чертой являются ценовой фактор, он порядком ниже чем на коллекции от кутюр, что позволяет расширить рынок предполагаемых потребителей продукции [1].

Изучив последние коллекции одежды передовых дизайнерских брендов на модной арене, было выявлено несколько перспективных модных тенденции, многие из них благодаря новой трактовке современных дизайнеров приобрели второе дыхание. Один из трендов — это прозрачность, чувственная и экстремальная, безумно изящная и нежная (Рисунок 1).



Рисунок 1. Использование прозрачности (<https://goo.gl/t6eEhb>).

Прозрачность, женственность, свободный крой, эта тенденция перешла из летнего сезона в зимний, и продолжает быть актуальной уже не один сезон.

Многослойность прозрачных изделия дает очень интересный эффект, изделия из невесомого материала, надеты друг на друга, и уже играют в своеобразном ансамбле. Тенденция прозрачности распространилась на большой ассортимент одежды, тут и платья, жакеты, накидки, шорты, брюки, туники, блузы, свитшоты. Также этот тренд затронул все возможные стили одежды, в предстоящие сезоне мы сможем встретить спортивный костюм из огранзы, классический тренч из невесомого шелка или романтическую блузу с множеством невесомых оборок. Выглядит этот прием очень современно, женственно и нарядно. Воздушная, невесомая ткань выступает основой для вышивки, аппликации, кружев, а так же различных приемов декорирования.

Многослойность функционирует как самостоятельный тренд. Многослойность в декоре или в рамках одного комплекта. Несколько идущих в очередном порядке предметов одежды, формирующий определенный ансамбль, так же могут использоваться самостоятельно в зависимости от ситуации и сезона.

Интересной особенностью тенденции этого сезона, является так факт, что многослойность не имеет стилистической привязки, вещи в одном комплекте, могут быть

различных стилистических направлений и сезонности, образуя уникальный эклектический ансамбль (Рисунок 2).

Чем абсурдней кажется сочетание вещей вместе, тем актуальней, интересней и как ни странно гармоничней они будут смотреться на их обладательнице, таковы веяния последних модных тенденции. Что раньше смотрелось безвкусно и вызывающе, в новом сезоне на пике популярности. Смелость, экстравагантность, вызов, ирония и гиперболизация образа — ответ общества на данную тенденцию. Так же встречается и обманчивая многослойность в рамках одного изделия, сочетание различных фактур и тканей, (например использования техники пэчворк) не говоря уже о стилевом единстве деталей.



Рисунок 2. Примеры многослойности (<https://goo.gl/t6eEHb>).

Пижамный стиль, это еще одна тенденция, которая полюбилась дизайнерам и так же перешла из летнего сезона и стала не менее актуальной этой осенью и зимой. Использование дизайнерами для подобных моделей в качестве основного материала вельвета, бархата, костюмной ткани, шерсти и даже меха, дало возможность занять уверенную позицию в зимнем сезоне.

Скроенные по подобию мужской пижамы женские костюмы и шелковые платья, напоминающие женские сорочки, выглядят очень чувственно, женственно, элегантно и изящно, а удобство и комфорт моделей, безусловно удержит эту тенденцию на модной арене еще и для предстоящего сезона.

В гардеробе любой девушки имеется верхняя одежда из кожи, это привычно, удобно, практично и долговечно. Дизайнеры в новом сезоне экспериментируют с этим практичным, многофункциональным и пластичным материалом, используя его для создания моделей одежды различного ассортимента. Платье футляр, романтическая блуза, женственная юбка или яркий свитшот. Используется натуральная и искусственная кожа, традиционных, практичных цветов или ярких кислотных оттенков, матовая, глянцевая, различных текстур и фактур, так же встречается перфорированная кожа. Изобретаются различные методы обработки кожи (Рисунок 3).

Несмотря на то что яркие, модные цвета, очень актуальны в этом сезоне, палитра пастельных тонов также не оставляют свои лидирующие позиции на мировых подиумах.

Пудровый, фиштакшкый, небесно–голубой, пепельно–розовый, абрикосовый, персиковый, аристократичный лавандовый, молочный, светло–лимонный, оттенок розовой камеи, теплый серо–коричневый, холодный оттенок кварца, дизайнеры вновь ломают стереотип, о том, что эти цвета уместно, лаконично и гармонично смотрятся лишь в летнем

ассортименте одежды, используя их в элегантных кашемировых пальто, вечерних и повседневных платьях.



Рисунок 3. Модные цвета в коллекциях этого сезона (<https://goo.gl/t6eEHb>).

Эти оттенки смотрятся аристократично, женственно, благородно и выглядят как никогда свежо. Некоторые модные дома предлагают использовать два — три пастельных оттенка, сочетая их в рамках одного образа (Рисунок 4).



Рисунок 4. Использование нескольких цветов (<https://goo.gl/t6eEHb>).

Особая женственность и изящество воплотились в новом сезоне в вечерней моде: платья в пол, из тончайшего шелка, шифона и органзы, усеянные немислимым количеством бисера, страз, бусин, расшитые различными рисунками, напоминающие волшебные, сказочные иллюстрации к детским книжкам. Благородная ткань, изящный декор, в данном модном сегменте дизайнеры соблюдают умеренность, естественность цветового решения, подчеркивая природную красоту женского силуэта. Воздушные, свободные силуэты, летящие, тончайшие ткани не оставят равнодушными ни женщин, ни мужчин (Рисунок 5).



Рисунок 5. Вечерняя мода (<https://goo.gl/t6eEHb>)

Обилие декора и отделки, наблюдается у многих дизайнеров (Elle Saab, Antoni Marras, Vivette, Valentino, Dolce&Gabbana, Saint Laurent): вышивка, аппликация, паетки, стразы, бахрома, кружево. При помощи использования этих приемов декорирования будничная одежда становится более нарядной и уникальной, а использование этих приемов в вечерних туалетах из сезона в сезон уже стало их неотъемлемой частью (Рисунок 6).

Длина миди, будь то пальто, юбка или платье, будет весьма выигрышным вариантом в новом сезоне. Положительной особенностью является тот факт, что подобная длина весьма удачный выбор для женщин с практически любыми фигурными особенностями. Юбка такой

длины сочетается не только с романтичными блузками и топами, но и с яркими объемными свитерами «оверсайз», свитшотами, бомперами (Рисунок 7).



Рисунок 6. Декорирование в вечерних нарядах (<https://goo.gl/t6eEHb>).



Рисунок 7. Сочетание разных стилей в одном образе (<https://goo.gl/t6eEHb>).

Мех: искусственный, натуральный, различных фактур, стриженный, крашенных, он охватил весь ассортимент одежды. Используется в качестве декора или как основной материал. Дизайнеры, последние несколько сезонов не остаются равнодушными к этому материалу, изобретая новые технологии его обработки и методы соединения (Рисунок 8).

Еще одна тенденция, — это размер «оверсайз»; тенденции прошлого сезона гротескно объемных плеч и форм, дизайнеры заменили более женственным, деликатным и аристократичным аналогом: скругленной линией плеч. Модные свитшоты, блузы, жакеты, пальто, новая линия плеч смотрится очень женственно, современно и актуально (Рисунок 9).

В ответ на быстроразвивающиеся технологии, восприимчивые к современным технологиям дизайнеры, идущие в ногу с прогрессом, используют в своих изделиях 3D-декор. Их коллекции выглядят как распечатанные изделия при помощи 3D принтеров — инновационно, смело и необыкновенно. В некоторых случаях так и есть, но в большинстве это пока все-таки имитация объема, при помощи различных приемов декорирования. Лаконичный крои и сдержанность цветового решения акцентирует текстуру ткани:

флористические узоры, выпуклый рисунок, урбанистические пейзажи, визуальные иллюзии, объемные и замысловатые фигуры. Следовательно, мы можем сделать вывод о том что технологический прогресс безусловно влияет на моду и вдохновляет авангардный дизайнеров (Рисунок 10).



Рисунок 8. Использование меха в декоре (<https://goo.gl/t6eEHb>).



Рисунок 9. Размер «оверсайз» с закругленными плечами (<https://goo.gl/t6eEHb>).



Рисунок 10. Дизайн с использованием современных технологий (<https://goo.gl/t6eEHb>).

Поиск авторской модели одежды

Источником вдохновения и создания модели одежды послужили флористические мотивы и природные явления. Могущество, стихийность и в то же время хрупкость и уязвимость природы, ее разнообразие, вдохновило не одно поколение дизайнеров. Из сезона в сезон мы можем наблюдать как прослеживается данный источник вдохновения в коллекциях модных домов. И как ни странно, трактовки и развитие творческой идеи не имеют никакой аналогии по отношению друг к другу, так как природа и ее явления являются неисчерпаемым и многогранным источником вдохновения не только дизайнеров, но и художников, писателей, музыкантов и каждого из нас. Природа, по-своему идейном началу, есть первородное состояние человеческого сознания, его неотъемлемые составляющие, вот почему ее проявления и различные состояния оказывают влияние на наше сознание и воспринимается нами как нечто естественное, гармоничное и истинное [2].

Припудренные пылью цветы, на которых еще блестят капельки утренней росы, зыбкий, но в то же время легкий туман, естественные, плавные и текучие линии, сложные формы, все эти проявления природы, послужили вдохновением для создания моей коллекции одежды. Ни что так не украшает женщину, как естественность, натуральность, легкость, загадочность и это всегда вне моды, так как женщина часть самой природы, ее гармоничное и идейное составляющие.



Рисунок 11. Графический анализ источника вдохновения.

Баланс стихий внутри природы поражает, насколько она хрупка и уязвима, ровно настолько же она могущественна, разрушительна, властна. Мне бы хотелось отразить этот гармоничный контраст внутренней силы и внешней слабости в моих моделях одежды.

Совместить несколько стилистических направлений в рамках одной модели, по аналогии совмещения в природе противопоставленных и, можно даже сказать противоборствующих явлений. Должного эффекта можно добиться, используя контрастные по свойствам ткани, но выдержанные в одной мягкой цветовой гамме, подчеркнуть тем самым их родственное происхождение. В моделях используются размытые, легкие, воздушные, припудренные, пастельные цвета, отсутствием цветового контрастного восприятия моделей, я пыталась добиться концентрации внимания на сочетании различных по фактуре тканей, и декоративной отделки.

Флористические мотивы так же прослеживаются в декоре изделия, цветочные композиции на легком невесом материале, словно унесенные ветром опавшие лепестки полевых цветов. Дуновение ветра, свежесть, легкость, нежность, уют, этот ассоциативный ряд по отношению к природе, является основным источником вдохновения данной коллекции.

Поиск и анализ моделей аналогов

Для нахождения и обособления собственного авторского решения коллекции было проведено аналитическое исследование по образному сходству моделей одежды, с целью поиска и изучения моделей-аналогов, дабы избежать возможности повторения, и сосредоточится на новых аспектах. Исследование различных источников информации: модных журналов, каталогов, снимков, опубликованных в печатных изданиях, сайтов и модных интернет блогов, фотографии моделей одежды, разработанных другими дизайнерами в разных временной отрезок, помогло обнаружить и изучить аналогичные изделия [3–8].



Рисунок 12. Анализ моделей аналогов.

В результате поиска, были обнаружены модели одежды подобного силуэтного решения, цветовой гаммы и стилистической направленности. Обнаружение подобных моделей, свидетельствует об актуальности и спросе проектируемых моделей одежды на рынке и следовании за модными тенденциями.

Выявление моделей аналогов помогло сосредоточится на развитие ранее не употребляемых элементах декорирование, позволило наметить направление поиска собственного, концептуального решения коллекции, развить творческую мысль в сторону новизны и актуальности в разработке моделей одежды, исключить возможные интерпретации и повторы.

Разработка концепции модели одежды

Яркой модной тенденцией выступает смешение стилей, сочетания их в рамках одного изделия. Вдохновившись этим явлением мне захотелось создать модели одежды для девушки, которая будет себя чувствовать уместно в любом обществе в течении всего дня, используя в рамках одного комплекта элементы различных стилей. Чувственность, легкость и женственность романтического стиля, комфорт, практичность и удобство присущие спортивному стилю, смешались в единое целое, так необходимые для девушки, из современного мегаполиса.

Разработанная коллекция одежды предназначена для современной и творческой девушки, чья жизнь наполнена множеством ярких эмоций, знакомств, впечатляющих событиями, интересными мероприятиями. Женственная, легкая, изящная, сдержанная, но в то же время ультрасовременная девушка, уверенная в себе. Модели одежды сочетают в себе несколько стилистических решений, что позволяет их комбинировать как между собой, так и с другими вещами из гардероба, и использовать их, как и в повседневном костюме, так и в качестве вечернего варианта. В коллекции присутствуют модели одежды различных силуэтных решений и разных ассортиментных групп: пальто, куртка, свитшот, бомпер, платье, юбки, брюки. Модели можно комбинировать как между собой, так и с другими вещами из гардероба.



Рисунок 13. Цветовая карта и структура коллекции.

Комбинированию моделей также способствует нейтральная цветовая гамма, выбранная мною не случайно, ограниченность цветового решения не приводит к обеднению общего восприятия коллекции, за счет использования разнообразных фактур и материалов различных по своим свойствам, плотности и структуре. Спокойная цветовая гамма коллекции, дает сконцентрировать свое внимание на декоре, крое, деталях [6].

Уникальность приемов декорирования и использования отделки, является исключительной особенностью дизайнерского решения коллекции. Было проведено исследование и изучение способов декорирования, с целью поиска новых решений и интересных идей декорирования. Были изготовлены образцы, опробованы способы крепления [7].



Рисунок 14. Творческие эскизы.

Выбор тканей и материалов

Выбор в качестве основных и отделочных материалов для коллекции был осуществлен исходя из разработанной концепции коллекции. Синтезировав спортивный и романтический стили, соответственно и ткани свойственные этим стилевым группам подверглись синтезу [4]. Отталкиваясь от смешения стилевых решений, были выбраны различные по свойствам материалы.

Неопрен послужил как основным материалом для некоторых моделей коллекции, так и отделочным материалом, из которого была изготовлена вся декоративная отделка изделия. Вырезанные цветочные композиции и аппликации, присущие романтическому стилю по-новому трактуются, когда в качестве их основы используется материал, который в своем начале предназначался для водолазных костюмов и спортивного обмундирования. В последнее время многие дизайнеры удостоили своим вниманием этот материал, всячески используя его в своих коллекциях. И большого удивления заслуживает тот факт, что этого не было сделано раньше. Материал прекрасно держит форму, гибкий, эластичный, неприхотливый. Благодаря современным технологиям, на данный момент на рынке есть множество его разновидностей, различной плотности, состава, текстуры и т.д. и как следствие, назначение, а ассортимент, в котором используют этот материал поражает разнообразием. Так же легкость в обработке и неприхотливость материала, делает работу с ним весьма простой.

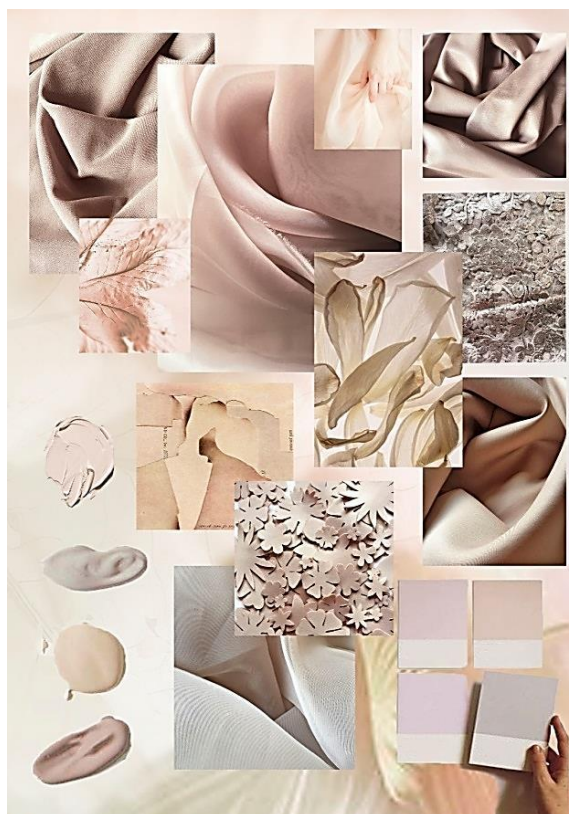


Рисунок 15. Выбор основных материалов для модели одежды.

В противовес неопрену, выходят присущие романтическому стилю шелк, органза, сетка. Невесомые, хорошо драпируемые, изящные ткани, отвечают на выбранный источник вдохновения. Свежесть, воздушность и легкость, пожалуй, только при помощи этих тканей

удаться передать дизайнерскую мысль. Кружевная сетка с замысловатой цветочной вышивкой паетками, использованная в некоторых моделях, дает эффект свечения, как будто капельки росы, бликуют на полевых цветах. Матовая, шелковая органза, точно припыленный пылью лепесток, прозрачная будто крылья бабочки и натуральный шелк, нежный, словно бутон, собрали на себе цветочные композиции, и одним дуновением ветра разнесли их по подолу платьев.

Хотелось бы отметить, что процесс использования этих тканей в одном изделии был очень трудоемким и требовал определенной последовательности сборки. Тем самым необходимо было продумывать способы обработки срезов, были изготовлены образцы и продуманы способы соединения.

Так же в качестве основного и отделочного материала для моделей коллекции используется натуральная кожа. Практичность и универсальность этого материала, давно завоевали внимание как дизайнеров, так и потребителей. Дизайнеров подкупает многофункциональность, пластичность, а покупателей комфорт и долговечность изделия из этого материала.

Для базовых моделей в коллекции использовался трикотаж — масло в цвет основного материала.

Заключение

Для разработки коллекции моделей одежды были выполнены все планируемые этапы проектирования, разработки, построения, конструирования и создания моделей. Все вышеизложенные мною задачи направлены на реализацию и совершенствование проекта в соответствии с научно-техническим уровнем производства одежды. В дальнейшем этот проект можно применить для индивидуального и массового производства.

Список литературы:

1. Килошенко М. И. Психология моды. М.: Оникс. 2006. 320 с.
2. Лазарев М. А. Художественная картина мира как ведущий фактор духовного и эстетического развития современной молодежи: анализ теоретических подходов // Педагогика искусства. 2012. №2. С. 1-8.
3. Кумпан Е. В., Гарифуллина Г. А. Применение формообразующих полимерных материалов в декорировании одежды // Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 15. №14. С. 121-122.
4. Аброзе Е. А. Психология моды: культурологический обзор. М.: Directmedia. 2016.
5. Калинина Н. В. Мода в контексте адаптационных ресурсов личности современной молодежи // Наука. Мысль. 2017. №2.
6. Мустайоки А., Вепрева И. Т. Какое оно, модное слово: к вопросу о параметрах языковой моды // Русский язык за рубежом. 2006. Т. 2. С. 45-63.
7. Килошенко М. И. Психологическое основание интегральной теории моды // Царскосельские чтения. 2014. Т. 3. №181.
8. Килошенко М. И. Роль социальной креативности в появлении моды // Перспективы психологической науки и практики. 2017. С. 478-481.

References:

1. Kiloshenko, M. I. (2006). Psikhologiya mody. Moscow. Oniks. 320.

2. Lazarev, M. A. (2012). Artistic picture of the world as a leading factor in the spiritual and aesthetic development of modern youth: an analysis of theoretical approaches. *Pedagogy of Art*, (2). 1-8.
3. Kumpan, E. V., & Garifullina, G. A. (2012). Use of molding polymeric materials in clothing decoration. *Bulletin of Kazan Technological University*, 15(14). 121-122.
4. Abroze, E. A. (2016). *Psikhologiya mody: kul'turologicheskii obzor*. Moscow. Directmedia.
5. Kalinina, N.V. (2017). Fashion in the context of the adaptive resources of the personality of modern youth. *Science. Think*, (2)
6. Mustayoki, A., Vepreva, I. T. (2006). What is it, a buzzword: on the issue of language fashion parameters. *Russian language abroad*, (2). 45-63.
7. Kiloshenko, M. I. (2014). Psychological basis of the integral theory of fashion. *Tsarskoye Selo readings*, 3(18I).
8. Kiloshenko, M. I. (2017). The role of social creativity in the appearance of fashion. *Perspectives of psychological science and practice*, 478-481.

*Работа поступила
в редакцию 25.11.2018 г.*

*Принята к публикации
28.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Латышева М. А. О подходах к разработке авторской коллекции «BLOSSOM» // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 613-626. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-37> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Latysheva, M. (2018). On the approaches to the development of the BLOSSOM author's collection. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 613-626. (in Russian).