

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет дизайна и технологии
Кафедра «Дизайн»
Направление подготовки 54.03.01 – Дизайн
Профиль: Дизайн костюма

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой
_____ Е.Б. Коробий
« _____ » _____ 2016

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Проектирование коллекции молодежной одежды по мотивам произведений художников-конструктивистов

Исполнитель студент группы 285	_____	Н. В. Козубенко
	(подпись)	
Руководитель доцент	_____	З. И. Кукушкина
	(подпись)	
Консультанты: по проектно-аналитической части, доцент	_____	З. И. Кукушкина
	(подпись)	
по конструкторско-технологической части доцент, канд. техн. наук	_____	И. М. Присяжная
	(подпись)	
по художественно-графической части, доцент	_____	З.И. Кукушкина
	(подпись)	
Нормоконтроль доцент, канд. пед. наук	_____	Т. Ю. Благова
	(подпись)	

Благовещенск 2016

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет дизайна и технологии
Кафедра «Дизайн»
Направление подготовки 54.03.01 – Дизайн
Профиль: Дизайн костюма

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
Е.Б. Коробий
« _____ » _____ 2016

ЗАДАНИЕ

- К бакалаврской работе студента Козубенко Надежды Викторовны
1. Тема бакалаврской работы Проектирование коллекции молодежной одежды по мотивам произведений художников-конструктивистов (утверждена приказом от 13.06.16 № 1215-уч)
  2. Срок сдачи студентом законченного проекта 16.06.2016
  3. Исходные данные к бакалаврскому проекту: направления моды, произведения художников-конструктивистов, картины К.Малевича
  4. Содержание бакалаврского проекта (перечень подлежащих разработке вопросов) проектно-аналитическая часть, конструктивно-технологическая часть, приложение.
  5. Перечень материалов приложения:
Фор-эскизы, конфекционная карта, фотографии коллекции
  6. Консультанты по бакалаврскому проекту (с указанием относящихся к ним разделов): по проектно-аналитической части доцент З. И. Кукушкина, по конструкторско-технологической части доцент И. М. Присяжная, по художественно-графической части З.И. Кукушкина).
  7. Дата выдачи задания 18. 04. 2016
- Руководитель бакалаврского проекта доцент, член Союза дизайнеров России З.И.Кукушкина

Задание принял к исполнению (дата): 18. 04. 2016

(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 65 страниц, 59 иллюстраций, 3 таблицы, 3 приложения, 36 используемых источников.

ХУДОЖНИКИ-КОНСТРУКТИВИСТЫ, СУПРЕМАТИЗМ, МАЛЕВИЧ, ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ, ПРЯМОУГОЛЬНИК, ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ ЦВЕТ, ГРАФИЧНОСТЬ, КОНТРАСТ МАТЕРИАЛОВ.

Цель выполнения бакалаврской работы – проектирование коллекции молодежной одежды по мотивам произведений художников-конструктивистов.

Изучены основные особенности источника вдохновения - стиль конструктивизм, творчество К.Малевича, сформированы тема, стиль и образ коллекции. Разработаны и художественно оформлены эскизы, проработана образная тема, пропорции и силуэт моделей. Спроектированы модели с учетом видов и свойств материалов. Произведено авторское моделирование моделей. Изготовлены 4-х моделей в системе «коллекция». Проведена фотосессия. Предполагается последующая реализация коллекции.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Проектно – аналитическая часть	9
1.1 Анализ источника творчества	9
1.1.1 Новаторство художников-конструктивистов как источник творчества	9
1.1.2 Особенности композиционного построения и то- нальной организации работ художника К.Малевича	13
1.1.3 Современные интерпретации коллекций	16
1.2 Анализ направления моды	21
1.3 Разработка авторской коллекции	31
1.3.1 Концепция авторской коллекции	31
1.3.2 Эскизный проект авторской коллекции	34
1.3.3 Композиционный анализ коллекции	36
1.3.4 Фотосессия	40
1.4 Рекламное продвижение авторской коллекции	44
2 Конструктивно – технологическая часть	50
2.1 Описание внешнего вида модели	50
2.2 Выбор методов обработки и оборудования	52
2.3 Инструкционная карта	58
Заключение	60
Библиографический список	62
Приложение А Рабочие эскизы авторской коллекции	66
Приложение Б Конфекционная карта	69
Приложение В Фотографии коллекции 13*18	70

Нормативные ссылки

В настоящей бакалаврской работе использовались ссылки на следующие стандарты и нормативные документы.

ГОСТ 2.104 – 68 ЕСКД Основные надписи

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы

ГОСТ 2.111 – 68 ЕСКД Нормоконтроль

ГОСТ 2.133 – 75 ЕСКД Групповые конструкторские документы

ГОСТ 2.306 – 68 ЕСКД Обозначение графических материалов и правил нанесения их на чертежах

ГОСТ 2.316 – 68 ЕСКД Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

ГОСТ 2.605 – 68 ЕСКД Плакаты учебно-технические. Общие технические требования

ГОСТ 2.701 – 74 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

ГОСТ 2.721 – 74 ЕСКД Обозначения условно-графические в схемах. Обозначения общего применения.

ГОСТ 3.1103 – 83 ЕСКД Основные надписи

ГОСТ 3.1130 – 93 ЕСКД Основные требования к формам и бланкам документов.

ГОСТ 3.1105 – 84 ЕСКД Правила оформления документов общего назначения.

ВВЕДЕНИЕ

Дизайнеры периодически обращаются к элементам истории и культуры, и, находя в них новые решения, создают уникальные и неповторимые в своем роде коллекции. Предвидя тенденции развития желаний человека и его предметного мира, дизайнер способен реализовать любой замысел в материальное: в модель костюма.

В fashion индустрии модельеры, вдохновленные искусством, трансформируют те или иные свойства и средства произведения изобразительного искусства в свою коллекцию. Изобразительный и зрелищный виды искусства могут показать определенный образ, цвет и характер, с которыми вдохновленный дизайнер, будет работать во время создания своей коллекции. Дизайнер проектирует, планирует то, что еще не существует, либо интерпретирует то, что уже есть в своем понимании и виденье, формируя при этом концептуально новые образы.

С помощью эстетической функции дизайна удастся достичь гармоничного сочетания привлекательности и пользы, создавая при этом утилитарно-оправданную вещь. Форма, модный силуэт, способ отделки приобретают значение, которое определяет выбор из группы схожих по утилитарным характеристикам и комфортности продуктов.

Творческая деятельность человека находится в нерушимой связи с вдохновением. Источник вдохновения, при создании коллекции в дизайне костюма, играет самую важную роль. Им может оказаться все: картины, музыка, архитектура, танец, предмет интерьера и многое другое.

Творческим источником при создании коллекции явились живописные работы художника-конструктивиста К.Малевича.

К моменту выполнения проекта – разработки коллекции женской одежды по творчеству художника-конструктивиста К.Малевича был выполнен сбор и анализ теоретического материала, касаемо современной моды, модных тенденций, творческих работ знаменитых дизайнеров.

Изучение творчества К.Малевича и работ других художников-конструктивистов в целях его дальнейшей трансформации в новые формы модной одежды дипломной коллекции соответствовало определенным этапам:

1. творчество художника К. Малевича исследовалось визуально и эмоционально;

2. в результате тщательного анализа особенностей этого источника определились характерные признаки одежды (контраст тонов, геометричность силуэтных форм и элементов декора, уплощенность силуэта, тоновая гармония);

3. выделенные признаки принимались за основу работы над эскизами костюмных форм, в которых нужно было сохранить образно-ассоциативную связь с первоисточником.

Идея коллекции постепенно развивалась в творческих эскизах, и при помощи графических средств. В данной работе было немаловажно показать стилевые и конструкторско-декоративные особенности источника вдохновения, нравственно-эстетическую составляющую – произведений К. Малевича.

Цель дипломной работы: проектирование и создание коллекции молодежной одежды по мотивам произведений художников-конструктивистов.

Задачи дипломной работы:

1. исследование художественных особенностей картин художников-конструктивистов;

2. авторская интерпретация композиции картин в создании творческой коллекции модных женских моделей;

3. проектирование коллекции, которая отражает сущность идеи конструктивизма, и в частности особенности композиционного построения картин К. Малевича, лаконичность, графичность;

4. привлечение внимания к творчеству К.Малевича;

5. создание носимой, практичной, оригинальной, функциональной одежды.

Источник вдохновения был переосмыслен и воплощен в современную коллекцию одежды, вызывая яркие ассоциации, чувства и эмоции. Данная коллекция привносит новый взгляд на то, как может выглядеть коллекция в стиле ready-to-wear, в этом выражается *актуальность* данного проекта.

Коллекция состоит из современных моделей женской молодежной одежды; в соединении элементов стиля конструктивизм с модным сегодня стилем 60-х гг. современными элементами, материалами и приемами обработки декоративного оформления. Коллекция будет востребована в молодежной среде, так как модели эксклюзивны, интересны, позволяют проявить индивидуальность потребителя.

Новизна моделей заключается в использовании фактур материалов по принципу контраста тонов и фактурных свойств, соответствие геометрии силуэтных форм и элементов декора, сочетание в одной модели уплощенности силуэтов модели и декоративных элементов.

Практическая значимость: разработанные модели изготовлены из синтетических тканей, они универсальны (присутствует возможность комбинирования предметов одежды), эргономичны (моделирование осуществлялось на основе приемов классического кроя), оригинальны (актуальны, соответствуют тенденциям современной моды), комфортны, а также имеют достойное эстетическое и экономически оправданное решение.

Данная коллекция предназначена для деловых и торжественных мероприятий, посещения выставок и вернисажей, молодежных вечеринок. Она комфортна, лаконична, проста, графична, но вместе с тем индивидуальна и изыскана.

Особое внимание в дипломном проекте уделяется разработке эскизов образной современной молодежной одежды, отвечающей современным тенденциям моды.

1 ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Анализ источника творчества

Тема бакалаврской работы: «Проектирование коллекции молодежной одежды по мотивам произведений художников-конструктивистов». В основу впечатлений, задающих импульс при разработке коллекции, были взяты картины художников-конструктивистов.

1.1.1 Новаторство художников-конструктивистов как источник творчества

Русский авангард является сложным, разнородным и противоречивым направлением, развивавшимся в России с 1910 по 1932 гг. и включавшим в себя различные течения абстрактного, нефигуративного и беспредметного искусства. Он сформировался под воздействием французского кубизма, фовизма, итальянского футуризма, немецкого экспрессионизма, и оказал в итоге значительное влияние на все искусство западного модернизма и авангарда.

Развитие русского авангарда можно поделить на три периода. Первый длится с 1910 г. по 1915 г. и известен под названием кубофутуризма. Второй приходится на 1915-1924 гг. и выражает расцвет, наивысший подъем авангарда. В это время к кубофутуризму прибавляются супрематизм, конструктивизм, производственное искусство и другие течения. Третий период длится с 1925 г. по 1932 г., в этот период авангард охватывает все виды искусства, но постепенно исчезает и в 1932 г., в связи с роспуском всех независимых объединений, прекращает свое существование [24].

Конструктивизм принято считать советским явлением, которое возникло после Октябрьской революции как одно из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства. Предвестником этого стиля в архитектуре стала Эйфелева башня, которая сочетала в себе элементы, как модерна, так и чистого конструктивизма.

Сформировался этот стиль, когда у власти оказались советы, при сотрудничестве ряда архитекторов и дизайнеров, которые представляли авангардистские направления (супрематизм и футуризм) [32].

Стиль «конструктивизм» навеян живописью супрематизма. Он весь построен на необычных сочетаниях больших геометрических плоскостей разных по тону. Они зрительно не разрушают фигуру, но в тоже время и не сочетаются с анатомией, но создают при этом гармоничную композицию. Использование такого приема как акцентирование цветом и тоном, материалом разных фактур и конструктивных деталей. При этом выделяются большие блоки: полочки, ассиметричные кокетки. На поверхности одежды создается композиция схожая с полотном абстракциониста.

Через полотна и плакаты художники старались выразить современную жизнь – ее изменчивость, новые и дезориентирующие качества пространства и времени – это стало главной целью конструктивизма.

Конструктивисты находились в постоянном поиске новых форм, подразумевающее игнорирование всего «старого», новаторы отказались от «искусства ради искусства». Впредь искусство должно было служить производству, а производство – народу.

Большая часть тех, кто в итоге присоединился к направлению конструктивизма, являлись идеологами утилитаризма или так называемого «производственного искусства». Они агитировали художников «сознательно творить полезные вещи» и мечтали о новом гармонично развитом человеке, который будет пользоваться удобными вещами. Сторонники конструктивизма, предложив задачу «конструирования» окружающей среды, которая стремится энергично направлять жизненные процессы, пытались понять формообразующий потенциал новой техники, её логичных, рациональных конструкций, а также художественные качества таких материалов, как металл, стекло, дерево. Конструктивисты противопоставляли показной роскоши простоту и подчеркнутую прагматичность новых предметных форм, в этом они

видели воплощение простоты и новых отношений между людьми. Все эти аспекты распространялись так же и на моду в одежде [33].

Конструктивисты стремились применять новую технику для создания простых, лаконичных, функционально-оправданных форм, целесообразных конструкций. В моделировании одежды направление конструктивизма было выражено в конструктивном крое и геометрических рисунках тканей (в соответствии с рисунком 1.1).

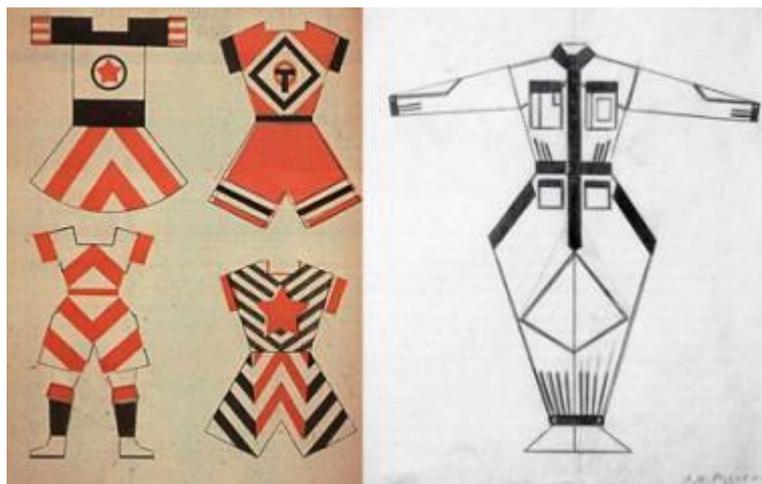

Рисунок –1.1 Эскизы моделей Л. Степановой

Функциональность становится главным способом измерения красоты и ценности одежды. Вместе с одеждой меняет и внешний образ женщины – на место слабой и хрупкой женщины приходит собранная, спортивная, уверенная в себе. Этому направлению в изменении внешнего вида женщины соответствует и костюм, повторяющим своим силуэтом основные формы архитектуры и предметов быта: эллипс, прямоугольник. Критериями красоты являлись удобство, простота покроя и форм, соответствие назначению. Новая мода стала основываться на чистой геометрии, в нее стал проникать супрематизм. Основной силуэт одежды-прямой, прилегающий по бедрам. Простая по конструкции, прямоугольная по своей форме одежда повторяет линии свободной формы тела.

Цвета нового костюма просты и выдержаны в одном тоне – сером, бежевом, белом и черном. На рисунок орнамента влияет супрематизм в живописи: квадраты, кружочки, черточки, полосы. В 20-е годы была сформулиро-

вана главная концепция костюма XX века, которая заключалась в функциональности, конструктивности и психологизме одежды.

Главная цель конструирования заключалась организации приемлемой связи между элементами композиции и способами производства одежды.

Конструктивисты брали из «беспредметной» живописи точный анализ пропорциональных и пространственных соотношений, сдвиги и смещения форм, ритмические построения, динамические, оптические и пространственные эффекты, сочетание плоскостных и объемных элементов. Это позволило предложить смелые решения.

Характерными чертами конструктивизма в живописи, графике и скульптуре являлся абстрактный геометризм, использование коллажа, фотомонтажа, пространственных конструкций.

На формирование конструктивизма оказали большое влияние футуризм, супрематизм, кубизм, пуризм и другие новаторские течения 1910-х годов в изобразительном искусстве, но, несмотря на это, социально обусловленной сущностью явилось именно «производственное искусство» с его прямым обращением к современным российским реалиям 1920-х годов.

Живопись этот принцип производственного искусства воплощала в соответствии с двухмерностью пространства: абстрактность форм и структуры находились на поверхности, аналогично чертежу архитектора и машинной технологии. Картины были освобождены от содержания предметов, от конкретных одушевленных образов. Композицией в живописи являлись элементы формальной техники и их взаимосвязь с окружающим миром, произведения были лимитированы основной палитрой и фактурой. Элементы графики при этом играли главную роль [34].

Одним из родоначальников абстрактного искусства стал Э. Лисицкий, который творил в стиле супрематизм и конструктивизм. Примкнув к супрематизму, он стал катализатором, ускорившим формирование объемного супрематизма, выводя его на новую ступень развития (в соответствии с рисунком 1.2).

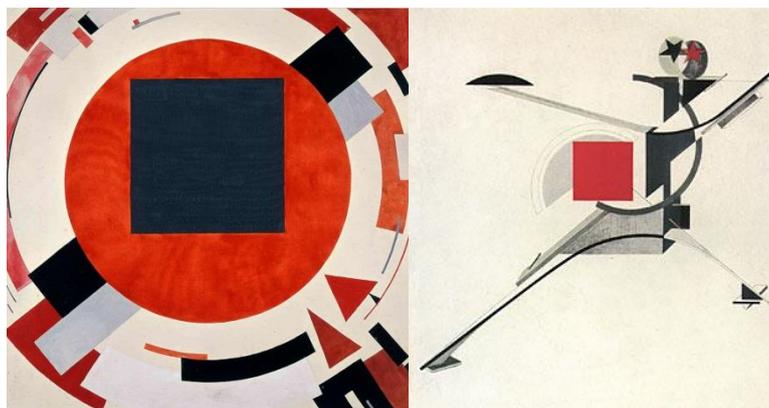

Рисунок 1.2 – Произведения Э. Лисицкого «Проун» и «Новый человек»

Художник К. Малевич (1878-1935) является создателем направления супрематизм, благодаря использованию простейших форм – традиционно круга и квадрата, он считал, что истинным содержанием изобразительного искусства является полная беспредметность. Его работы гармонично сочетают в себе эмоциональность и напыщенность (в соответствии с рисунком 1.3).

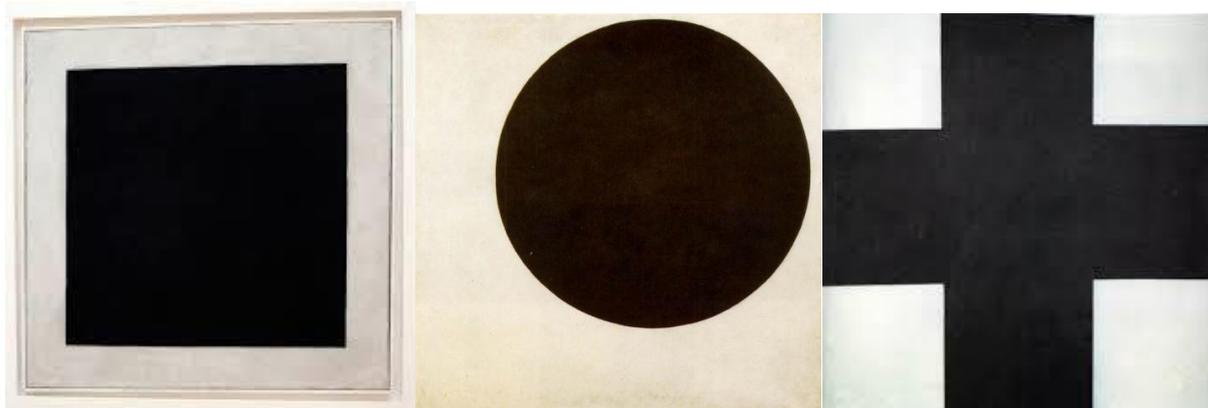

Рисунок 1.3 – Триптих К. Малевича «Черный квадрат», «Черный круг», «Черный Крест»

1.1.2 Особенности композиционного построения и тональной организации картин К.Малевича.

Казимир Малевич – российский и советский художник-авангардист, создатель супрематизма – одного из самых ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени [25].

К. Малевич прошел несколько этапов своей творческой деятельности, в каждый конкретный период он акцентировал внимание на различных аспек-

тах искусства. Видение художника со временем изменялось, завершающим этапом этих перемен являлись картины, которые наиболее точно отражали окружающую действительность всего каждого этапа. Но, не смотря на это, самое знаменитое произведение К. Малевича – Чёрный квадрат (1915) – стало своеобразным живописным обращением супрематизма. Полотно, по идее художника, являлось частью триптиха, в который вошли так же «Чёрный круг» и «Чёрный крест».

К картине «Черный квадрат» К. Малевич пришел не сразу. Предшественниками этого произведения стали декорации к опере «Победа над солнцем», которые К. Малевич создавал вместе с союзниками. Черный квадрат, как декорация, был задуман вместо солнца. Такой подход обязан был выразить замысел торжества динамичного творчества человека над природой. Композиции картин К. Малевича построены на применении черного, белого, красного, синего и других хроматических цветов. К. Малевич воссоздает пространство на своих полотнах с помощью согласования геометрических фигур базовых цветов и оппозиции этих фигур белому фону. Характерной чертой супрематизма является контраст в цветах: К. Малевич применяет (до белого этапа супрематизма) чистые базовые цвета, при этом он всегда использует белый или, гораздо реже, просто светлый фон. На таком фоне, являющимся нейтральным, фигуры предельно отчетливы, с точки зрения линейной формы и с точки зрения колорита. Они становятся выразительными на белом фоне, потому что фон не отвлекает внимание от самих фигур. Контраст белого фона и ярких фигур является главным приемом выразительности [26].

К. Малевич начал свой творческий путь с натурализма, затем попробовал себя в сфере импрессионизма, футуризма, а следом и кубизма. Он создал концептуально новое направление в живописи – супрематизм, в котором главными признаками живописи были объявлены форма и цвет. Форма элементов – прямоугольники и квадраты, окружности (в соответствии с рисунком 1.4) [35].

Рисунок 1.4 – Картины К. Малевича «Супрематизм 11» «Супрематизм 7»

Произведения К. Малевича, при их детальном рассмотрении, вызывают у дизайнера непроизвольное воображение, после чего возникают образы и идеи будущих моделей костюма. Основным компонентом в процессе творчества является активное, целенаправленное отношение дизайнера в создании новых оригинальных форм костюма на основе глубокого изучения первоисточника (картин художников-конструктивистов). Творческая фантазия возникает после выявления композиционных особенностей картин, изучения контраста тонов и ритмического построения. Наступает процесс «кристаллизации» замысла после изучения картин, в процессе которого идея проектирования моделей начинает все больше приобретать четкость, конкретность. Создание коллекции состоит в последовательном решении задач:

1. анализ, осмысление идеи общего содержания творчества художников-конструктивистов;
2. создание поисковых эскизов;
3. выполнение творческих эскизов в решение композиционных задач;
4. завершение композиционного построения будущих моделей макетным способом;
5. выполнение моделей в материале и корректировка их в соответствии с образом;
6. окончательная композиционно-образная обработка моделей коллекции, порожденных воображением.

1.1.3 Современные интерпретации коллекции

Огромный, наполненный красками мир насыщен идеями выдающихся людей, чей талант изменяет принятые стандарты и дает шанс на изменение будущего. Обращая внимание на новые, еще не осознанные, грани жизни, принято прибегать к ценностям истории искусств.

Интересная картина, как и впечатляющая коллекция известного бренда, начинается с простого эскиза, наброска, иногда весьма неожиданного, в итоге понять, чья идея – художника или дизайнера сложно.

Дизайнеры одежды вдохновлялись живописью многие десятилетия, а сейчас «живописная» тема стала особенно популярна и востребована, как в нарядах *haute couture*, так и в потоке *ready-to-wear*.

Бесспорно влияние супрематической концепции в мире моды. Дизайнеры вдохновляются простыми геометрическими рисунками и систематически применяют их в своих коллекциях.

Известный дизайнер Виктор Анисимов, которого вдохновил Казимир Малевич, изучил книгу, «Украинский авангард XX века» и спроектировал коллекцию по мотивам картин Малевича в 2003 году. Вдохновившись творчеством создателя супрематизма, В. Анисимов решил в своем понимании воспеть и сохранить имя классика авангардного движения в истории. Дизайнер использовал образ одной из картин Малевича как источник вдохновения для создания шубы, состоящей из горизонтальных полос норки голубого, желтого, серого и белого цветов. Содержание другой картины он использовал как аппликацию на трикотажные платья, блузки и футболки свободного кроя. В отличие от других модельеров, Виктор Анисимов использовал в качестве источника вдохновения не известный «Черный квадрат», а разноцветные работы К. Малевича (в соответствии с рисунком 1.5).

Рисунок 1.5 – Коллекция В.Анисьева «Сезоны моды», 2003

В Киеве в 2008 году состоялось открытие памятника К. Малевичу, мероприятие завершилось интересным событием – прошло представление коллекции украинского дизайнера Федора Возианова. Создавая коллекцию, Возианов попытался вписать современную одежду в исторический контекст, который окружал художника, законодателя супрематизма. Концепция черного квадрата, которую предложил К. Малевич, явилась отправной точкой в создании дизайнером коллекции: точные геометрические линии, черно-белая гамма. Ф. Возианов постарался сделать упор на форму и цвет, взяв за основу картины К. Малевича. Он также применил революционные красный и белый цвета, с целью отразить дух художественной среды начала XX века, в которой создавал свои работы К. Малевич. Черный квадрат Ф. Возианов применил практически в каждой вещи коллекции: на подвеске, на перстнях и как аппликацию на одежде моделей. Его коллекция не просто посвящена Малевичу, а создана под внутренним ощущением экспрессии, которые вызвали его работы (в соответствии с рисунком 1.6) [27].

Рисунок 1.6 – Коллекция Ф. Возианова, представленная на открытии памятника К. Малевичу

В Новосибирске в 2011 году прошла Неделя моды. Среди показанных коллекций, некоторые были созданы по влиянием авангардного течения – супрематизма (в соответствии с рисунком 1.7).

Рисунок 1.7 – Дизайнер А. Ковалева, «Pro Малевич». Неделя моды в Новосибирске, 2011

Модельер Дарья Гаузер создала коллекцию, которую посвятила К. Малевичу. Свою коллекцию в стиле супрематизм, она представила в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, на показе весна-лето 2012. Коллекция получилась насыщенной в цвете и графичной. Прямые линии, геометрический крой и графичность силуэта – в этом нашла свое отражение определяющая идея всей коллекции.

Она коснулась самого яркого этапа русского изобразительного искусства – авангарда (в соответствии с рисунком 1.8).

Рисунок 1.8 – Дизайнер Д. Гаузер. Коллекция весна-лето 2012

Известный бренд дизайнерской обуви для дома «Разгуляев Благонравова» начал свою деятельность с запоминающейся коллекции, построенной на образах «крестьянского цикла» картин К. Малевича 20–30-х годов. Домашняя обувь выполнена из замши, кожи и лака.

Дизайнер Анастасия Иванова намеренно выпустила коллекцию домашней одежды для этой линии обуви (в соответствии с рисунком 1.9).

Рисунок 1.9 – Коллекция дизайнера А. Ивановой, линия домашней одежды

На российской Неделе моды в 2013 году была презентована коллекция, дизайнера Дарьи Бардеевой осень-зима 2013-2014. Коллекция создана под впечатлением от картин К. Малевича. Коллекция с интересным названием «Life In The Square», навеянная художественно-философской триадой известного художника, чьими «идолами» были «супрематические три квадрата – черный означал экономию, красный символизировал революцию и белый как чистое действие», базируется на создании живописного принта, строгого лаконичного кроя и четкой симметрии (в соответствии с рисунком 1.10).

Рисунок 1.10 – Коллекция «Life In The Square», дизайнер Д. Бардеева, осень-зима 2013-2014

19 сентября в рамках самой серьезной выставки в мире моды – Coterie в Нью-Йорке – прошел показ коллекции VASSA&Co сезона весна-лето 2016.

Источником вдохновения при создании коллекции, стала культовая картина "Чёрный квадрат" Казимира Малевича (в соответствии с рисунком 1.11).

Рисунок 1.11 – коллекция VASSA&Co сезона весна-лето 2016

Британский дизайнер Джош Гут (Josh Goot), в очередной раз проводит эксперимент с тенденцией конструктивизма и супрематизма. В новой коллекции сезона весна-лето 2016 Джош снова прибегнул к идее "блочности", но на сей раз применил её в четких геометрических формах и черно-белом контрасте тонов (в соответствии с рисунком 1.12).

Рисунок 1.12 – коллекция Josh Goot сезона весна-лето 2016

1.2 Анализ направлений моды

Несколько сезонов подряд в тенденциях моды четко наблюдается лаконичный стиль – минимализм. Многие торговые марки одежды предпочитают простоту и лаконичность, отказываясь от чрезмерного декора и «излишеств». Многие популярные дизайнеры отдают предпочтение простой одежде, которая сшита со вкусом, смотрится скромно, но стильно.

Минимализм не имеет жестких ограничений. Для одежды такого стиля характерно отсутствие декора, простой крой, качественные материалы (в соответствии с рисунком 1.13) .

Рисунок 1.13 – Коллекция в стиле минимализм

В противоположность минимализму многие дизайнеры подчеркнули, что нынешней моде не присущи простые образы, однотипные лики, обыденные черты. В их коллекциях присутствуют стразы, люрекс, гофре, кружево, воланы, вышивка, бахрома, накладные листья и цветы, контрастные вставки (в соответствии с рисунком 1.14).

Рисунок 1.14 – Варианты отделки в коллекциях различных дизайнеров

В грядущем сезоне предлагается сочетание несочетаемого и свободный силуэт платьев. Внешне фасон ассоциируется с мешком, в котором имеются

отверстия для рук, головы, для него характерен свободный крой (в соответствии с рисунком 1.15).

Рисунок 1.15 – Victor Alfaro весна-лето 2016

В ассортимент войдут *изделия с воротником* – платья-халаты, платья в стиле милитари, платья-рубашки, сарафаны, футляры. Модели с трапециевидными и колоколообразными юбками (в соответствии с рисунком 1.16).

Рисунок 1.16 – Модные изделия весна-лето 2016-2017

Актуальный ассортимент одежды. Тенденции моды 2016-2017

В моде весна-лето 2016 *брюки* – модный тренд. В этом сезоне предлагаются их различные разновидности – от классики до всевозможных вариантов бермуд, палаццо, капри. Их формой стоит осторожно подчеркивать фигуру, не забывая при этом о комфортности.

Характерной чертой актуальных женских брюк является насыщенный цвет. При этом в приоритете красный цвет. Многие фасоны напоминают по крою и фактуре джинсы, украшенные стразами и вышивкой (в соответствии с рисунком 1.17).

Рисунок 1.17 – Модные фасоны брюк 2016

В новом сезоне весна-лето 2016 дизайнеры выпустят огромное количество всевозможных повседневных нарядов – от летних легких сарафанов до строгих платьев-футляров.

Предлагаются платья из льна, ситца для прогулок по городу, магазинам, а так же джинсовые сарафаны, наряды в стиле сафари.

Для платья 2016 года характерны такие черты как: прямой силуэт, простая форма, длина до и ниже колена, мини, макси, чем подчеркивается красота женского тела (в соответствии с рисунком 1.18).

Рисунок 1.18 – Модные платья 2016

В летней одежде в тренде окажутся укороченные *топы*. Завышенная талия будет популярна у всех, а заниженная характерна для молодежного стиля.

Особое внимание привлекают *платья* с геометрическим принтом: ромбы, квадраты, полосы, не менее популярны узоры из цветов. Платья пастельных оттенков предлагается задекорировать мультяшными персонажами, рисунками животных (в соответствии с рисунком 1.19).

Рисунок 1.19 – Модные рисунки и принты 2016

Европейские бренды обратят особое внимание на женскую талию, подчеркивая ее корсетными вставками, ремнями, накладными цветами.

Гамма модных цветов весна-лета 2016.

Коллекции одежды весны-лета 2016, построены на сочетании природных цветов. В цветовой палитре сезона весна-лето 2016 будут актуальны сочные и яркие оттенки – цветов, ягод и фруктов. Популярными будут разные цвета – от нежной пастели до насыщенных и глубоких тонов (в соответствии с рисунком 1.20).

Рисунок 1.20 – Модные цвета по версии Института Цвета Pantone.

Весна-лето 2016

Оттенок розовый кварц пришел на смену оттенку марсала и стал самым популярным в сезоне весна-лето 2016. Дизайнеры советуют носить его в моно-образах, но возможно сочетать и с другими оттенками – например, в сине-голубой гамме.

Оттенок «персиковое эхо» дизайнеры активно используют в вечерних нарядах, или даже в качестве основного для спортивно-повседневных нарядов.

Оттенок морской глубины вошел в десятку самых актуальных, по мнению института Pantone. Как правило, подобные тона используются в униформах, офисных нарядах и строгих вечерних ансамблях, но сейчас дизайнеры рекомендуют применять интенсивный синий по-другому. Сочетания цве-

тов с насыщенным синим, используется у многих дизайнеров (в соответствии с рисунком 1.21).

Рисунок 1.21 – Модный оттенок морской глубины

Теплый, яркий, манящий и очень женственный красный цвет в будущем сезоне можно использовать в качестве базового. Дизайнеры рекомендуют сочетать его с базовыми цветами: черным, серым, белым, а также с бежевыми и синими оттенками (в соответствии с рисунком 1.22).

Рисунок 1.22 – Модный оттенок красного

Зеленых оттенков в актуальной цветовой гамме весны-лета 2016 достаточно много, но преобладает свежий и насыщенный оттенок под интересным названием «зеленая вспышка». Зелень первой травы, мшистый зеленый, цвет распускающихся листиков, мятного коктейля, яркий, но немного разбавленный белым подтоном (в соответствии с рисунком 1.23).

Рисунок 1.23 – Модный оттенок зеленого

Дизайнеры привлекают внимание к оранжевому цвету. Это цвет жизнерадостности, активности и тепла. Он отлично сочетается с бирюзой и изумрудным цветом, электрик и светло-голубым, с оттенками шоколада, бежевого и мокко.

Еще один интересный оттенок в коллекциях весенне-летнего сезона – серый с сиреневой дымкой. Он многофункционален – может являться фоном для ярких деталей и аксессуаров, а может использоваться в моно-образах, например, в вечерних платьях (в соответствии с рисунком 1.24).

Рисунок 1.24 – Модный оттенок серый с сиреневой дымкой

На показах весенне-летних коллекций встречалось немало нарядов белого цвета и его оттенков. Сами по себе оттенки белого сложные, поэтому лучше применять их в моно-образах (в соответствии с рисунком 1.25).

Рисунок 1.25 – Модные оттенки белого цвета

Черный – вдохновившись насыщенностью этого ахроматического цвета, многие дизайнеры выбрали для своих коллекций это сильный и уверенный цвет, который очень красиво смотрится на легких, струящихся тканях. Добавить к нему что-то еще сложно, например, белый, чтобы получился контрастный и изысканный образ (в соответствии с рисунком 1.26).

Рисунок 1.26 – Модные оттенки черного цвета

В качестве контраста черно-белой гаммы предлагаются *принты*: ритмовый горох, клетка, растительный орнамент, гусиная лапка, полоска и т.д [29].

Модные детали, отделка, аксессуар.

1. Кейпы, удлиненные жилеты, косухи.
2. Широкие брюки до икры, закрывающие обувь и до щиколотки.
3. Тренчи, сделанные из мягкой ткани, которые подчеркивают силуэт.
4. Костюмы и платья, схожие внешне с пижамами и комбинациями.
5. Кроп-топы, которые хорошо сочетаются с удлиненными жакетами, брюками, юбками.
6. Отделка нарядов – баска, бахрома, различные оборки.
7. Сочетают спортивные аксессуары и атрибуты с тонкими шпильками, юбками, женственными платьями.

Коллекции 2016 г. – это самые смелые наряды, имеющие ассиметричный крой. Популярны модели с разноуровневым подолом, нестандартными рукавами, горловиной. Актуальность приобрели платья на одно плечо либо с одним рукавом.

Абсолютным лидером в следующем году станет тонкая легкая ткань. Дизайнеры предлагают носить подобные вещи без нижнего белья.

Для джинсов грядущего сезона характерно разнообразие принтов, цветов и вышивок: салатные, оранжевые, малиновые, желтые, изумрудные, голубые. Самыми актуальными фасонами являются классические прямые, укороченные дудочки, скинни и «рванки».

Модные ткани, фактуры и материалы.

Особое внимание уделяется плиссированным тканям. Наряды, сделанные из них, дизайнеры предлагают носить только в повседневных нарядах и сочетать с яркими аксессуарами.

В новом сезоне популярна мягкая кожа пастельных оттенков, а также желтого, оранжево-коричневого и зеленого цветов. Она тоже может быть плиссированной или гофрированной.

Перфорация на коже так же очень разнообразна. Теперь классическую кожу украшают выбитые флористические, абстрактные и этно мотивы.

Так же актуальны грубые ткани из льна, которые напоминают домо- тканое полотно со сложным цветным переплетением.

Для создания ретро-образов и скульптурных силуэтов популярен в этом сезоне матовый сатин или атлас.

Блестящие ткани останутся популярными, но без откровенного блеска и сверкания, а скорее с приглушенным отблеском. Благородные ткани типа атласа или плотного сатина акцентируют этот эффект.

Прозрачные ткани достаточно многофункциональны в отношении мод- ных тенденций. Их можно использовать для женственных образов, для со- здания комплектов со спортивными элементами и для 3D-коллажей. Помимо шифона и органзы, предлагается применять прозрачную плёнку и ткани с «целлофановым» эффектом.

В приоритете оказались легкие полупрозрачные или полностью про- свечивающиеся материалы. Разные вариации шифона хорошо сочетаются с более плотными и глухими, что способствует созданию лаконичных образов и многослойных силуэтов.

По-прежнему актуальна сетка, преимущественно черная и белая. Не менее популярно шитье, которое может быть как нежным пастельным, так и ярким принтованным.

Становятся актуальными материалы, внешне схожие с обивкой мебели или дорогими обоями. Такие ткани варьируются от легких до весьма плот- ных [28].

1.3 Разработка авторской коллекции

1.3.1 Концепция авторской коллекции

Конструктивизм – авангардистское направление в изобразительном ис- кусстве, фотографии, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, кото- рое возникло в 1920 г.– первой половине 1930 г. в СССР [30].

Эстетика конструктивизма в некоторой степени повлияла на становле- ние советского художественного конструирования. Создавались новые типы

посуды по эскизам конструктивистов, удобные в эксплуатации и рассчитанные на потоковое производство. Художники разрабатывали практичные модели рабочей одежды (В.Ф. Степанова, В.Е. Татлин), создавали рисунки для тканей (В.Ф. Степанова, Л.С. Попова), проектировали оформление выставок.

В качестве источника творчества для создания коллекции «Геометрия чувств» были выбраны картины К.Малевича «Черный квадрат», «Черный круг», «Черный крест», «Супрематизм 11», «Супрематизм 7».

Все мэтры моды проходят через создание коллекций, вдохновляясь различными картинами. Особенно популярными являются картины конструктивистов. Это можно увидеть на примере коллекций-аналогов, авторов Джош Гута, Джекмуса, Тамуры Игороквы, в которых можно увидеть явное влияние супрематизма.

Креативная идея проекта

Идея проекта заключается в создании нового образа моделей с элементами стиля конструктивизм, используя новые материалы. Намеренный уход от цвета в ахроматическую гамму, которая характеризует супрематическую тему К.Малевича, использование локальных пятен позволяет создать принципиально новый образ моделей-активных, стильных, уверенных в себе.

Объектом проектирования стала авторская коллекция. В ней представлен различный ассортимент одежды повседневного назначения: топ, брюки, юбка, юбка, платье, блуза.

Был выполнен творческий поиск образных решений моделей, в результате которого выявились следующие критерии и позиции.

Коллекция предназначена для молодых девушек тонкого телосложения в возрасте от 23 до 28 лет. Статус потребителя: бизнес-леди, молодой специалист, преуспевающая, активная личность, уверенная в себе, материально обеспеченная, художественно образованная.

Данная коллекция предназначена для деловых и торжественных мероприятий и выставок произведений искусства, дизайнеров. Она комфортна,

проста, лаконична, графична, но вместе с тем индивидуальна и изыскана, в этом находит свое отражение дизайнерская и практическая значимость.

Источник вдохновения переосмыслен и воплощен в современную коллекцию одежды, вызывая узнаваемые ассоциации, чувства, эмоции. Данная коллекция привносит новый взгляд в то, как может выглядеть одежда в стиле ready-to-wear.

В коллекции представлен авторский комбинаторный поиск композиций квадратных и прямоугольных плоскостей, различное их технологическое соединение: наложение, состыковка, обработка кантом.

Были выполнены творческие эскизы с различными способами подачи. Возможности черно-белой графики – вариантность размещения локальных пятен. Модели индивидуальны, но даже в эскизах видно единое стилевое решение и хорошо угадывается тема.

Коллекция предназначена для уверенной в себе деловой девушки, умеющей подчеркнуть свое достоинство не только фигуры, но и деловой хватки. Активный, насыщенный день, расписанный по минутам, в котором времени для смены образа, одежда в стиле конструктивизм-идеальное решение.

Костюмные материалы, использованные для создания коллекции, прекрасно подходят для любой ситуации: будь то деловая встреча или поход на выставку. Они подчеркивают серьезность и целеустремленность, так же в этом помогают цвета: черный и белый, а простые линии и конструктивный декор придают образу графичность и нарядность.

Декор представляет собой элементы квадрата и прямоугольника в различных их проявлениях и способах изготовления. Этот способ декорирования придает моделям коллекции линейную конструктивность.

Каждый образ индивидуален и неповторим, а линии чисты и просты, как картины К.Малевича.

Коллекция нацелена на потребителей, которые ориентированы на комфорт, графическую лаконичность в крое и линиях, чем, несомненно, обеспечивается комфорт, как физический, так морально-эстетический.

1.3.2 Эскизный проект авторской коллекции

В соответствии с выбранной темой были определены основные направления в разработке коллекции. Они учитывались при разработке женской одежды в эскизах отражающих образную тему картин художников-конструктивистов. В фор-эскизах производился поиск силуэтных форм, основных пропорций конструктивных решений, конструктивно-декоративных линий, вида декора (в соответствии с рисунками 1.27, 1.28, 1.29, 1.30).

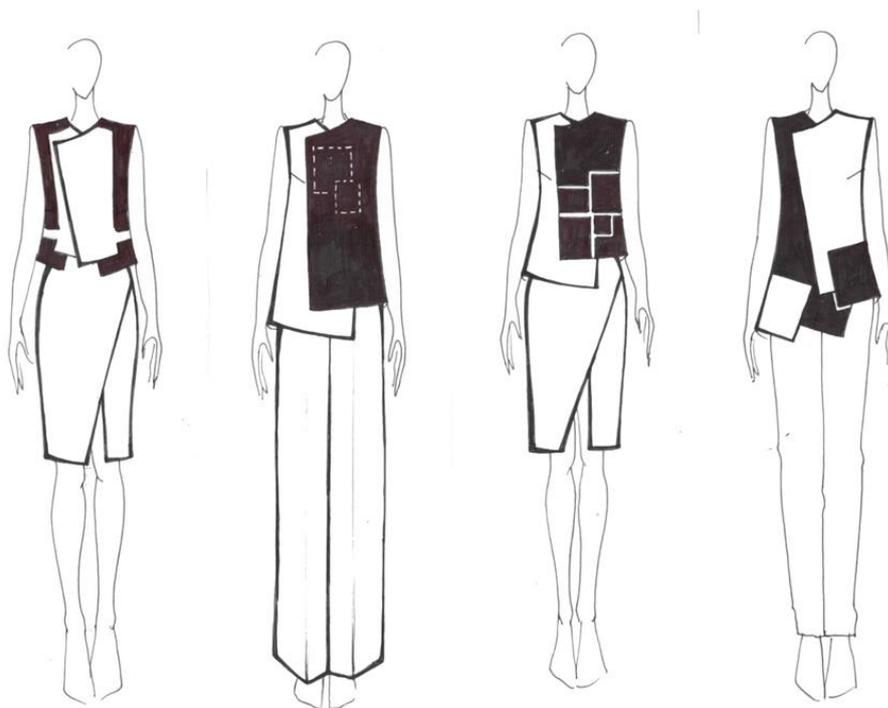

Рисунок 1.27 – Поиск расположения декоративных элементов

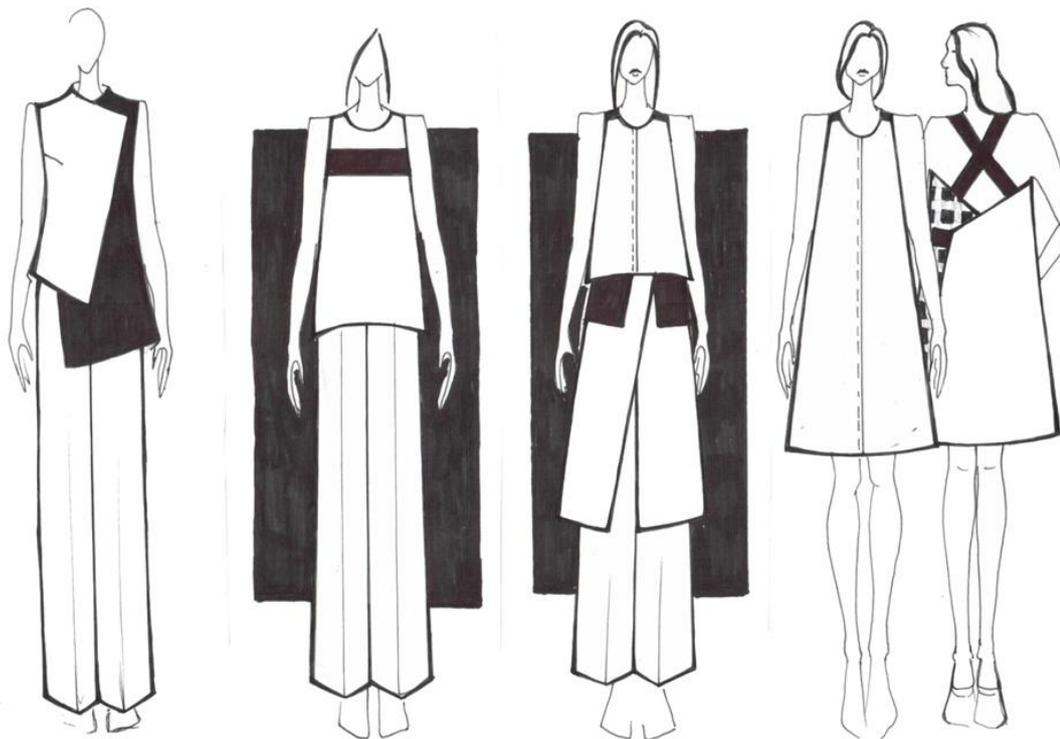

Рисунок 1.28 – Поиск образа моделей и тональной организации

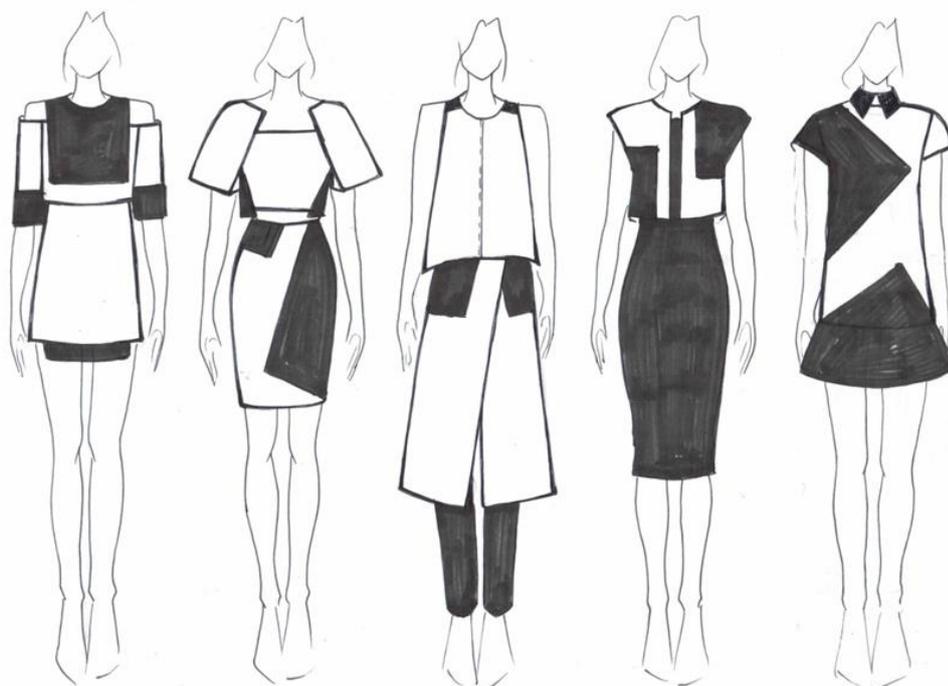

Рисунок 1.29 – Поиск силуэтных форм

Рисунок 1.30 – Поиск декоративных элементов в соответствии с расположением на конструктивных поясах

1.3.3 Композиционный анализ

В результате анализа источника творчества, которыми являются произведения К.Малевича и художников-конструктивистов, а также анализа современных направлений коллекций известных дизайнеров, работавших над аналогичной темой, была разработана коллекция в стиле ready-to-wear под девизом «Геометрия чувств» (в соответствии с рисунком 1.31).

Авторская переработка творческого источника заключалась в поиске членений внутри формы и в поиске пластики нового художественного образа.

1

2

3

4

Рисунок 1.31 – Коллекция «Геометрия чувств»

Коллекция состоит из четырех молодежных моделей: трех комплектов и одного единичного изделия, в которых представлен разнообразный ассортимент женской одежды: брюки, юбка, платье, топ, жилет, блузка. Предметы, составляющие комплекты, равнозначны, взаимозаменяемы, каждую вещь можно носить с каким-либо другим изделием.

Так как многослойное решение комплектов актуально, то, исходя из тенденций моды, согласование изделий в комплекте происходит, прежде всего, по принципу пропорционального соотношения и пластического сопряжения форм. Так, в моделях 1, 3, 4 использовано простое примыкание.

Все модели коллекции имеют различные силуэтные и конструктивные формы. Прямой: 1 – брюки, 2 – платье, 3 – юбка. Полуприлегающий в модели 1 – жилет, в модели 3 – юбка, в модели 4 – брюки. Трапецевидный в модели 4 – топ. Распределение масс формы в костюме происходит с увеличением их размеров к низу (модели 1, 3, 4) в полном соответствии с опорными конструктивными поясами.

Модели построены на применении простых и иррациональных пропорций. Элементы находятся между собой в сложной зависимости. В основном во всех членениях и элементах форм применяются иррациональные пропорции. Пропорции модели 1 приближены к золотому сечению (отношение всего костюма к телу). Брючные комплекты имеют классическое построение на основе использования пропорций приближенных к золотому сечению (5:8). В модели 2 – пропорции золотого сечения, топ имеет простые пропорции (3:8 по отношению изделия к телу). Величина элементов декора (платье, блуза, брюки) имеют сложные пропорциональные отношения, таким образом, модель становится нарядной и зрительно активной.

При восприятии одежды в целом одни ее части сопоставляются с другими. Простейшим видом незначительного различия характеристик является соотношение элементов костюма по принципу нюанса. Проявление нюанса заложено в использовании силуэтов моделей (нюанс между телом и брюками) и объеме этих изделий.

Коллекция, построенная на контрасте, всегда необычна, оригинальна и преследует одну цель – выделиться на общем фоне. Такая одежда хорошо соответствует молодежному образу. Контрастные отношения заложены в тоновых и фактурных отношениях.

Одной из важных характеристик гармоничной композиции является ритм. Ритмические повторы одного и того же мотива могут быть равномерными и неравномерными. Ритмический порядок придает форме костюма композиционное движение, динамичность восприятия.

Сложный ритмический ряд заложен в характере прямоугольных и квадратных конструктивно-декоративных деталей, а также в движении линий соответствующих геометрическому характеру: в жилете модели 1, в платье модели 2, в юбке и блузе модели 3, в брюках модели 4.

Движение ритма декора динамично, имеет синусоидальную форму. Ритмически организованы в движении тональные пятна, т.е. равные и нерав-

ные по площади пятна черного и белого тона, образующие гармоничную цветовую композицию.

Композиция моделей коллекции 1, 2, 3, 4 построена на симметрии отражения с элементами диссиметрии в плане расположения черного тона, что придает ей устойчивости и равновесие. Модели 1 и 3 ассиметричны за счет своего конструктивного решения.

Отделка – также один из элементов композиции. Она должна быть увязана с линиями, формами, тканью, конструкцией, согласована в цвете и образностью дипломной коллекции.

В коллекции «Геометрия чувств» применяется отделка сеткой, контрастными материалами для передачи основной идеи. Использовался способ наложения, отделка кантом из фетра, настрочная бейка, врезание в форму. Применение разных по пластике тканей в коллекции усиливает визуальную активность. В модели 1 используется костюмная ткань, в модели 2 – костюмная ткань, сетка, вуаль, в модели 3 – костюмная ткань, вуаль, сетка, в модели 4 – костюмная ткань и сетка. Все эти противопоставления свойств материалов позволяют говорить о присутствии контрастных отношений в образе коллекции. Тоновый контраст является доминирующим в художественном строе коллекции. Вся коллекция представлена как двух тоновая: черно-белая. Это придает активность и экспрессивность моделям.

Композиционный центр коллекции «Геометрия чувств» модель 3 определяется по закону качества. Динамизм модели проявляется за счет декоративных деталей сложного ритма и контраста тонов на блузке и юбке. Модель изготовлена из двух разных по свойствам тканей: разряженной и плотной поверхности. Эти отличия модели 3 делают ее по праву композиционным центром коллекции.

Коллекция рассчитана на создание индивидуального стиля молодых уверенных в себе девушек, с определенными жизненными приоритетами и взглядами на окружающую действительность. Новизна и актуальность коллекции, разработанной в соответствии с перспективными направлениями мо-

ды, заключаются в соединении элементов стиля «конструктивизм» с современными формами и материалами, в создании стильного образа для молодых, благодаря чему она будет востребована в молодежной среде.

1.3.4 Фотосессия

Окончательным этапом бакалаврской работы является проведение фотосессии в завершенном образе. Модели представлены в женственном образе, который в полной мере передает идеи стиля конструктивизм и супрематическую тему картин К. Малевича.

Рисунок 1.32 – Модель 1

Рисунок 1. 33 – Декоративно - конструктивное решение модели 1

Рисунок 1.34 – Модель 2

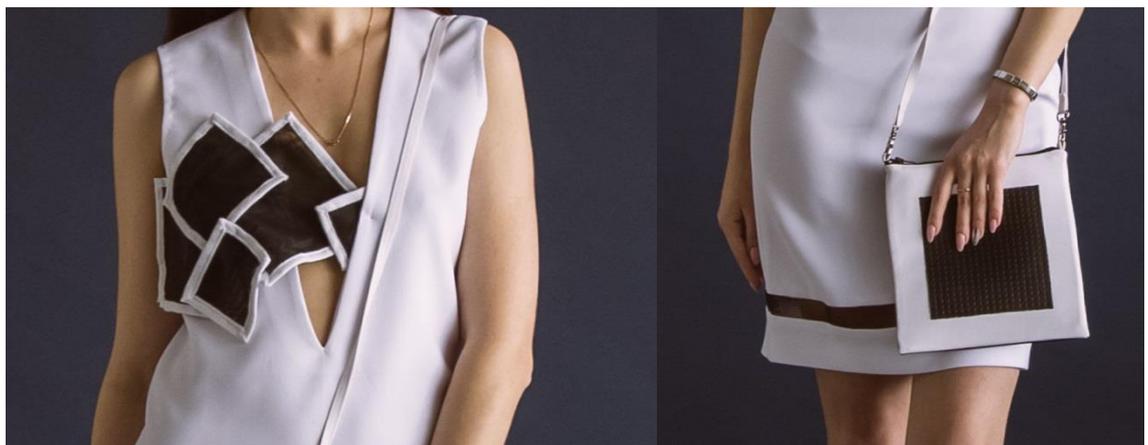

Рисунок 1. 35 – Декоративно - конструктивное решение модели 2

Рисунок 1.36 – Модель 3

Рисунок 1. 37 – Декоративно - конструктивное решение модели 3

Рисунок 1.38 – Модель 4

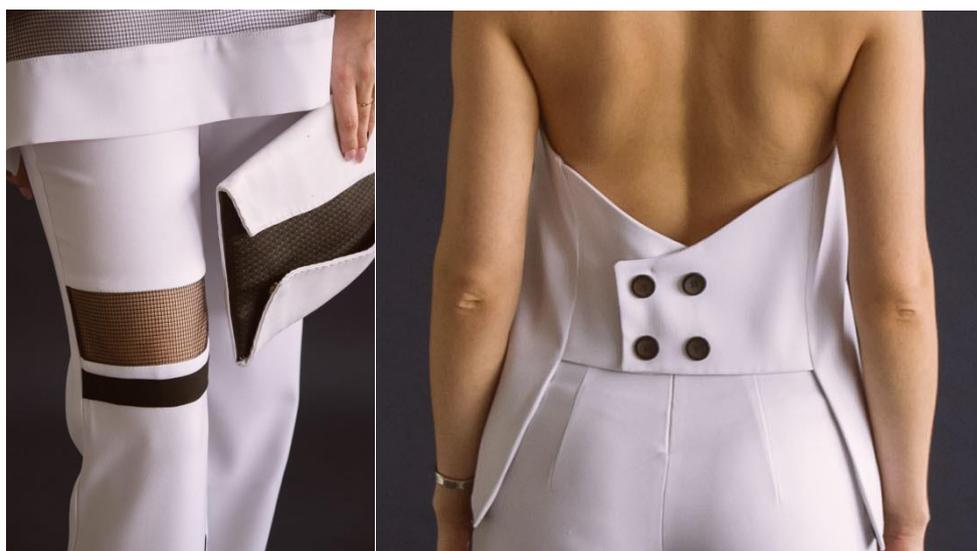

Рисунок 1. 39 – Декоративно - конструктивное решение модели 4

1.4 Рекламное продвижение авторской коллекции

Полиграфическая продукция занимает одно из главных мест среди разнообразных и многочисленных рекламных форматов. Эта продукция появилась на рекламном рынке в числе первых, с неё началось развитие рекламного дела, поэтому она до сих пор очень важна для привлечения внимания потребителя.

В полиграфическую продукцию входят различные листовки, буклеты, брошюры, открытки и множество других видов полиграфического материала, включая журналы и газеты, афиши и плакаты, а также сувенирную продукцию полиграфического толка – блокноты и ежедневники. Дизайнерское оформление полиграфии играет ключевую роль в ее восприятии людьми, обеспечивает эффективность работы воздействия полиграфической продукции на человека.

В результате была разработана полиграфическая продукция для рекламы и продвижения коллекции «Геометрия чувств». Были разработаны два варианта оформления рекламной продукции. В основу их создания легло образное впечатление от произведений художников-конструктивистов (первый вариант) и картины К. Малевича (второй вариант). Они отличаются цветовым решением и композиционным построением. Были разработаны логотип, визитка, приглашение, календарь, буклет, планшет-коллаж и баннер, как сопровождение товара. Все это необходимо для последующей реализации коллекции.

Рисунок 1.40 – Проект логотипа

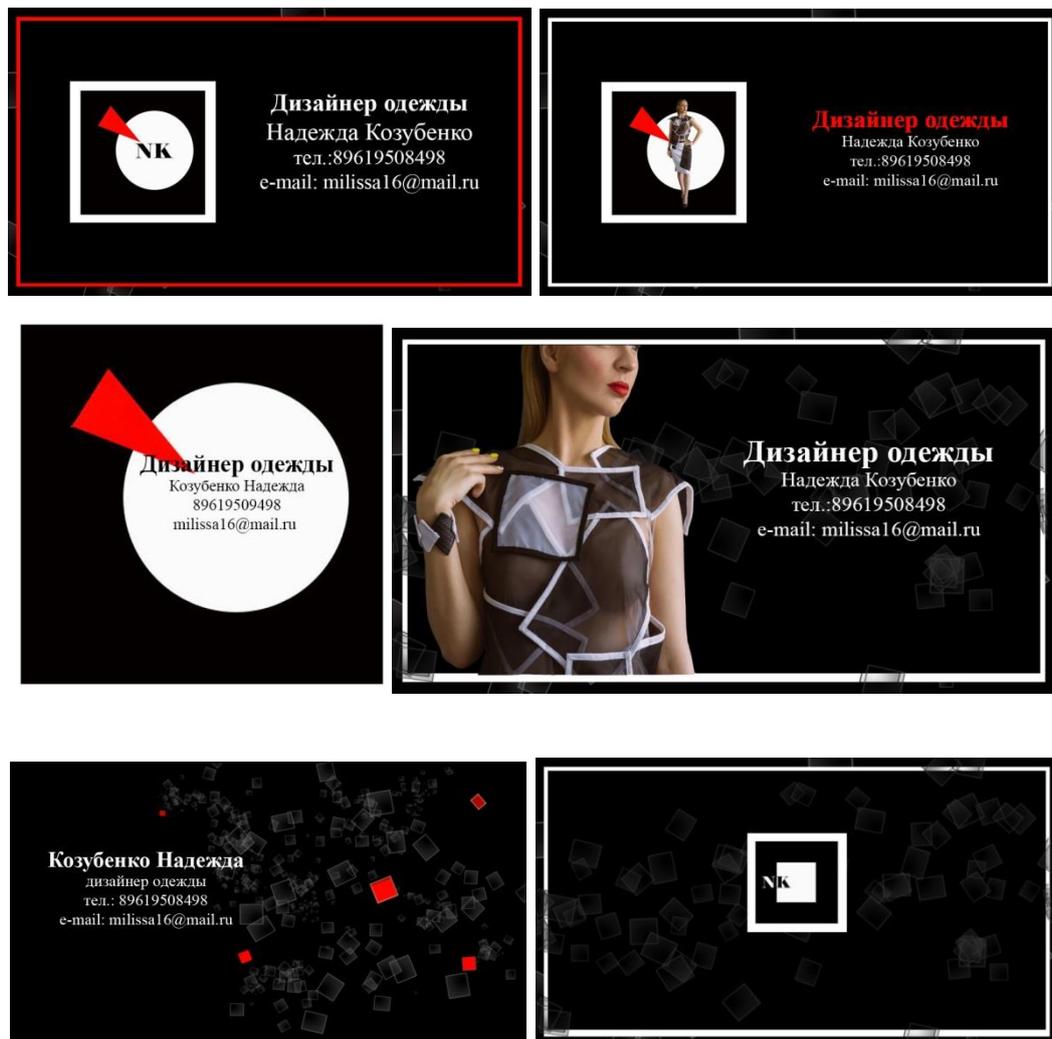

Рисунок 1.41 – Проект визитки

Рисунок 1.42 – Проект приглашения

Рисунок 1.43 – Проект приглашения

Рисунок 1.44 – Проект календаря

В качестве источника творчества для создания коллекции «Геометрия чувств» были выбраны картины К.Малевича «Черный квадрат», «Черный круг», «Черный крест», а так же «Супрематизм 7» и «Супрематизм 17».

Идея проекта заключается в создании нового образа модели с элементами стиля конструктивизм, используя новые материалы. Намеренный уход от цвета в ахроматическую гамму, которая характеризует супрематическую тему К.Малевича, использование локальных пятен позволяет создать принципиально новый образ модели-актрисы, стильных, уверенных в себе.

Данная коллекция предназначена для показа в торжественных мероприятиях и выставок произведений искусства, дизайнеров. Она комфортна, проста, лаконична, графична, но вместе с тем индивидуальна и выразительна, в том, находит свое отражение дизайнерская и практическая значимость.

Презентация
новой коллекции
Надежды Козубенко

«Геометрия чувств»

сезон весна-лето 2016

Надежда Козубенко
тел.: 89619509498
e-mail: mlfosa16@mail.ru

Геометрия чувств

Презентация
новой коллекции
Надежды Козубенко

«Геометрия чувств»

сезон весна-лето 2016

Надежда Козубенко
тел.: 89619509498
e-mail: mlfosa16@mail.ru

Геометрия чувств

В качестве источника творчества для создания коллекции «Геометрия чувств» были выбраны произведения К.Малевича. Идея проекта заключается в создании нового образа модели с элементами стиля конструктивизм, используя новые материалы.

Данная коллекция предназначена для показа в торжественных мероприятиях и выставок произведений искусства, дизайнеров. Она комфортна, проста, лаконична и графична, но вместе с тем индивидуальна и выразительна.

В качестве источника творчества для создания коллекции «Геометрия чувств» были выбраны картины К.Малевича «Черный квадрат», «Черный круг», «Черный крест», а так же «Супрематизм 7» и «Супрематизм 17».

Идея проекта заключается в создании нового образа модели с элементами стиля конструктивизм, используя новые материалы. Намеренный уход от цвета в ахроматическую гамму, которая характеризует супрематическую тему К.Малевича, использование локальных пятен позволяет создать принципиально новый образ модели-актрисы, стильных, уверенных в себе.

Данная коллекция предназначена для показа в торжественных мероприятиях и выставок произведений искусства, дизайнеров. Она комфортна, проста, лаконична, графична, но вместе с тем индивидуальна и выразительна, в том, находит свое отражение дизайнерская и практическая значимость.

Презентация
новой коллекции
Надежды Козубенко

«Геометрия чувств»

сезон весна-лето 2016

Надежда Козубенко
тел.: 89619509498
e-mail: mlfosa16@mail.ru

Геометрия чувств

Рисунок 1.45 – Проект буклета

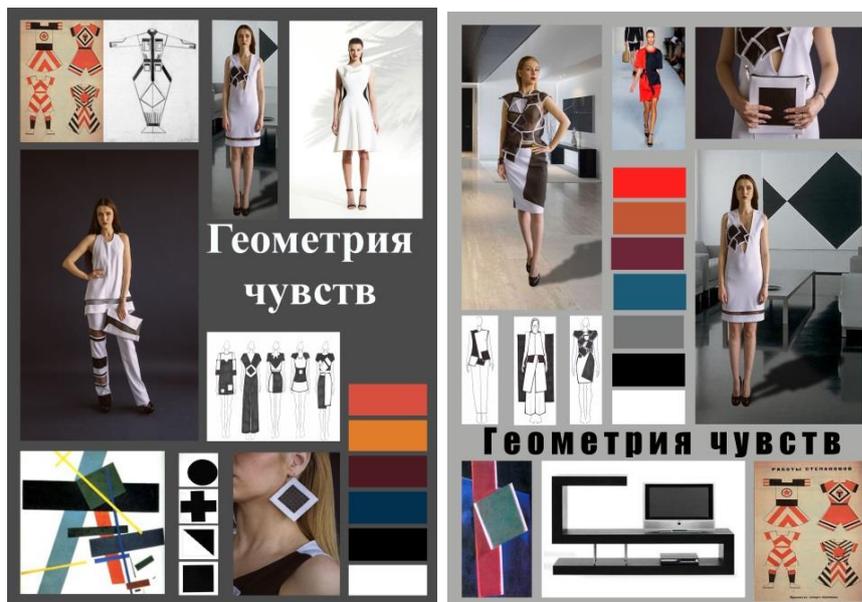

Рисунок 1.46 – Проект планшета-коллажа

Рисунок 1.47 – Проект баннера

Рисунок 1.48 – Проект баннера

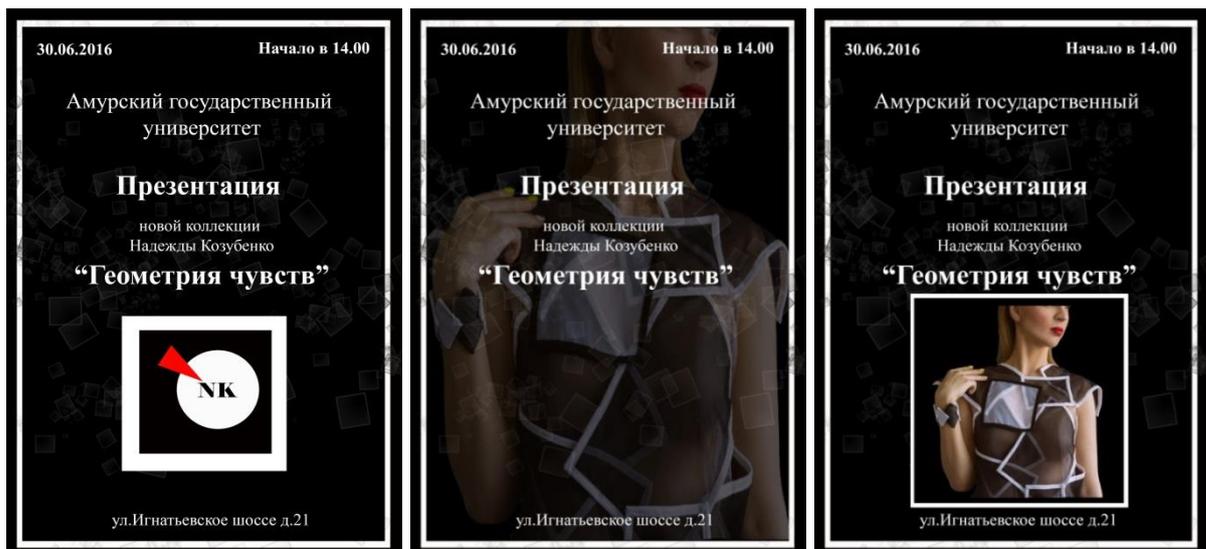

Рисунок 1.49 – Проект афиши

2 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Описание внешнего вида модели

Модель 1 (Рисунок 2.1)

Модель 1 (в соответствии с рисунком 2.1) представляет собой комплект из двух предметов: жилет и брюки из костюмной ткани. Это самостоятельные изделия и могут носиться отдельно и комплектоваться с другими изделиями.

Жилет полуприлегающего силуэта, длиной 68 см, ассиметричный.

На полочках застрочены нагрудные вытачки. Вырез горловины V-образный, срез горловины обработан обтачкой, срез проймы – подкладом. Жилет выполнен из костюмной ткани черного и белого цветов. На полочках располагаются настрочные карманы, обработанные подкладом, нижний срез которых вложен между основным изделием и обтачкой.

Спинка из костюмной ткани белого цвета со средним швом.

Брюки на обтачке, прямого силуэта, выполнены из костюмной ткани белого цвета, на полочке и на спинке застрочены вытачки, на спинке располагается застежка на потайную тесьму-молнию.

Рисунок 2.1 – Модель 1

2.2 Выбор методов обработки и оборудования

Технологический процесс изготовления швейных изделий представляет сложный комплекс взаимодействий, в результате которых детали кроя после соответствующей обработки собираются в узлы, а затем в изделие, основу технологических процессов составляют различные операции по выполнению соединения деталей ниточным, клеевым способами и влажно-тепловой обработки.

Процесс изготовления одежды позволяет систематизировать и обобщить разнообразные методы обработки изделий и содействует развитию творческого подхода к их выбору для изготовления различных швейных изделий.

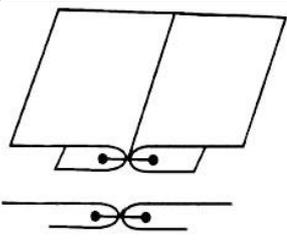
Методы обработки для жакета и брюк модели 1 выбраны с учетом ГОСТа 25294-94 «Одежда платьево-блузочного ассортимента. Общетехнические условия» [21].

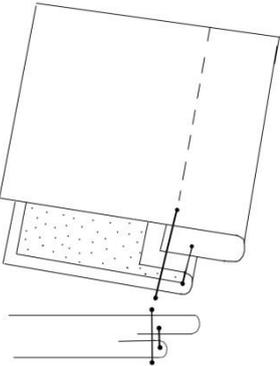
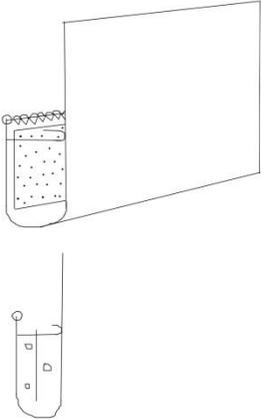
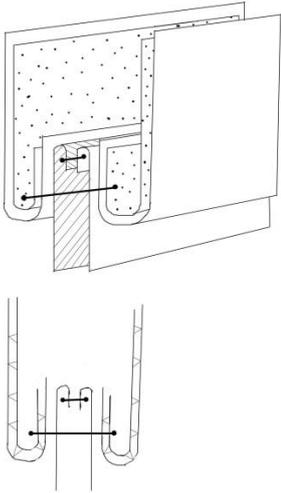
При выборе методов обработки для изготовления брюк учитывались особенности основного материала (костюмная ткань со стрейчевым эффектом).

Конструкция соединительных швов выбрана в соответствии с ГОСТом 12807-88 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» [22].

Виды швов, использованные при изготовлении модели 1, представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Виды швов, применяемые при изготовлении модели 1

Наименование шва	Схема шва	Область применения
1	2	3
Стачной в разутюжку		Для обработки боковых и плечевых срезов жакета, боковых и шаговых срезов брюк

1	2	3
<p>Обтачной с образованием канта в верхней детали</p>		<p>Для обработки краев бортов, горловины и проймы жилета, низа жилета, верхнего среза брюк</p>
<p>Шов в подгибку с открытым срезом</p>		<p>Для обработки низа брюк</p>
<p>Обтачной с образованием канта в верхней детали</p>		<p>Для обработки низа жилета обтачкой со вставкой обтачного кармана</p>

Методы обработки основных узлов модели 1 в виде сборочных схем с указанием последовательности выполнения операций цифровой нумерацией представлены в соответствии с рисунком 2.1.

Технология изготовления женской одежды предусматривает различные способы обработки деталей и узлов в изделии, что объясняется различием свойств используемых материалов, наличие оборудования, а также модельными особенностями.

Технологический процесс обработки деталей и узлов изделий состоит из разнообразных операций, большинство из которых выполняют на швейных машинах. Для изготовления проектируемой коллекции выбиралось технологическое оборудование с учетом особенностей технологической обработки и в соответствии с выбранными материалами [36].

Обработка горловины и подборта жилета отрезными обтачками производится путем изготовления обтачки горловины, цельнокроеной с подбортом. Заготовка обтачки происходит следующим образом: выкраивается две детали, повторяющие по своей конфигурации полочки, дублируется клеевым материалом. Соединяют обтачку с горловиной и подбортом лицевыми сторонами друг к другу, уравнивая срезы, закрепляют булавками по горловине и борту, намечивают обтачку со стороны основной детали, а машинную строчку прокладывают по обтачке, в местах скругления надсекают. Для закрепления переходного канта обтачку отгибают и настрачивают припуски на шов. Затем обтачку перегибают на изнаночную сторону изделия и приутюживают переходной кант.

Низ изделия обрабатывают после уточнения его длины на примерке. Способ обработки зависит главным образом от силуэта изделия и конфигурации низа. Если в изделии присутствует фигурный низ, то используется отрезная обтачка, которая по конфигурации должна совпадать с низом основного изделия. Обтачка дублируется клеевым материалом, затем обтачку соединяют с основным изделием, лицевыми сторонами друг к другу, уравнивая срезы, закрепляют булавками по низу изделия, намечивают обтачку со стороны основной детали, а машинную строчку прокладывают по обтачке, в местах скругления надсекают. Для закрепления переходного канта обтачку от-

гибают и настрачивают припуски на шов. Затем обтачку перегибают на изнаночную сторону изделия и приутюживают переходной кант.

Изготовление настрочных карманов имеет ряд своих особенностей. При изготовлении выкроек карманов необходимо заранее учитывать способы их последующей технологической обработки в зависимости от формы кармана и свойств ткани.

Накладные карманы делают прямоугольными, овальными или фигурными в соответствии с замыслом дизайнера. В зависимости от свойств ткани накладные карманы делают одинарными, двойными или с подкладом.

Местоположение и размеры кармана определяются в связи с пропорциями изделия и его фасоном. С этой целью лучше изготовить шаблон из бумаги, примерно соответствующий предполагаемым размерам готового кармана, который во время примерки можно скорректировать. Его прикалывают булавками к изделию и непосредственно на фигуре определяют окончательные размеры и местоположение кармана. По срезам приколотого кармана намечают мелом контур кармана.

Карман обрабатывается подкладом, прикалывается на полочку основного изделия, совмещая контуры намеченного местоположения кармана и швы кармана. Карман прикалывается булавками, затем намечается и настрачивается на основное изделие строчкой, которая проходит по самому краю кармана. Затем нижнюю, свободную часть кармана перегибают, вкладывая между основным изделием и обтачкой, и стачивают между собой. Далее прокладывается строчка по нижней свободной части кармана, соединяя между собой части кармана.

Обработка верхнего среза брюк отрезными обтачками производится путем изготовления обтачки горловины, по конфигурации повторяющая верхний срез брюк. Заготовка обтачки происходит следующим образом: выкраивается две детали, повторяющие по своей конфигурации полочку и спинку, дублируется клеевым материалом. Соединяют обтачку с верхним срезом брюк лицевыми сторонами друг к другу, уравнивая срезы, закрепляют

булавками, наматывают обтачку со стороны основной детали, а машинную строчку прокладывают по обтачке, в местах скругления надсекают. Для закрепления переходного канта обтачку отгибают и настрачивают припуски на шов. Затем обтачку перегибают на изнаночную сторону изделия и приутюживают переходной кант.

В среднем шве брюк застежка выполняется на потайную тесьму-молнию и доходит до линии бедер. Для обработки застежки не требуется никаких дополнительных деталей. Перед стачиванием шва для предохранения краев застежки от растяжения по намеченным линиям задних половинок брюк прокладываются машинные строчки по длине застежки. Припуски на ширину шва обметывают на краеобметочной машине и разутюживают. Потайную тесьму-молнию подкладывают с изнаночной стороны брюк, приметывают и при помощи специальной лапки для втачивания потайной тесьмы-молнии настрачивают ее. Затем обтачка настрачивается на припуски среднего шва брюк.

Технологическая характеристика швейных машин, выбранных для изготовления коллекции, представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – технологическая характеристика швейных машин

Тип или класс	Назначение	Тип стежка	Скорость, мин ⁻¹	Механизм перемещения материала	Толщина пакета материала	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7
51-А ПМЗ	Для обметки срезов деталей	503 или 504	3500	Нижняя зубчатая рейка	До 4	Ширина обметывания 4-6 мм

Продолжение таблицы 2.2

1	2	3	4	5	6	7
97-А класс	Для пошива шелковых, х/б и шерстяных тканей	Двух-ниточная челночная	5000	Нижняя зубчатая рейка	До 4	Используется одна игла
Полу-автомат 25-А класс	Для изготовления прямых петель под пуговицы на бельевых, платиновых, костюмных материалах	Двух-ниточный стежок с закрепкой на концах	2000	Нижняя зубчатая рейка	1,5	Регулируется ширина обметывания петель

Для ВТО изделий использовался утюг, технологическая характеристика которого представлена в таблице 2.3

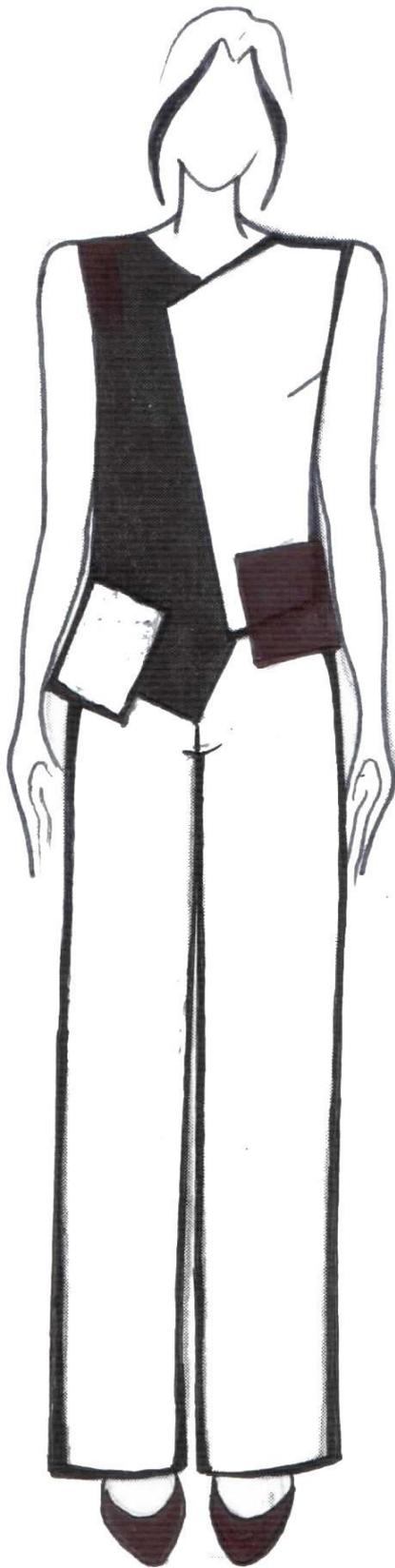
Таблица 2.3 – Технологическая характеристика утюга

Марка	Наименование операций ВТО	Температура гладильной поверхности, С ⁰	Тип регулятора	Тип нагревательного элемента	Масса, кг
УПП-3М Орловский машиностроительный завод	Декорирование, разутюживание, заутюживание, оттягивание, сутюживание	80-240	Тепловой регулятор с биметаллическим датчиком	Трубчатый-нагревательный элемент (ТЭН)	3

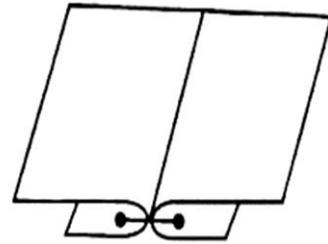
В технологической части данного проекта осуществлен выбор методов обработки, выбор оборудования.

2.3 Инструкционная карта

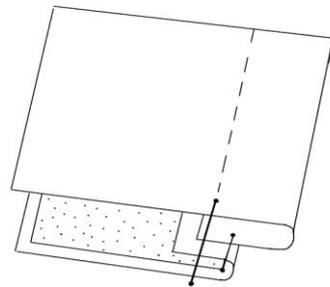
На выбранную модель 1 составлена инструкционная карта, в которой представлены основные виды обработанных узлов, использованных в модели 1 в соответствии с рисунком 2.1.

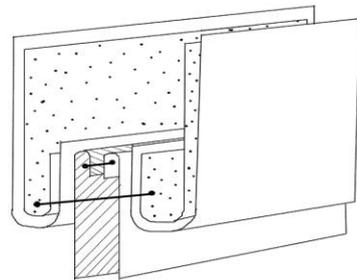
A-A

Б-Б

В-В

Г-Г

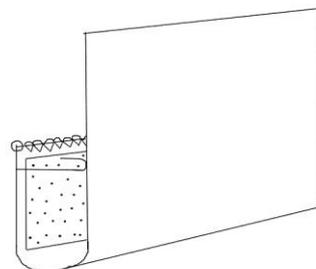

Рисунок 2.2 – Инструкционная карта модели 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа источника творчества и направлений современной моды разработана коллекция женской одежды «Геометрия чувств» по мотивам произведений художников-конструктивистов. Коллекция состоит из четырех моделей, сезона весна-лето 2016.

Первоначальным этапом для создания коллекции стала разработка фор-эскизов, в которых производился поиск силуэтных форм, конструктивных решений, конструктивно-декоративных линий, вида декора.

В процессе разработки коллекции учитывался системный подход к построению коллекции одежды, который заключается в определенной последовательности ее создания, в общем принципе объединения моделей в коллекцию, в гармоничной целостности коллекции, в акцентировании конструктивных поясов, в тоновых отношениях, в сочетании материалов.

Для создания образа в коллекции используются четкие геометрические силуэты, членения и декор.

Коллекция состоит из современных моделей женской молодежной одежды; в соединении элементов конструктивного стиля с модным стилем «ready-to-wear», современными элементами, материалами и приемами обработки декоративного оформления; в создании стильного образа для молодых девушек.

Для изготовления изделий коллекции был произведен выбор методов обработки и оборудования, составлена конфекционная карта.

Таким образом, была выполнена цель бакалаврской работы - развитие творческих навыков дизайнера, путем выполнения поставленной задачи - изготовления коллекции одежды.

Новизна моделей заключается в использовании фактур материалов по принципу контраста тонов и фактурных свойств, соответствие геометрии си-

луэтных форм и элементов декора, сочетание в одной модели уплощенности силуэтов модели и декоративных элементов.

Выполнены основные задачи работы:

1. исследованы художественные особенности картин художников-конструктивистов;
2. интерпрированы композиции картин в создании творческой коллекции модных женских моделей;
3. спроектирована коллекция, которая отражает сущность идеи конструктивизма, и, в частности, особенности композиционного построения картин К. Малевича, лаконичность, графичность;
4. привлекли внимание к творчеству К.Малевича;
5. создана носимая, практичная, оригинальная, функциональная одежда.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Благова, Т.Ю. Теория и методология дизайна: Учеб. Пособие: рек. ДВ РУМЦ / Т.Ю. Благова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. – 92 с. – ил.
- 2 Благова, Т.Ю. Технология разработки новых идей в дизайне костюма. Учеб. Пособие: рек. ДВ РУМЦ / Т.Ю. Благова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2010. – 108 с. – ил.
- 3 Благова, Т.Ю. Эвристические методы в дизайне одежды. Учебно-методическое пособие. / Т.Ю. Благова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та 2006. – 60 с. – ил.
- 4 Благова, Т.Ю. Композиция костюма. учеб.-метод. Пособие / Т.Ю. Благова, З.И. Кукушкина. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2014. – 55 с. – ил.
- 5 Бугреева, Т.Н. Компьютерное проектирование в дизайне одежды: учеб.-метод. комплекс дисц. для спец. 070601.65 / сост. Т. Н. Бугреева. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2012.
- 6 Бугреева, Т.Н. Эстетика одежды: учеб.-метод. комплекс по дисц. для спец. 260902 – «Конструирование швейных изделия» / сост. Т. Н. Бугреева. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2007.
- 7 Композиция костюма: Учеб. Пособие: Доп УМО в области дизайна и изобразительных искусств (Высшее проф. Образование) / Г.П. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. – М.: Академия, 2003. – 432 с.: рис.
- 8 Кукушкина, З. И. Проектная графика в дизайне костюма: учеб.пособие / З. И. Кукушкина, Т.Ю. Благова. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2006.- 123 с.
- 9 Кукушкина, З.И. Композиция костюма. Практикум. /З.И. Кукушкина, М.И. Волчкова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2009. – 67 с. – ил.

- 10 Кукушкина, З.И. Эскизная графика. Учебное пособие. / З.И. Кукушкина, М.И. Волчкова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2010. – 114 с.
- 11 Присяжная, И.М. Выполнение проекта в материале. Учебно-методическое пособие. / И.М. Присяжная – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2007. – 82 с.
- 12 Присяжная, И.М. Спец. практикум по тши (Ч. I). – Учебно-методическое пособие. / И.М. Присяжная. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2009. – 41 с.
- 13 Присяжная, И.М. Спец. практикум по тши (Ч. II). – Учебно-методическое пособие. / И.М. Присяжная. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2009. – 42 с.
- 14 Присяжная, И.М. Практикум к лабораторным работам по курсу «Технология изготовления костюма». Учебно-методическое пособие. / И.М. Присяжная, О.В. Чупрова. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2004. – 70 с.
- 15 Рачицкая, Е.И. Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб. Пособие: Рек. Мин. Обр. РФ/ Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко.- Ростов-н/Д: Феникс, 2002. – 605 с.
- 16 Санатова, С.В. Проектирование костюма: ассортимент и стили в женской одежде. /С.В.Санатова, З.И.Кукушкина, М.И. Волчкова. – Учебное пособие. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2010.
- 17 Санатова, С. В. Проектирование костюма: плакат: учеб.пособие / С. В. Санатова. - Благовещенск: Амурский гос. ун-т , 2006. - 88 с.: рис. - Библиогр.: с. 87 .
- 18 Санатова, С. В. Стилистика: лаб. практикум по спец. 070601 – «Дизайн» («Дизайн костюма») / С. В. Санатова. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2008. - 38 с.
- 19 Черемных, А.И. Основы художественного проектирования одежды. / А.И. Черемных - М.: Легкая индустрия, 1968. - 220 с.

20 Янчевская, Е.А. Конструирование одежды: Учебник для студентов высших заведений / Е.А. Янчевская. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 384 с.

Электронные ресурсы удаленного действия

21 ГОСТ 25294-94 Одежда платьево-блузочного ассортимента. Общие-технические условия [электронный ресурс]:

<http://vsegost.com/Catalog/72/725.shtml>

22 ГОСТ 12807-88 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов [электронный ресурс]: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_12807-88

23 Разработка женской молодежной коллекции одежды [электронный ресурс]: <http://bibliofond.ru/view.aspx?id=534408>

24 Русский авангард [электронный ресурс]:

http://gufo.me/content_fil/russkij-avangard-15198.html

25 Казимир Малевич - биография, информация, личная жизнь [электронный ресурс]: <http://stuki-druki.com/authors/Malevich.php>

26 Казимир Малевич. «Черный квадрат». История картины. Описание [электронный ресурс]: <http://malevich-art.ru/kazimir-malevich-chernyj-kvadrat/>

27 10 модных коллабораций в Украине [электронный ресурс]: <http://artukraine.com.ua/a/10-modnyh-kollaboracij-v-ukraine/#.V2fduPmLTDC>

28 Модные ткани весна-лето 2016 [электронный ресурс]: <http://olga-style.ru/modnye-tkani-vesna-letto-2016-foto/>

29 Модные цвета весна-лето 2016: Топ-10 с фото [электронный ресурс]: <http://signorina.ru/2580-modnye-cveta-vesna-letto-2016-foto.html>

30 Русский конструктивизм [электронный ресурс]:

http://otherreferats.allbest.ru/culture/00163187_0.html

31 Становление и развитие идей русского конструктивизма в нач. XX в. 2010. Койнова Н. [электронный ресурс]:

http://www.taby27.ru/studentam_aspirantam/aspirant/filosofiya-nauki.-arxitekture-dizajnu-dpi/koinova.html

32 Конструктивизм в живописи [электронный ресурс]:

<http://allpainters.ru/napravleniya/konstruktivizm-v-zhivopisi.html>

33 Конструктивизм [электронный ресурс]:

<http://buriatia.drugiegoroda.ru/culture/7858-konstruktivizm/>

34 Конструктивизм в одежде и тканях 1920-х годов [электронный ресурс]: <http://diplomba.ru/work/91386>

35 Казимир Малевич "Черный квадрат" [электронный ресурс]:

http://magru.net/pubs/121/Kazimir_Malevich_Chernyy_kvadrat#8

36 Выбор и оценка методов обработки женского жакета по индивидуальным заказам [электронный ресурс]: <http://r.bookap.info/work/110046/Vybor-i-ocenka-metodov>

ПРИЛОЖЕНИЕ А

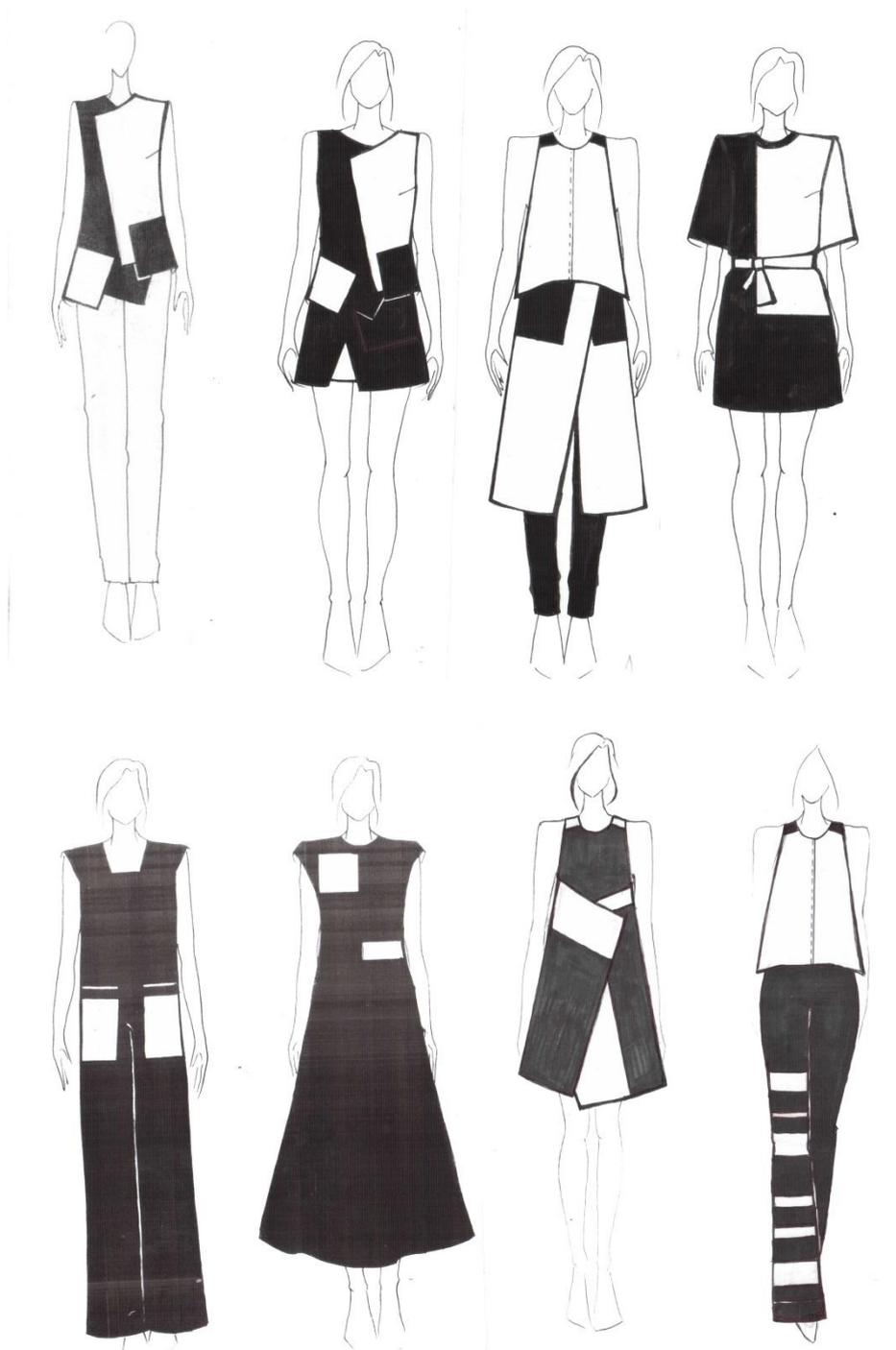

Рисунок А.1 – Поисковые эскизы коллекции

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

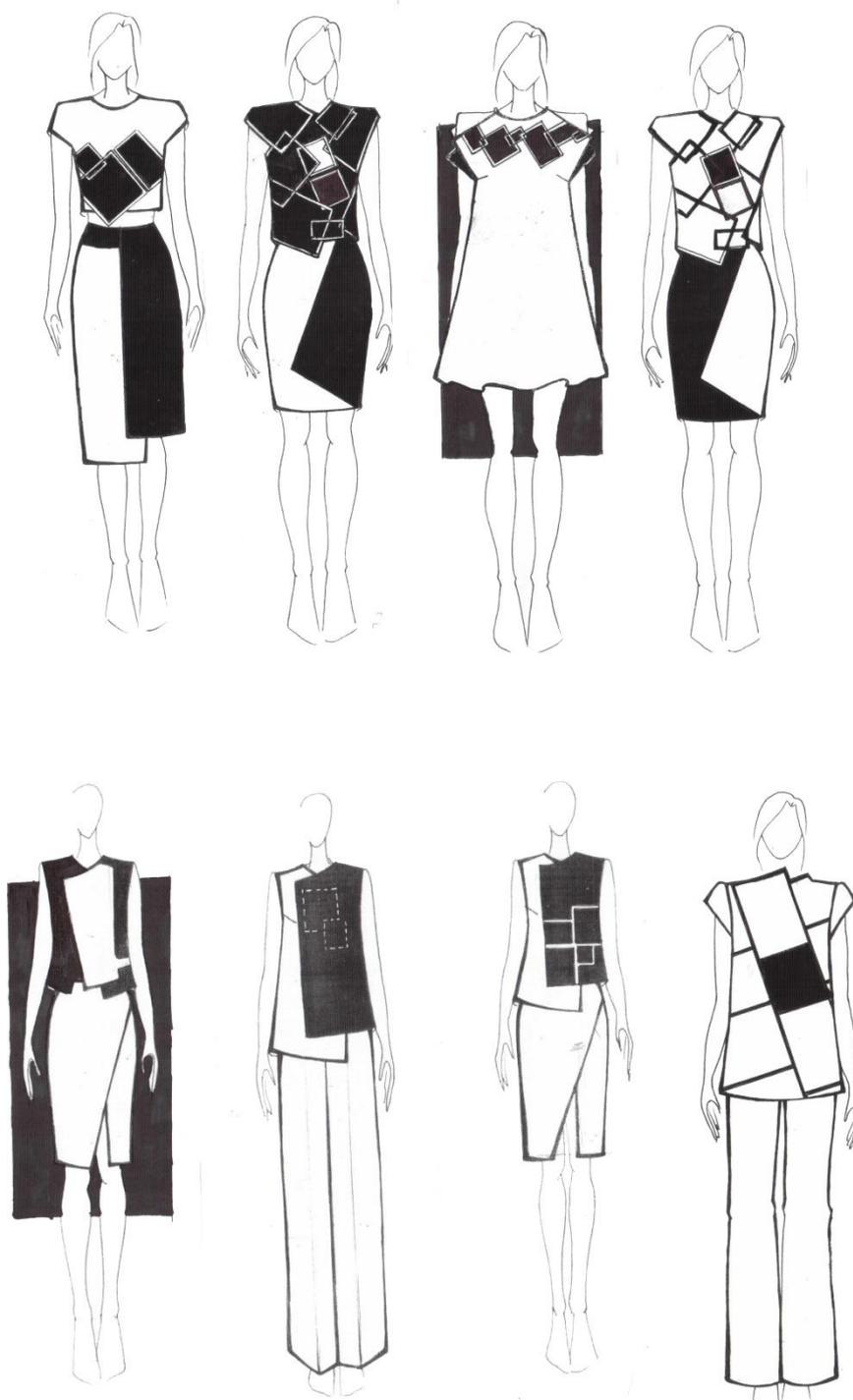

Рисунок А.2 – Поисковые эскизы коллекции

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

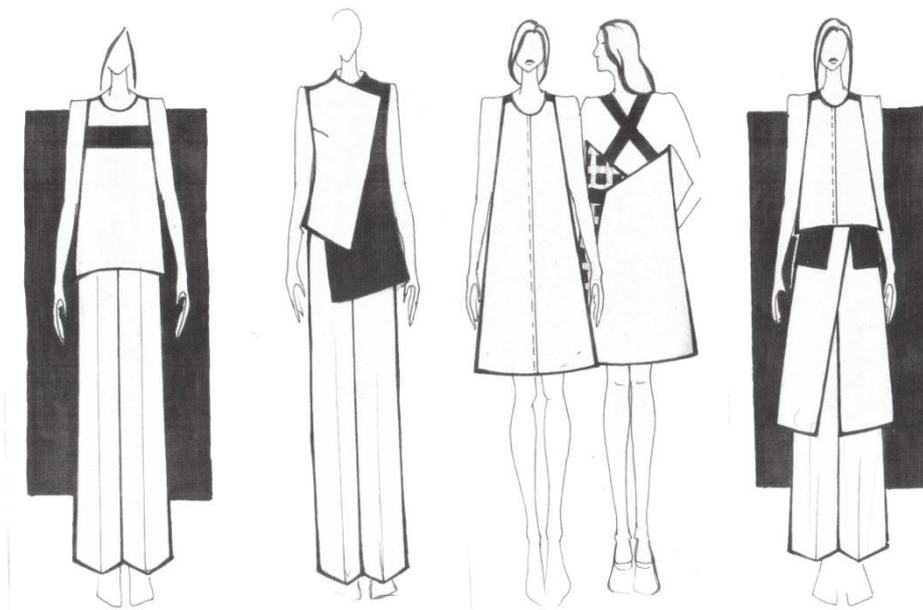
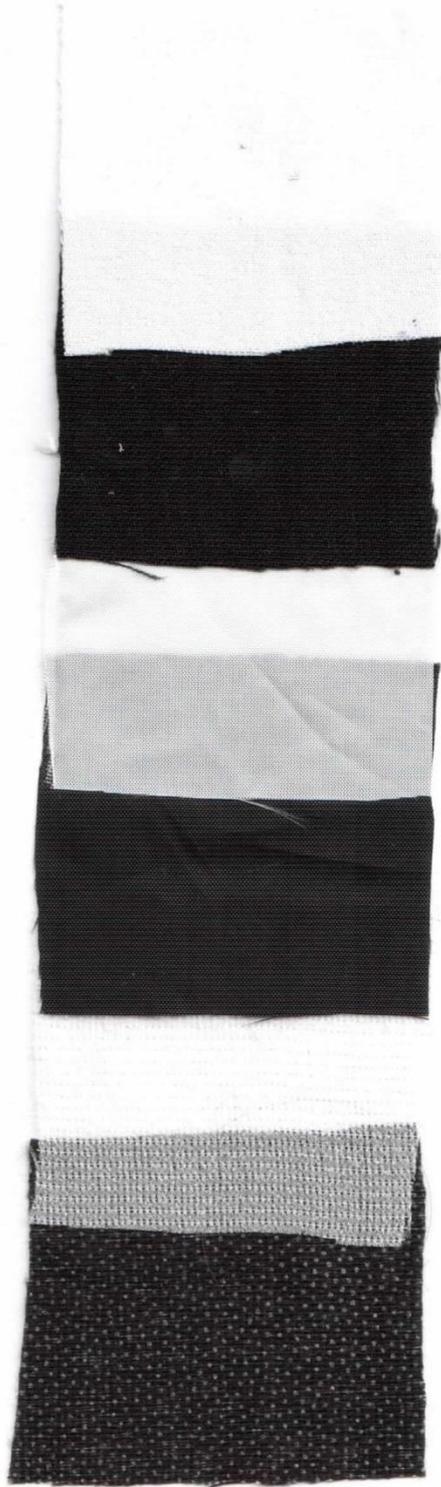

Рисунок А.3 – Поисковые эскизы коллекции

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Конфекционная карта модели 1

Основной материал, использовался для изготовления жилета, кармана и брюк.

Основной материал, использовался для изготовления жилета и кармана.

Подкладочный материал, использовался для обработки жилета и кармана.

Подкладочный материал, использовался для обработки жилета и кармана.

Клеевой материал, использовался для дублирования полочки жилета, подборта и низа брюк.

Клеевой материал, использовался для дублирования полочки жилета и подборта.

Рисунок Б.1 – Конфекционная карта модели 1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок В.1 – Модель 1

Рисунок В.2 – Модель 2

Рисунок В.3 – Модель 3

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Рисунок В.4 – Модель 4