

Министерство науки и высшего образования 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
Направленность (профиль) образовательной программы: Дизайн костюма

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой

« 06 » 07 2020 г. Е.А. Гаврилюк

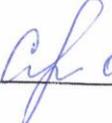
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Разработка коллекции женской молодежной одежды с элементами декора

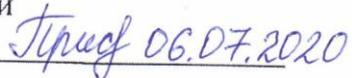
Исполнитель
студент группы 684-об 5

30.06.20 А.Д. Сухина

Руководитель
доцент

06.07.2020 С.В. Санатова

Консультант
по конструкторско-технологической
части доцент, канд.техн.наук

06.07.2020 И.М. Присяжная

Нормоконтроль
доцент, канд.пед.наук

06.07.2020 Т.Ю. Благова

Министерство науки и высшего образования 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

Направленность (профиль) образовательной программы: Дизайн костюма

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

Е.А. Гаврилюк

« 15 » 04 2020

ЗАДАНИЕ

К выпускной квалификационной работе студента Сухиной А. Д.

1. Тема выпускной квалификационной работы: Разработка коллекции женской молодежной одежды с элементами декора

(утверждена приказом от 14.04.2020 № 711-уч)

2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекта) – 04.07.2020

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе:

Анализ источника творчества

Анализ современной моды

Обзор современных коллекций

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

Исследовательский раздел

Проектный раздел

Конструкторско-технологический раздел

5. Перечень материалов приложения (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.)

рабочие эскизы, фотографии, конфекционная карта

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним разделов)

По технологической части Присяжная И.М.

По нормоконтролю Благова Т.Ю.

7. Дата выдачи задания 15.04.2020

Руководитель выпускной квалификационной работы

Санатова Светлана Виленовна, доцент кафедры дизайна

Задание принял к исполнению (дата): 15.04.2020

Сушина Анастасия Дмитриевна

(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит страниц 63, картинок 59, источников 24, приложение 3.

КОСТЮМ, КОЛЛЕКЦИЯ, ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА, ДЕКОР, ФАКТУРА, ШИФОН, РИТМЫ, МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ЭСКИЗЫ, КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, КОНЦЕПЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ.

Цель выполнения бакалаврской работы – является разработка коллекции женской молодежной одежды с элементами декора

Основу проекта составляют изучение источника творчества, разработка эскизов, создание моделей одежды и целостного образа, фотосессия.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1. Исследовательский раздел	7
1.1 Анализ источника творчества	7
1.2 Анализ современной моды	19
1.3 Обзор современных коллекций.	26
2. Проектный раздел	34
2.1 Концепция проекта.	34
2.2 Эскизный проект.	35
2.3 Композиционный анализ	37
2.4 Фотосессия	41
3. Конструкторско-технологический раздел	48
3.1 Описание моделей	48
3.2 Выбор методов обработки и оборудования	50
Заключение	55
Библиографический список	57
Приложение А. Рабочие эскизы	60
Приложение Б. Фотографии коллекции	61

ВВЕДЕНИЕ

Дизайн как деятельность представляет собой художественное творчество, так как высшей формой выражения художественного творчества является создание произведений. Искусство создания костюма несет в себе цель преобразить человека, помочь ему создать определенный образ.

Любое творчество представляет собой сложную психологическую деятельность человека, в результате которой возникают новые идеи, темы и вещи.

Творческой работе мышления предшествует взаимодействие человека с окружающим миром. В результате анализа и восприятия возникают ассоциации связанные с источником творчества. Далее ассоциации преобразуются в более сложные цепи ассоциаций. Рождаются первые образы будущей коллекции.

Производится отбор наиболее характерных свойств и деталей. В последствии накопленный материал, то есть признаки и некоторые отличительные особенности могут помочь на этапе более тщательной проработки коллекции.

В поисках выразительной формы будущего костюма дизайнер должен учитывать, то что костюм при всей его художественной значимости представляет собой вещь, которая должна быть максимально удобна, функциональна, соответствовать модным тенденциям, а также соответствовать всем требованиям, предъявляемым к изделиям промышленного производства.

В последнее время в дизайне одежды наблюдается не просто пристальный интерес к материалу и декору, а настоящее погружение в текстиль.

Декор, в процессе развития костюма, усложняется и с технологической точки зрения и с точки зрения связей с костюмом. Современный декор сильно изменился от исторических образцов и технологий его создания. Дизайнеры осознанно ищут новые варианты применения декора для получения новых решений, в последнее время наблюдается переход декора из нарядной одежды в повседневную, акценты переходят к активному украшению изделий разного

ассортимента и назначения. Декор перешел практически во все ассортиментные группы, и он зачастую становится обязательным элементом одежды.

Виды и приёмы декора перестают строго отвечать назначению одежды. Например, нарядный декор можно легко увидеть на изделиях повседневного назначения.

Главенствующие характеристики костюма меняются местами: Линии кроя и форма начинают играть не основную роль, а именно декор становится главным стилеобразующим признаком.

С учетом всех возможностей, которые предоставляет декор диапазон композиционных вариантов костюма значительно расширяется.

Актуальность проектируемой коллекции заключается, в том, что декор стал более важным инструментом индивидуализации костюма. Использование декорирования при создании одежды, позволяет делать ее уникальной и более конкурентно способной на современном рынке.

Новизна обусловлена использованием авторского нарядного декора, в изделиях стиля casual. В ходе создания моделей декор использовался как фрагментами, так и полностью. Более того отделка выполняет как формообразующую, так и декоративную функцию, помогая создать очень неординарные образы.

Практическая значимость разработки проявляется в использовании одежды как в повседневной жизни, так и для вечерних выходов так как изделия коллекции взаимозаменяемы, скомбинированные образы прекрасно вписываются в обе сферы жизни.

Целью дипломного проекта является разработка и изготовление коллекции одежды вдохновленной использованием декора.

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Анализ источника творчества

Еще со времен первобытного общества человек желал выделиться из числа себе подобных. С данной целью он стремился украсить свою внешность. Сперва это могло быть раскрашивание некоторых частей тела, а также нанесение татуировок. Одежда быстро эволюционировала с течением времени, и кроме желания защититься от погодных условий, появилась и эстетическая цель. Веками люди меняли фасоны, появлялись новые ткани, материалы для аксессуаров, каждая новая эпоха рождала свою моду, каждый следующий стиль требовал изменений. [16]

Костюм в эпоху Возрождения

Век изысканной вежливой культуры, культа прекрасной дамы, зарождения института дворянства и дуэльного кодекса. Доспехи и оружие рыцарей, турнирные обычаи, определяющие особенности мужского костюма, типы женского платья, пояс верности, станут предметом разговора о моде Европы в Средние века.

Изменился силуэт одежды – он стал расширенным, а остатки средневековой или готической моды сохранялись в переходный период конца XV – начала XVI в. Длинные складчатые мантии мужчин и обувь с удлиненными носками сменились на квадратные плечи, короткие мантии и обуви с квадратными носами; высокие талии, V-образные вырезы горловины и длинные шлейфы были заменены более низкими головными уборами, длинными лифами, квадратными декольте и юбками, едва достигавшими пят. [15]

Самой примечательной деталью эпохи был стоячий воротник «горгера», представленный на рисунке 1. Чаще всего белого цвета. Он достигал подбородка, а его край украшался рюшем, который постепенно увеличивался. Этот воротник являлся первым признаком элегантности. Ему уделяли много внимания: крахмалили, подсинивали, плоили щипцами. На рисунках 2 и 3 также представлены современные аналоги воротника.

Рисунок 1 – Исторический аналог декора

Рисунок 2 – Современный аналог декора

Рисунок 3 – Современный аналог декора

В настоящее время актуальным является проектирование серий моделей с более сложными элементами в отделке и крое, что позволяет достичь уникальности и большего спроса на рынке.

Создание каждой коллекции имеет свою специфику, однако есть и общие закономерности формирования коллекций, а также общие требования, предъявляемые к ним.

Одним из элементов композиции одежды в коллекции является отделка. Она должна быть увязана с линиями, формами, тканью конструкцией, согласована в цвете. Отделка не является самостоятельным элементом композиции – это дополнение.

Линии, без которых одежда вполне может обойтись, – декоративные. В функциональном отношении они не имеют значения, однако придают модели нарядность и выразительное образное звучание. В строгой классической одежде или в одежде, в которой преобладает утилитарная функция, декоративные линии практически исключаются.

Декор в костюме — это художественная система, совокупность украшающих его элементов. Он уместен в оформлении одежды, обуви, аксессуаров.

Отделка как украшение усиливает и обогащает композицию. Отделки могут быть использованы для выделения формы изделия или ее части, членения формы на части, объединения частей формы или нескольких различных самостоятельных форм, организации зрительного движения в определенном направлении на поверхности формы. Отделки обогащают художественно-образный замысел костюма. Одни виды отделок имеют одновременно декоративное и конструктивное значение, другие - декоративное и утилитарное.

Для каждого этапа моды характерны свои, присущие ему виды отделок и способы их применения. Время от времени происходят периодические повторения в использовании тех или иных видов декора. [24]

Материалы и формы отделок могут быть самыми разнообразными. Все многообразие их можно подразделить на семь групп:

1. Отделка, получаемая в результате выполнения всех видов вытачных рельефных швов, складок, буф, драпировок, сборок, плиссе, гофре, отделочных строчек;
2. Отделка деталями, выполненными из ткани изделия или отделочной ткани (оборки, рюши, воланы, бейки, канты, окантовочные швы, рулики, банты, галстуки, хлястики, клапана);
3. Отделка специальными отделочными материалами (кружево, тесьма, выюнчик, шнур, сутаж, бахрома, лента, цветы);
4. Отделка фурнитурой (пуговицы, пряжки, декоративные кнопки, блочки, молнии);
5. Отделка вышивкой, аппликацией, эмблемами;
6. Отделка другими материалами (мех и кожа, трикотаж, замша, бархат, плотное кружево, ткани);
7. Отделка деталей изделия печатным рисунком.

За тысячи лет человечество изобрело огромное количество приемов декоративного оформления одежды. Наиболее древними, но не теряющими своей популярности считаются следующие способы художественной обработки одежды:

▪ *Вышивка* – нанесение узора на ткань и другие материалы при помощи цветных нитей, драгоценных и полудрагоценных камней, бисера, стекла и многое другое, как на рисунке 4

Рисунок 4 – Вышивка в одежде

▪ *Аппликация* – выполнение узора из различных материалов с последующим прикреплением их на изделие, в соответствии с рисунком 5.

Рисунок 5 – Аппликация в одежде

▪ *Буфы* – особый вид драпировки, с помощью которой можно украсить изделие красивым узором из складок ткани, как на рисунке 6.

Рисунок 6 – Буфы в одежде

▪ *Оборки, воланы и рюши* – это старинное изобретение для украшения одежды и придания им легкости и кокетства, в соответствии с рисунком 7.

Рисунок 7 – Оборки в одежде

▪ *Батик* – это общее название разнообразных способов и техник художественной росписи по ткани, как на рисунке 8.

Рисунок 8 – Батик в одежде

Выбор того или иного вида зависит от назначения изделий, их формы, вида, фактуры и стоимости материала, а также от ряда других факторов.

Используя тот или иной декоративный прием в современном костюме, следует учитывать ряд общих требований:

- Декор должен быть умеренным и подчеркивать форму, а не быть случайным;
- Рисунок декора должен иметь достаточно фона, чтобы придать простоту и благородство одновременно узору;
- Вид декора должен соответствовать качеству материала;
- Декор должен быть композиционным центром костюма, привлекая к себе внимание и придавая изделию образную выразительность;
- Использование декоративного оформления может быть признано удачным только в том случае, если оно способствует созданию целостного и гармоничного костюма, соответствующего требованиям.

Независимо от того, идет речь о «haute couture» или «pret-a-porter», декор сегодня является самым популярным и распространенным элементом. С его помощью дизайнеры воплощают оригинальные и причудливые фантазии, что позволяет им создавать самобытные коллекции, отличающиеся незабываемым авторским стилем.

Использование декоративного оформления современной одежды делает ее более красочной, оригинальной, но в то же время это не означает, что декор способен украсить любой костюм и сделать его гармоничным и модным. Нужно учитывать и тот факт, что вся современная одежда имеет определенную стилевую принадлежность. Одежда каждого стиля имеет свои отличительные черты и определенную область применения.

Стиль определяет подход к композиционному решению костюма, а также к образной выразительности изделия. В зависимости от этого в одном костюме применение декоративного оформления способно придать ему дополнительную привлекательность и оригинальность, в другом – будет неуместным, лишним. Таким образом, от стилевой принадлежности одежды зависит не только сам факт использования художественного оформления, но и его вид, характер и стиль декора. Поэтому в проектировании современной одежды, а особенно молодежной это необходимо учитывать. Также, нельзя утверждать, что декоративное оформление современной одежды всегда целесообразно и может быть успешно применено в равной мере в каждом костюме.

Декоративные украшения и отделки очень разнообразят одежду. Несколько даже мелких штрихов могут полностью изменить стиль и «настроение» костюма. Поэтому декоративная отделка имеет большое значение для изменения облика повседневного костюма. Однако, вводя в повседневные комплекты изделия с иным образным решением, следует учитывать, что они обязательно должны сочетаться с другими элементами костюма, чтобы не выглядеть случайными. Таким образом, при проектировании одежды повседневного

назначения и определении характера ее художественного оформления, необходимо учитывать, что в подобных изделиях имеют значение как функциональность и удобство, так и эстетические требования.

Молодежная мода в 2020 – это проявление духа свободы и независимости, смешение направлений, уход от стандартов и возможность самовыражения.

Какую одежду чаще всего выбирают современные молодые люди? В первую очередь, комфортную, не сковывающую движения, яркую, позволяющую подчеркнуть свою индивидуальность. Иногда создаваемые образы выглядят неожиданно и даже эпатажно.

В огромном мире моды существует несколько стилей, которым молодежь отдает особое предпочтение:

- **Уличная мода (Street Style).** Особенности стиля: максимальный комфорт, безграничная возможность самовыражения, эффективность, практичность, универсальность.
- **Кэжуал (Casual).** Одежда в этом стиле тоже отличается максимальным удобством, подходит для использования и зимой, и летом. А еще она позволяет создать стильный образ независимо от особенностей фигуры.
- **Бохо (Boho Chic).** Многослойные наряды, узорчатые платки, бахромы, наличие всевозможных нашивок, вышивки, нарочитая небрежность.

В 2020 году основными оттенками, на которые следует обратить внимание, станут мягкие пастельные тона. В том числе белый и бежевый, а также сиреневый, голубой, солнечный и мятный. Особенно эта палитра подойдет для весны и лета. Особое внимание уделяется декору и отделке.

Применяя ткань как отделочный элемент, можно выделить три линии связи одной ткани с другой.

Первая линия связи: ткань одной и той же фактуры сочетается по принципу разных цветов.

Вторая линия связи: ткань различных фактур, сочетающихся в одном и том же цвете.

Третья линия связи: ткани различных фактур, сочетающиеся в различных цветах по принципу гармонии или контраста.

Источником вдохновения для создания коллекции послужил эффектный декор, основанный на совмещении нескольких видов разнофактурных тканей. Основная идея заключена в том, что на плотную костюмную или тонкую прозрачную ткань настрачиваются полосы или ленты из шифона в определенном ритмическом порядке, создавая объемный и неповторимый рисунок.

Последовательность создания декора:

1. Нарезаются ленты из шифона под 45 разных оттенков шириной примерно 4 см, как на рисунке 9.

Рисунок 9 – Создание декора

2. Затем из лент закладывается большое количество маленьких складок, при этом каждая складка закалывается булавками, в соответствии с рисунком 10.

Рисунок 10 – Создание декора

3. Далее лента с заложенными складками приметывается к ткани, как на рисунке 11, а затем настрачивается на машинке. Лента может размещаться как плоско, так и ребрами вверх, в соответствии с рисунком 12. Ленты располагаются согласно задуманному рисунку, цветовому сочетанию и ритму.

Рисунок 11 – Создание декора

Рисунок 12 – Создание декора

4. Таким образом, из настроенных лент формируется декор на изделии, как на рисунках 13 и 14.

Рисунок 13 – Создание декора

Рисунок 14 – Готовый декор

Далее в соответствии с рисунками 15 и 16 представлены аналогичные способы декорирования

Рисунок 15 – Пример отделки в костюме

Рисунок 16 – Пример отделки в костюме

1.2. Анализ современной моды

Большие рукава

Гиперболизированные детали пользуются большим спросом, пышные рукава, представленные на рисунке 17, стабильно приковывают взгляды, в 2020 году объемы становятся только больше.

Рисунок 17 – Большие рукава

Полная прозрачность

Блузы и платья, не скрывающие почти ничего, как на рисунке 18 и 19, свидетельствуют о том, что тенденции женской моды взяли курс на сексуальность «без правил». Сейчас дизайнеры ограничиваются только прозрачными материалами, а нижнее белье становится не обязательным. [18]

Рисунок 18 – Прозрачность в одежде

Рисунок 19 – Прозрачность в одежде

Кюлоты

История появления укороченных брюк уходит в глубину веков. Брюки-кюлоты, как на рисунке 20, длиной до середины голенища свободного покроя имеет в большинстве случаев завышенную талию, что компенсирует неправильную длину.

Рисунок 20 – Кюлоты

Юбки с запахом

Многие модные дизайнеры в этом сезоне включили в свои коллекции модные юбки с запахом, представленные на рисунке 21, превратив их в настоящий модный тренд. Юбка-карандаш способна подчеркнуть женственные линии и визуально вытянуть силуэт, в то время как другие модели могут расширить фигуру в нужном месте.

Рисунок 21 – Юбки с запахом и разрезом

Ультраглубокие вырезы

Форма выреза в виде треугольника и перевернутой трапеции, в соответствии с рисунком 22, у дизайнеров стала самой популярной в этом сезоне.

Рисунок 22 – Глубокие вырезы в одежде

Вырезы (и разрезы)

Дизайнеры делают вырезы на боках вечерних платьев, прорезывают отверстия на майках, топах, брюках, в соответствии с рисунком 23. [20]

Рисунок 23 – Разрезы в одежде

Открытое тело

Длина кроп добралась до пиджаков. Укороченные вещи – это то, что в первую очередь должно быть в гардеробе в этом сезоне. Кроме голого пресса дизайнеры сделали ставку на вырезы и разрезы где только можно: на спине, груди, талии и животе. Примеры разрезов и открытого тела в одежде представлены на рисунках 24 и 25.

Рисунок 24 – Открытое тело в одежде

Рисунок 25 – Открытое тело в одежде

Шорты

Дизайнеры активно включают шорты в свои коллекции, в соответствии с рисунком 26, демонстрируя эффектные образы на любой вкус. Шорты смогут стать основой для романтического и вечернего лука, а также окажутся фаворитами среди образов на каждый день. Если бермуды могут заменить юбки и брюки, то короткие шорты точно заменят мини-юбки. [23]

Рисунок 26 – Шорты

Корсеты

В этом сезоне дизайнеры предлагают носить бельевые корсеты, как на рисунке 27. Их можно использовать как отдельный элемент гардероба в сочетании со свободными брюками со стрелками.

Корсет также можно надеть и поверх рубашки, топа, футболки, чтобы получить более сдержанный образ.

Рисунок 27 – Корсеты

1.2. Обзор современных коллекций

Современная мода все дальше уходит от популярного ранее минимализма. Наряды в этом стиле сегодня меркнут на фоне изысканного декора, ярких принтов и впечатляющих объемов.

Alexander McQueen 17/18

Многие дизайнерские платья с вышивкой от Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2017, представленной на рисунках 28 и 29, имеют простой фасон и сдержанную расцветку. Настоящим украшением таких вещей являются яркие, художественно выполненные вышитые изображения. Они придают наряду особую женственность и нежность. [21]

Рисунок 28 – Коллекция **Alexander McQueen**

Рисунок 29 – Коллекция **Alexander McQueen**

Alena Akhmadullina 16/17

Ключевым образом в коллекции, представленной на рисунке 30, стали волны: волнообразные линии лежат в основе кроя изделий, декора и авторских принтов.

Из джинсы разных оттенков создается объемная фактура с эффектом градиента от светло-голубого до глубокого синего цвета. В уникальном, сложном дизайне моделей легко угадываются мотивы морской стихии. [22]

Рисунок 30 – Коллекция **Alena Akhmadullina**

Ruban 15/16

В коллекции сестер Рубан, представленной на рисунках 31 и 32, изящно сочетаются актуальные свободные силуэты, неоднородные фактуры и многослойность. Сестры Рубан отказались от копирования успешных находок зарубежных коллег, а показали свое в рамках тенденций.

Рисунок 31 – Коллекция **Ruban**

Рисунок 32 – Топ с отделкой из коллекции **Ruban**

Marchesa 17/18

Коллекция коктейльных и вечерних платьев весна-лето 2017 от американского бренда Marchesa. Марка известна своим неординарным видением вечерней моды. В весенне-летней коллекции преобладание нежных и воздушных платьев, полупрозрачные и соблазнительные наряды, поразительная вышивка и броские детали. [19]

Рисунок 33 – Коллекция **Marchesa**

Rami Kadi 17/18

Коллекция "Zephyr", представленная на рисунках 34 и 35 – это безумно легкие и воздушные вечерние платья, юбки многослойные из шифона расшитые мерцающими блестками и кристаллами, делают коллекцию необычайно воздушной и легкой.

Рисунок 34 – Коллекция **Rami Kadi**

Рисунок 35 – Коллекция **Rami Kadi**

Tabula Rasa 17/18

Коллекции осень-зима 2017/2018, представленная на рисунке 36, очень необычная и экстравагантная. За счет продекорированных пряжей изделий создается интересная и неповторимая фактура.

Рисунок 36 – Коллекция **Tabula Rasa**

Steinmetz

Steinmetz – это вещи из джинсовой ткани, она исследует такие приемы, как ламинированная нить, а также многоцелевое использование джинсовой ткани и переплетение в новое растрепанное состояние. Одна из моделей коллекции дизайнера представлена на рисунке 37.

Рисунок 37 – Коллекция **Steinmetz**

Balmain 2019/2020

Коллекция именитого дизайнера содержит в себе куртки-косухи и кожаные платья, асимметричные мини-юбки и остроносые ботильоны. Однако брутальный образ контрастирует с объемной цветочной отделкой, которая делает коллекцию более интересной. Модели представлены на рисунках 38 и 39.

Рисунок 38 – Коллекция **Balmain**

Рисунок 39 – Коллекция **Balmain**

2 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Концепция проекта

Продумывая будущую коллекцию, дизайнер на подготовительном этапе своего творчества должен решить следующие вопросы: для кого создается коллекция; каково ее назначение; какая форма наиболее точно будет отвечать назначению одежды; какое цветовое и фактурное решение следует принять для осуществления художественного замысла; какие материалы следует использовать для выполнения композиции; каков будет технологический процесс изготовления одежды.

В ходе проведенного предпроектного исследования, в разрабатываемом дипломном проекте творческим источником стал авторский декор в одежде, а также современная мода, они в свою очередь повлияли на формирование художественного образа коллекции.

Анализ фактур, колорита и свойств тканей стали первой отправной точкой создания проектируемой коллекции. В разрабатываемых моделях явно прослеживается идея, вдохновленная декором.

Художественный образ в дизайне одежды – гармоничное единство образа человека и костюма в определенной среде. Художественный образ костюма имеет вложенный в него смысл художественной идеи. [17]

Образная идея коллекции воплощается в виде объемных и прилегающих форм, геометричных и округлых линий, гармоничного сочетания цветовых оттенков коллекции и контраста фактур материалов. Отделка увязана с формами, тканью, линиями и согласована в цвете.

Проектируемая коллекция нарядно-повседневного назначения, предназначена для молодых, ярких, творческих девушек младшей возрастной группы 18-25 лет, Рекомендуемые роста 170-175 см, размер 42-44.

Коллекция создает целостный художественный образ человека и костюма, совмещая в себе стиль casual и романтический стиль. Спокойная

цветовая гамма в контрасте с броским декором и открытыми участками тела подойдет для тех кто готов ловить на себе взгляды окружающих.

Модели в коллекции многофункциональны и взаимозаменяемы, что позволяет создать больше образов, которые прекрасно подойдут для повседневного ношения и для вечернего выхода.

2.2 Эскизный проект

Перед созданием образа будущей коллекции выполняется ряд подготовительных работ: для начала, создание ассоциативных композиций, представленных на рисунках 40-44, выражающих впечатления и эмоции возникших при изучении источника творчества.

Затем разработка эскизов, которые отражают поиск вариантов будущих моделей. В серии фор-эскизов, представленных на рисунках ...был проведен поиск ритма и пластики, определение в набросках силуэта, пропорций, детализация внутри формы. Фор-эскизы выполнены в черно-белой графической линейной и линейно-пятновой техниках. Данные техники наиболее выразительны, они позволяют в полной мере передать декоративность и материальность изображаемых поверхностей, а также выразительность создаваемого образа.

Выполнение поисковых эскизов позволило выразить общую идею, формы, композицию, цветовое решение и эмоционально-выразительный характер коллекции.

Рисунок 40 – Эскизный ряд

Рисунок 41 – Эскизный ряд

Рисунок 42 – Эскизный ряд

Рисунок 43 – Рабочие эскизы

Рисунок 44 – Рабочие эскизы

2.3 Композиционный анализ

На основе проведенного всестороннего анализа изученных материалов, анализа источника вдохновения, анализа современных модных тенденций и

работ модных дизайнеров, создавших коллекции на схожую тематику, была разработана коллекция женской молодежной одежды «*New Ribbon*» в соответствии с рисунком 45.

А

Б

В

Г

Рисунок 45 – Эскиз Коллекции

Перед созданием коллекции были выполнены эскизные ряды, в которых были проведены поиски силуэтных форм, линий, пропорций, масс и членений. Проведен анализ стабильных элементов (декор, фактура, конструктивные и декоративно-конструктивные линии). Из разработанных эскизных рядов были выбраны лучшие варианты для создания коллекции.

При разработке проекта учитывался системный подход к разработке моделей одежды, который заключается в определенной последовательности ее создания, общем принципе объединения моделей в коллекции в гармоничной целостности коллекции, в акцентировании конструктивных поясов, едином цветовом решении.

Композиция в коллекции – понятие организующее, так как таит в себе силу составлять, соединять части в том или ином порядке, организовывать из них одно целое, а также отражение гармонической упорядоченности во внешнем проявлении целого. В то же время композиция представляет собой особый художественный язык, посредством которого художник передает свои идеи, чувства, отражающие действительность.

Коллекция «*New Ribbon*» состоит из четырех моделей, представляет собой единичные изделия и комплекты. Одежда предназначена для повседневного ношения и для вечернего выхода, в период весенне – летнего сезона.

Модель А – прямого силуэта. Состоит из корсета, шорт, отлетной детали и жакета.

Модель Б – прямого силуэта. Состоит из блузы и брюк.

Модель В – прямого силуэта. Состоит из куртки и прилегающего платья

Модель Г – прямого прилегающего силуэта. Состоит из топа и прямой юбки с разрезом.

Основу коллекции составляет преимущественно прямой силуэт он характеризуется своей приближенностью к естественным пропорциям фигуры человека, уравновешенностью ширины на уровнях груди и бедер. Такая одежда повторяет форму тела. Также в модели А и В присутствуют объем в плечевом поясе.

Контраст в коллекции проявляется в свойствах используемых материалов. Мягкие шифоновые ткани контрастируют с формоустойчивыми фактурными тканями, джинсой и костюмными тканями.

Нюанс – это слабо выраженное расхождение между однородными характеристиками, в моделях это отражается в немного разном применении декора. Цветовая гамма, построена на нюансном сочетании, содержит родственные оттенки, что создает плавную градацию цвета, так модели выглядят более сложными и богатыми.

Тождество – полное сходство однородных элементов. Проявляется в повторении силуэтных форм, почти во всех моделях присутствует один и тот же материал. (бежевая фактурная ткань).

При создании моделей за основу был взят такой прием как симметрия. В костюме симметрия – одно из наиболее ярких и наглядно проявляющихся свойств композиции, которое является и свойством состояния формы, и средством, с помощью которого организуется форма. Она присутствует во всех моделях в большей или меньшей степени. Однако, применение одной лишь симметрии сделало бы коллекцию слишком статичной и скучной, поэтому в коллекции присутствует также дисимметрия. Дисимметрия – частичное нарушение симметрии, асимметрия внутри симметричной формы. Этот прием присутствует в модели В (платье с асимметричным вырезом и лямками) и в модели Г (юбка с разрезом и ассиметричным декором).

Одним из средств объединения коллекции являются наличие декора в разных частях моделей, что создает его движение в коллекции. В модели А декор располагается на отлетной детали, прикрывающей шорты и на авторской сумочке. В модели Б продекорирован перед блузы в районе груди, а также от середины плеча до низа рукава в виде лампасов. Модель В полностью продекорирована на рукавах куртки, это в свою очередь придает им объем и пушистость. В модели Г отделка располагается по низу юбки плавно переходя к верхней точке разреза изогнутыми линиями.

В каждой композиции костюма присутствуют статичные и динамичные элементы. В большей своей массе коллекция статична, она имеет устойчивое положение формы, динамика достигалась за счет движения декора, его изгибах и направлениях, создающих иллюзию движения.

Коллекция отражает в себе модные тенденции сезона, это делает ее современной, актуальной и перспективной. В результате композиционного анализа можно сделать вывод, что все модели согласованы между собой в системе «коллекция».

2.4 Фотосессия

Фотосессия – создание серий фотографий, объединённых общей идеей и тематикой предназначенных для разных целей. Фотографии передают историю, которую хотел рассказать автор и отражают определенную атмосферу и настроение коллекции. Как правило образы иллюстрируются с нескольких ракурсов, чтобы иметь полное представление о модели. В ходе фотосессии делаются снимки не только образа целиком, но и в частности деталей, таких как декор, необычные конструктивные решения, фурнитура и аксессуары.

Фото изделий коллекции представлены на рисунках 46-57.

Рисунок 46 – Фотосессия

Рисунок 47 – Фотосессия

Рисунок 48 – Фотосессия

Рисунок 49 – Фотосессия

Рисунок 50 – Фотосессия

Рисунок 51 – Фотосессия

Рисунок 52 – Фотосессия

Рисунок 53 – Фотосессия

Рисунок 54 – Тематическая фотосессия

Рисунок 55 – Тематическая фотосессия

Рисунок 56 – Тематическая фотосессия

Рисунок 57 – Тематическая фотосессия

3 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Описание модели

Модель В – комплект женский летний нарядно-повседневный, состоящий из блузы и брюк, для младшей возрастной группы.

Блуза прилегающего силуэта длиной до талии с втачными одношовными рукавами классической длины. По переду имеется две нагрудных вытачки для лучшего прилегания.

Спинка с двумя талевыми вытачками и застежкой в среднем шве на тесьму молнию. Воротник стойка высотой 4,5 см.

Блуза имеет настрачной декор в виде шифоновых полос по переду в области груди от подмышечной впадины до низа изделия, также две настрочные полосы от низа до середины плеча. Декор также располагается на рукавах, начинаясь от середины плеча, продолжаясь вдоль рукава и заканчиваясь по низу рукава. Все швы блузы окантованы косой бейкой, низ обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Ткань – шифон коричневого цвета, декоративные ленты бежевые, светло коричневые, сиреневые.

Брюки прямые длиной выше щиколотки, скомбинированные из двух тканей с прямоугольными вырезами по бокам переходящими на спинку. Передние половинки брюк с вертикальным швом с фигурной линией в области бедер. На задних полотнищах брюк располагается 4 талиевых вытачки для лучшего прилегания. Низ обработан подгибкой шириной 3 см с открытым срезом. Брюки на притачном поясе в 4 см. с застежкой на спинке в среднем шве на потайную тесьму-молнию. Ткань – передние полотнища и пояс из бежевой фактурной ткани, задние полотнища из коричневой костюмной ткани.

Эскиз модели представлен на рисунке 58.

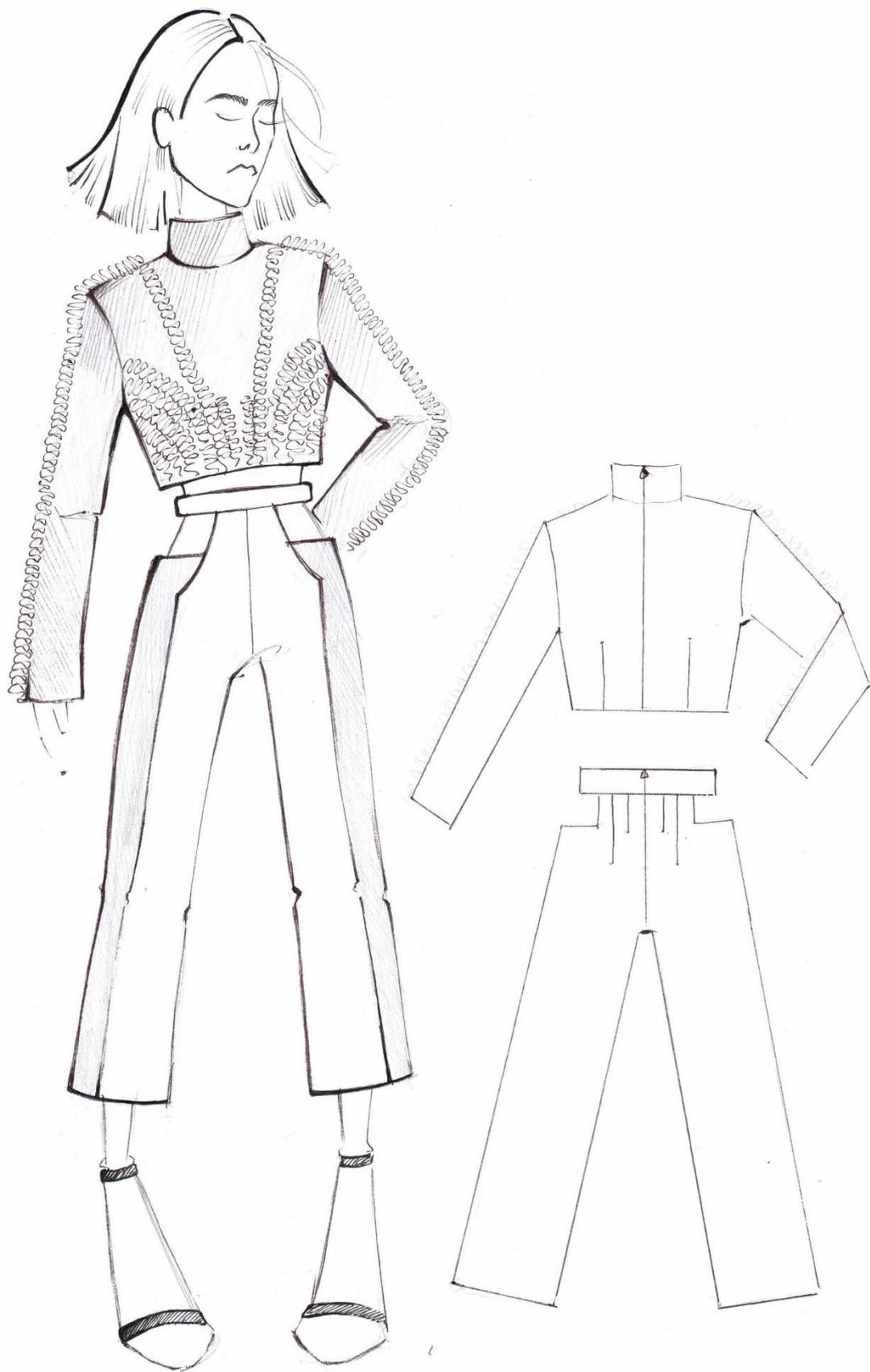

Рисунок 58 – Эскиз модели Б

3.2 Выбор методов обработки и оборудования

Перед выбором методов обработки необходимо детально ознакомиться с конструкцией деталей проектируемых моделей.

Необходимо выбрать методы обработки, которые обеспечивают высокое качество, минимальную трудоемкость изготовления изделия и дают возможность максимально использовать оборудование. Особое внимание следует уделить методам обработки, обеспечивающим надежность изделия в эксплуатации, предохраняющим детали и участки от растяжения, разрыва, истирания, осыпания и раздвижки нитей.

При выборе методов обработки учитывались требования ГОСТ и ОСТов, учитывались новые технологии в области швейного производства.

Виды ниточных швов, использованных при пошиве изделия представлены в таблице 1.

Подбор текстильных материалов и фурнитуры для проектируемой модели производится с учетом пластических свойств и образной темы.

Методы обработки узлов проектируемого изделия (изделий) представляют в виде сборочных схем с указанием цифрами последовательности выполнения операций.

Технологический процесс обработки деталей и узлов изделий состоит из разнообразных операций, большинство из которых выполняют на швейных машинах.

Во всех изделиях плечевые срезы стачивают со стороны переда швом шириной 1-1.5 см. Со стороны спинки делают посадку спинки величиной 0,1-1 см строчки. По плечевым срезам прокладывают двойную строчку для увеличения прочности. Припуски на швы по плечевым срезам заутюживают на спинку.

При обработке боковых срезов уточняют контрольные знаки со стороны переда и спинки. При не совмещении контрольных точек или их неправильной наметке (по линиям груди, талии и бедер) в изделии нарушается баланс. Полочки и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая

срезы вверху, и смётывают стороны спинки, начиная от проймы. Строчку прокладывают со стороны спинки швом шириной 1-1,5 см.

Перед изготовлением втачные рукава подвергают ВТО, при этом передний срез оттягивают, а по локтевому срезу сутюживают. ВТО производят одновременно двух рукавов. Рукав смётывают и стачивают со стороны переднего среза или со стороны нижней половинки рукава швом шириной 1 см. Шов разутюживают. Низ рукава в изделиях всех видов тканей и трикотажных полотен обрабатывают швом в подгибку с открытым или закрытым срезом.

Соединение втачных рукавов с обычными проймами. В изделиях из трикотажных полотен и тканей, легко поддающихся растяжению, для закрепления посадки рукава, по пройме переда и спинки прокладывают строчку, которую располагают на 0,1-0,2 см за строчку втачивания рукава в сторону среза.

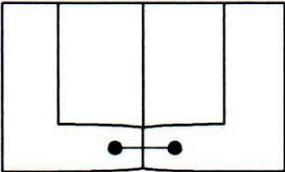
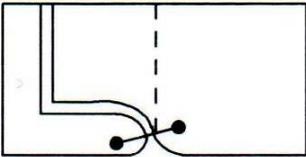
Избыток ткани на окате рукава припосаживают или закладывают в складки.

Сборку по окату рукава выполняют прокладыванием двух параллельных машинных строчек с увеличенным размером стежка (2 стежка в 1 см строчки) с ослабленной верхней нитью.

Втачные рукава для обычных пройм вмётывают в проймы, совмещая контрольные знаки: засечку в верхней точке оката рукава совмещают с плечевым швом, рассечку по пройме со стороны переда и со стороны спинки совмещают с рассечками по окату рукава. Посадку рукавов уточняют на манекене.

Для увеличения прочности строчек рукава втачивают в пройму двумя строчками. Срезы проймы и рукава обмётывают вместе. Шов втачивания приутюживают на ребро со стороны рукава. В верхней части рукава утюг не заводя более чем на 2 см в сторону оката, а в нижней 5-6 см. Шов втачивания рукава направляют в сторону рукава.

Таблица 1 – Виды ниточных швов, применяемые при пошиве изделий

Виды шва	Традиционное изображение и схема	Область применения
Стачной вразутюжку		Плечевые, средний швы
Стачной вразутюжку		Боковые швы

Выбор оборудования

Выбор оборудования производился согласно рекомендациям по литературе, по использованию оборудования в зависимости от вида изделия, физико – химических свойств материала, характера выбранного оборудования.

При изготовлении комплекта было использовано различное оборудование – универсальная стачивающая машина, крае – обметочная машина, паровой утюг.

Классификация этого оборудования представлена в таблице 2, характеристика оборудования – в таблице 3

Таблица 2 - Классификация оборудования

Оборудование	Классификация
Универсальная стачивающая машина	97-А кл
Крае – обметочная машина	51-А кл
Паровой утюг	УПП-3М

Таблица 3 - Характеристика оборудования

Классификация машин	Назначение	Типы стежка	Объем вращения главного вала, об/мин ⁻¹ ,	Толщина пакетов в материале	Механизм перемещения материала	Количество игл
97- А	Для шитья шелковых, х/б и шерстяных тканей	Двухниточная челночная	5000	До 4-х мм	реечный	1
51- А	Для обработки и обметывания срезов, предотвращения их то осыпания	Трехниточная с петлетелями	3500	До 4-х мм	реечный	1

Характеристика утюга представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Характеристика оборудования для ВТО

Марка утюга	Наименование операции	Тип регулятора	Температура гладильной поверхности, °С	Тип нагревательного элемента	Масса
УПП-3М	Обработка женского платья, мужского белья, сорочек, изделий из шерстяных и х/б материалов	Терморегулятор	80-240	Трубчатые электронагревательные элементы	3 кг

На выбранную модель В составлена инструкционная карта, в которой представлены основные виды обработанных узлов, использованных в модели в соответствии с рисунком 59.

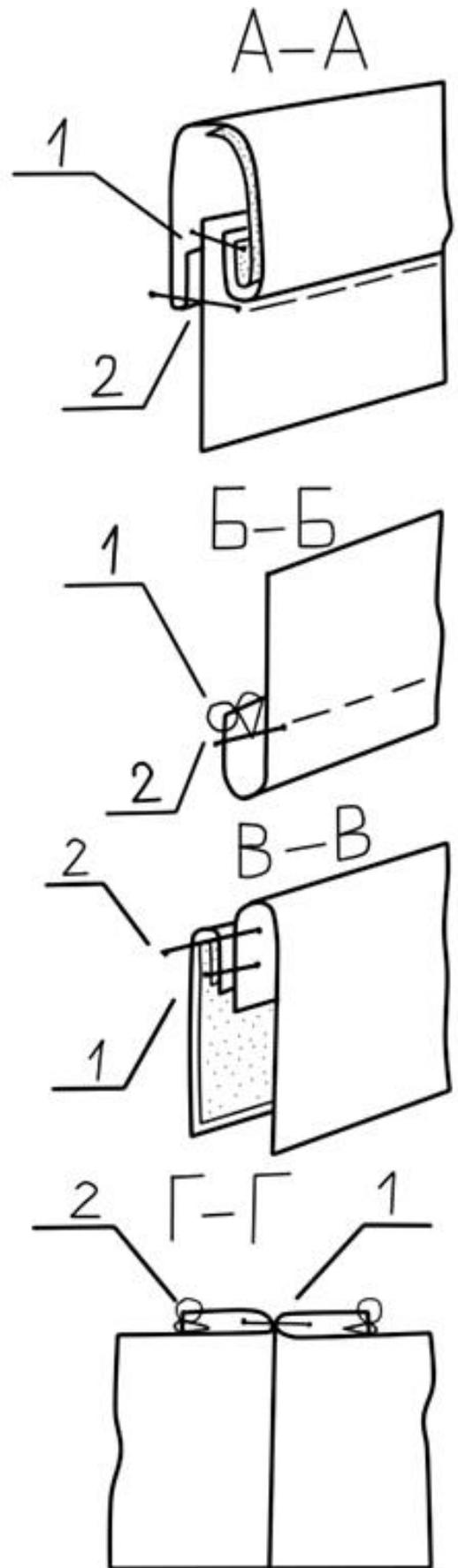
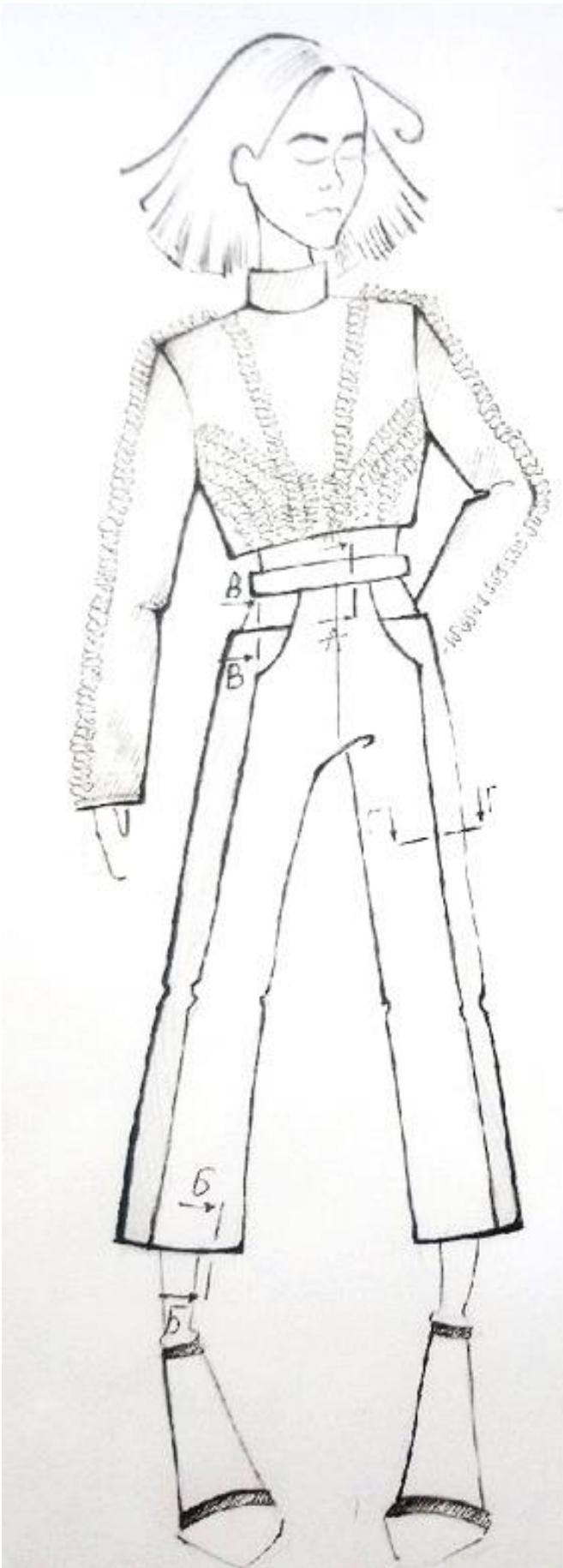

Рисунок 59 – Инструкционная карта модели В

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над дипломным проектом была разработана, спроектирована и изготовлена в материале коллекция современной одежды «*New Ribbon*».

Проектирование моделей началось с изучения различных видов декора, его разновидностей и особенностей. Был проработан собственный декор, ставший основой и идейным вдохновением для дальнейшей разработки коллекции. Далее был сделан анализ модных тенденций сезона, выбраны наиболее подходящие к теме дипломного проекта тренды для дальнейшего их внедрения в коллекцию.

Произведен подбор аналогов современных коллекций на схожую тематику и в свою очередь выделены композиционные решения, применённые дизайнерами.

Следующим этапом стала разработка ассортиментных рядов при помощи графических средств, а также создание ассоциативных композиций, передающих характер и настроение коллекции. На этом этапе велась детальная проработка моделей, поиск цветовой гаммы и тщательный подбор материалов. Определялись ведущие силуэты и стиль коллекции.

После проведенных исследований, анализов и создания эскизных рядов, были выбраны и утверждены четыре окончательных варианта моделей для изготовления в материале.

Дальнейшая работа заключалась в моделировании базовых конструкций для создания индивидуальных лекал в соответствии с эскизами. Затем проводился раскрой, декорирование и пошив изделий. Также были созданы модные аксессуары.

Наконец после изготовления моделей коллекции была проведена фотосессия в студии и на местности.

Кроме того, в ходе работы над проектом были составлены два баннера, один с ручной графикой, другой с отшитыми изделиями.

Также была составлена пояснительная записка с последовательностью выполнения дипломного проекта.

Используя теоретические материалы и полученные профессиональные навыки в проектировании костюма, была спроектирована и отшита коллекция, «*New Ribbon*», предназначенная для молодых, ярких, творческих девушек.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

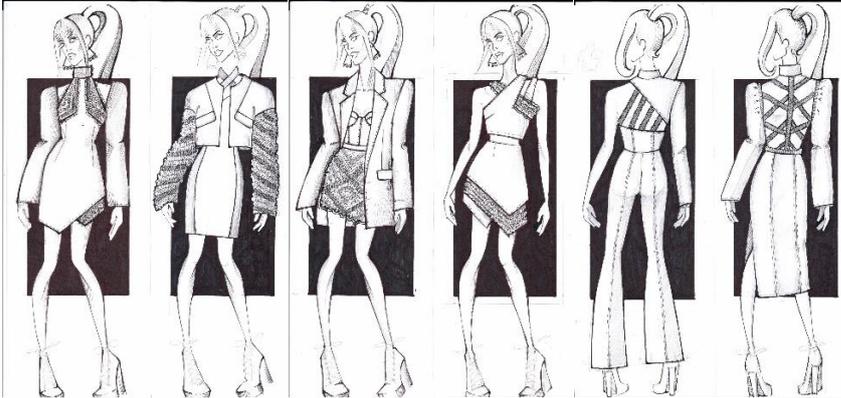
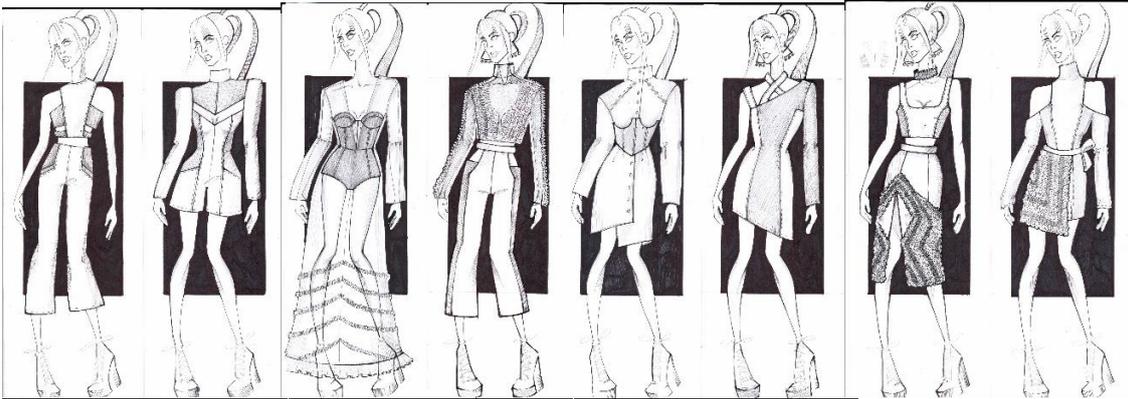
1. Благова, Т. Ю. Композиция костюма [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Т. Ю. Благова, З. И. Кукушкина ; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. – 56 с.
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6959.pdf
2. Благова, Т. Ю. Теория и методология дизайна [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Ч. 1. Теория дизайна / Т. Ю. Благова; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 90 с.
3. Кукушкина, З. И. Проектная графика в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учеб. пособие: рек. ДВ РУМЦ / З. И. Кукушкина, Т. Ю. Благова; АмГУ, ФПИ. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. – 125 с. : рис. – Библиогр.: с. 119. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/546.pdf
4. Санатова, С. В. Проектирование костюма: плакат [Электронный ресурс] : учеб. пособие: рек. ДВ РУМЦ / С. В. Санатова; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. – 73 с.
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/5169.pdf
5. Санатова, С. В. Руководство по выполнению выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" (Дизайн костюма) [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / С. В. Санатова ; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 32 с.
6. Санатова, С. В. История моды XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Санатова, Т. Н. Бугреева ; АмГУ, ФПИ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. – 225 с.
7. Технология изготовления костюма [Электронный ресурс]: лаб. практикум / АмГУ, ФПИ; сост. И. М. Присяжная, О. В. Чупрова. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2004. – 70 с.
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/311.pdf

8. Присяжная, И. М. Выполнение проекта в материале [Текст]: учеб.-метод. пособие: рек. ДВ РУМЦ / И. М. Присяжная ; АмГУ, ФПИ. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. – 84 с.
9. Присяжная, И. М. Спец. практикум по ТШИ [Текст]: учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / И. М. Присяжная; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. – 41 с.
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2077.pdf
10. Присяжная, И. М. Спец. практикум по ТШИ [Текст]: учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / И. М. Присяжная; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. – 88 с.
11. Присяжная, И. М. Курс лекций по технологии изготовления костюма (краткий конспект) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. М. Присяжная ; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2012. – 188 с.
12. Специальный рисунок и проектная графика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для направлений подготовки 54.03.01, 29.03.05 / АмГУ, ФДиТ; сост.: З. И. Кукушкина, И. М. Присяжная. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018. – 221 с.
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9795.pdf
13. Основы производственного мастерства [Электронный ресурс]: сб. учеб. – метод. материалов для направления подготовки 54.03.01 "Дизайн", напр. (профиль) образов. программы "Дизайн костюма" / АмГУ, ФДиТ; сост. И. М. Присяжная. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 43 с.
14. Рачинская Е. И. Сидоренко В. И. Моделирование и художественное оформление одежды /Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д. Издательство «Феникс», 2002. – 608 с.

Электронные ресурсы удаленного доступа

15. Образовательно-культурный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iskusstvoed.ru/2017/06/17/kostjum-v-jepohu-vozhrozhdenija-1450-1600/>
16. Блог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://thedevochki.com/2016/01/15/istoriya-odezhdyi-kratkiy-kurs-dlya-molodogo-dizaynera/>
17. Образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/723145/kulturologiya/poisk_sozdanie_hudozhestvennogo_obraza
18. Буро 24/7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.buro247.ru/news/fashion/lukbuk-kollekcii-ruban-osen-zima-2015.html>
19. Электронный журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2017/ready-to-wear/nyu-york/Marchesa/
20. Электронный журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vogue.ru/fashion/trends/30-glavnyh-trendov-sezona-vesna-let>
21. Электронный журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2017/ready-to-wear/paris/Alexander_McQueen/
22. Электронный журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2016/ready-to-wear/moskva/Alena_Akhmadullina/
23. Электронный журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fashion-woman.com/stil-i-moda/tendencii/spring-summer-fashion/>
24. Образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docplayer.ru/131801276-Dekor-v-sovremennom-kostyume-vozhnosti-i-perspektivy.html>

Приложение А. Рабочие эскизы

Приложение Б. Фотографии коллекции

