

РЕСУРСЫ ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКЦИИ «ПРЕТ-А-ПОРТЕ». КОЛЛЕКЦИЯ «NUDE»

¹Чураков С. Н., ¹Тимофеева М. Р.

¹ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий» Омск, Россия (644099, Омск, ул. Певцова, 13), e-mail: rector@omgis.ru

Целью данной статьи является выявить ресурсы индивидуализации коллекций «prêt-a-porte» через технологии текстильного дизайна. Условия изготовления повседневных, актуальных в реальной жизни моделей ставят перед дизайнерами трудные задачи поиска эстетической выразительности минимальными средствами. Объектом исследования для коллекции «Nude» стала дизайн-деятельность в рамках поиска современного видения и потребностей фэшн-индустрии в индивидуализации. Предметом исследования стал декор как способ индивидуализации авторской коллекции и эксклюзивные методы текстильного дизайна. Создаваемые артефакты текстильного дизайна говорят о важности комплексности в работе над костюмом для получения уникального результата. Применяя технологические методы текстильного дизайна, необходимо точно понимать, что это только инструменты в создании уникальных полотен, это азбука, которая позволит дизайнеру приблизиться к возможностям количественного и качественного генерирования уникальных идей.

Ключевые слова: текстильный дизайн, индивидуализация, коллекция «prêt-a-porte»

THE RESOURCES OF TEXTILE DESIGN IN INDIVIDUALIZATION OF THE PRÊT-A-PORTER COLLECTION. COLLECTION «NUDE»

¹Churakov S. N. ¹Timofeeva M. R.

¹Omsk university of design and technologies, Russia (644099, Omsk, 13, Pevtsova Street), e-mail: rector@omgis.ru

The purpose of this article is to reveal resources of individualization of the prêt-a-porte collections through technologies of textile design. Conditions of production of daily, actual models in real life set for designers difficult tasks of search of esthetic expressiveness the minimum means. Design activity within search of modern vision and needs of the fashion-industry for individualization became object of research for the Nude collection. The decor as a way of individualization of an author's collection and exclusive methods of textile design became an object of research. The created artifacts of textile design speak about importance of complexity in work on a suit for receiving unique result. Applying technological methods of textile design, it is necessary to understand precisely that it is only tools in creation of unique cloths; it is the alphabet which will allow the designer to come to opportunities of quantitative and high-quality generation of unique ideas of ideas.

Keywords: textile design, the individualization, «prêt-a-porte» collection

Мода как форма массового потребления довлечет над сознанием и потребностями человека, заставляя следовать за модными трендами. Современный индивидуализм в погоне за уникальностью отвергает подражание благодаря огромному количеству различных направлений в моде, существующих одновременно. Костюм является эмоциональным

катализатором, создавая психологический посыл, актуализируя системы знаков и символов. При этом костюм сочетает различные функции, как утилитарные, так и эстетические. Это позиционируют коллекции «pret-a-porte». Именно это направление в дизайне костюма на протяжении многих лет претерпевает изменения и неизменно прогрессирует под властью глобализации. Условия изготовления повседневных, актуальных в реальной жизни моделей ставят перед дизайнерами трудные задачи поиска эстетической выразительности минимальными средствами.

Костюм, как любое произведение искусства, призван выполнять эстетическую функцию, удовлетворять естественные и свойственные человеку потребности в созерцании и созидании прекрасного. И хотя эта функция относительно утилитарности всегда находится в подчиненном положении, люди ею не пренебрегали даже в первобытную эпоху. Превратить функциональную одежду в уникальный костюм позволяет ее декоративное оформление. Декор в костюме – это художественная система, совокупность украшающих элементов, не имеющих утилитарного назначения. В практическом смысле декоративные элементы в одежде не являются обязательными, как конструктивные, но именно они определяют моду сегодняшнего дня, делают коллекции конкурентоспособными в современной индустрии. Урбанизация, глобализация и массовое производство увеличили количество потребителей моды, расширили возрастные, социальные и географические границы её распространения, сделав моду естественной частью повседневной реальности огромного количества людей. Существование в единой информационной сети и коммерциализация привели к тому, что модные тренды моментально становятся всеобщим достоянием людей в разных уголках земного шара. Любые явления, проявляющиеся или имеющие потенциал проявиться в костюме, политические, социальные, культурные, субкультурные и контркультурные, очень быстро встраиваются в модный механизм и становятся коммерцией[1].

Если говорить о финансовой составляющей коллекций «pret-a-porte», то коммерция опирается как на постоянно появляющиеся нововведения, так и на их кратковременность. Производители коммерческой моды стремятся ускорить процесс морального старения костюма, вне зависимости от его реального старения. Эксплуатационно-технические качества изделий также влияют на конечный выбор покупателя, однако не являются определяющими для общественного признания ценности изделия. Потребительская ценность любого коммерческого продукта модной индустрии – своеобразие, оригинальность. Но именно оригинальность исчезает в результате ее многократного копирования. Не обладая больше оригинальностью, продукт теряет свое основное

назначение и смысл его употребления[2]. Поэтому дизайнеры находятся в постоянном поиске самобытных качеств изделий.

В коллекции «Nude» Станислава Чуракова (fw_2016) автор ищет пути индивидуализации через ресурсы текстильного дизайна, в частности метода «продёргивание», метода «травмирование» и метода «наложение» (рис.1).

Рис. 1. Коллекция «Nude». Метод «наложение»

Основной ресурс метода «продёргивание» заключён в концепте формулировки. По сути, определение и техника «продергивание» – это новая концепция и новая интерпретация приёма «вышивка». Вышивка, широко распространённый вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или посредством вышивальной машины на различных тканях, коже, войлоке и других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми (чаще цветными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами и т. п. При всём разнообразии техник, видов швов, материалов и нитей, вышивка – это продёргивание декоративного элемента через полотно. Концепция «продёргивание» не даёт никаких установок, кроме эстетических и пластических. В экспериментальном варианте метода могут быть использованы нити самых различных характеристик (шёлк, хлопок,

фасонная пряжа с декоративными эффектами), тесьма, шнуры, шпагаты, полосы шифона и т.п.. А также нетрадиционные материалы: соломка, сухоцветы, перья, проволока, леска и т.п. Элементы для продёргивания могут деликатно выявлять исходные визуальные свойства полотна или максимально брать на себя всю композиционную нагрузку. Тогда декоративные мобильные элементы диктуют условия колористического, ритмического и пластического решения авторского полотна, зрительно нивелируя визуальные качества основы[2]. В коллекции «Nude» была использована тесьма из меха норки различного цвета (рис. 2).

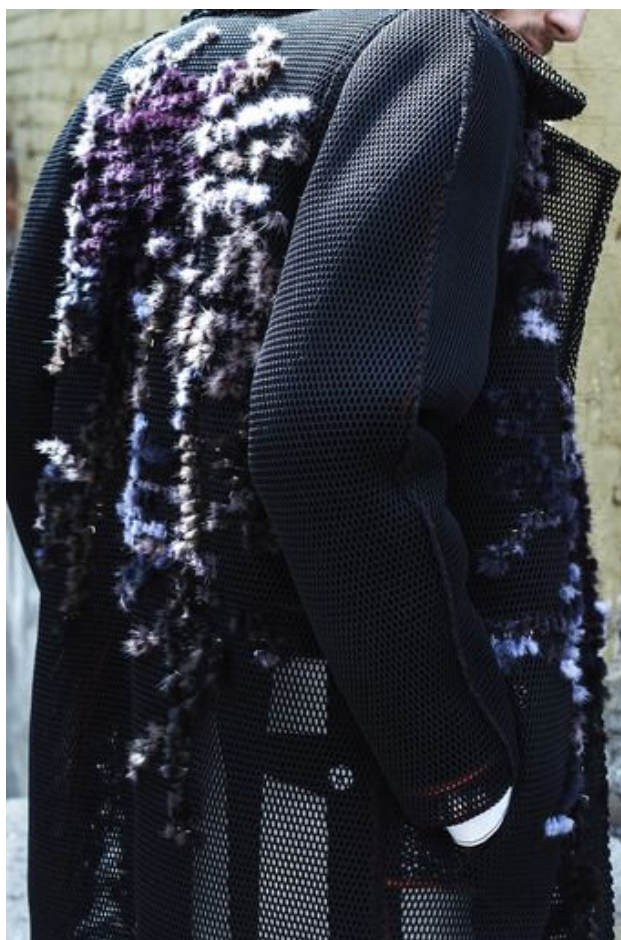

Рис. 2. Коллекция «Nude». Метод «продергивание»

Метод «продёргивание» применен в изделиях различного ассортимента: пальто, свитшот, жилет, метод «наложение» – в брюках, метод «травмирование» – в трикотажном жилете. Истоки самых креативных творческих процессов спрятаны в классических знаниях. Поэтому первый этап поиска нового всегда предполагает изучение уже имеющегося опыта, накопленного историей. Выявление ресурсов текстильного дизайна в индивидуализации коллекции «pret-a-porte» опирается на последовательные действия предпроектного исследования:

- проследить эволюцию форм и методов декорирования в дизайн-деятельности в исторической ретроспективе;
- проследить основные тенденции развития текстильного декора в коллекциях великих дизайнеров XX-XXI вв.
- выявить истоки и эстетические корни текстильного дизайна в проектировании одежды;
- показать влияние творческого источника и его трансформаций на способы воплощения в текстильном дизайне;
- продемонстрировать художественное проектирование моделей с применением авторского декора, актуализирующего индивидуализацию коллекции;
- продемонстрировать этапы и методы конструирования фактурного декора в различных имитациях (колышущие водоросли, живая чешуя, трепещущие лепестки цветов и прочее);

Объектом исследования для коллекции «Nude» стала дизайн-деятельность в рамках поиска современного видения и потребностей фэшн-индустрии в индивидуализации. Предметом исследования стал декор как способ индивидуализации авторской коллекции и эксклюзивные методы текстильного дизайна. Источниками для проведения исследования послужили художественные альбомы, энциклопедии по моде и костюму, каталоги и модные журналы, аналитические обзоры фэшн-индустрии, интернет-ресурсы. Материалами для исследования послужили коллекции костюмов ведущих дизайнеров XX – начала XXI вв., чье художественное видение и его воплощение в костюме созвучно проблематике данного исследования. Это коллекции модного дома Диор, Александра Маккуина, Дрис Ван Нотена, Рафа Симонса.

В процессе создания коллекции «pret-a-porte» были применены исследования для актуализации индивидуальных качеств моделей: художественно-аналитический; конкретно-исторический анализ; системный анализ; метод художественного моделирования; метод практической апробации. В частности:

- интегративный метод позволил использовать данные различных областей гуманитарного знания применительно к конкретной коллекции «Nude»;
- сравнительно-исторический метод позволил рассмотреть различные периоды в развитии текстильного декора, его становление и трансформацию в исторической ретроспективе;
- феноменологический метод позволил определить содержание и смысловое наполнение коллекции;

- художественно-стилистический метод позволил научно проанализировать художественные приемы ведущих дизайнеров;
- метод интерпретации, дал возможность восприятия и истолкования творческого источника при создании новых техник текстильного декора в коллекции;
- метод художественного моделирования лег в основу создания авторских полотен в моделях.

Создаваемые артефакты текстильного дизайна говорят о важности комплексности в работе над костюмом для получения уникального результата. Применяя технологические методы текстильного дизайна, необходимо точно понимать, что это только инструменты в создании уникальных полотен, это азбука, которая позволит дизайнеру приблизиться к возможностям количественного и качественного генерирования креативных идей[2].

Список литературы:

1. Герасимова Ю. Л., Соснина Н. О. Мода и кризис // В сборнике: Проблемы перспективного развития лёгкой промышленности и сферы услуг. Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Омск: ОГИС, 2015. – С. 20
2. Козлова Т.В. Теория художественного проектирования: учебник для вузов [Текст] / Т.В. Козлова, Е.А. Заболотская, Е.А. Рыбкина. – М.: МГТУ им. Косыгина А.Н., 2005. – 380 с.
3. Тимофеева, М. Р., Толмачева Г. В . Текстильный дизайн. Инновационные технологии / М. Р. Тимофеева, Г. В. Толмачева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 12-4. – С. 722–126
4. Тимофеева М.Р. Процессы культурной идентификации в дизайне костюма. В сборнике: Сибирская этника // Преемственность межкультурных коммуникаций. Материалы всероссийской научной конференции. – Омск: ОГИС, 2013. – С. 94-96
5. Сайт OmskFashionDesignSchool.com [Электронный ресурс] – Режим доступа <http://omskfashiondesignschool.com> (дата обращения: 24.05. 2016).

Сведения об авторах:

1. Чураков Станислав Николаевич¹, +7 951 35176 65, 644099 Омск, ул. Красногвардейская 9а, ФГБОУ ВО ОмУДТ, студент, художественно-технологический факультет.

Адрес для переписки: churakov stanislav@mail.ru

2. Тимофеева Марина Рафаиловна¹, +7913 6519867, 644010 Омск, ул. Ленина 47/9,
профессор кафедры «Дизайн костюма» ФГБОУ ВО ОмУДТ, профессор, член союза
дизайнеров России.

Адрес для переписки: marina.marina.timofeeva@gmail.com

Шифр основной специальности: 54.03.01