

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
Направленность (профиль) образовательной программы: Дизайн костюма

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой

« » 2024 г. Е.А. Гаврилюк

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Разработка коллекции одежды с использованием авторского принта

Исполнитель студент группы 084-об	_____	А.Д. Черноок
	(подпись, дата)	
Руководитель доцент		С.В. Санатова
Консультант по конструкторско-технологической части доцент, канд. техн. наук	_____	И.М. Присяжная
	(подпись, дата)	
Консультант по художественно-графической части ассистент	_____	Д.Б. Плетнева
	(подпись, дата)	
Нормоконтроль	_____	Т.Ю. Благова
	(подпись, дата)	

Благовещенск 2024

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»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой

Е.А. Гаврилюк
« » 2024 г.

ЗАДАНИЕ

К выпускной квалификационной работе студента

Черноок Антона Дмитриевича

1. Тема выпускной квалификационной работы: **Разработка коллекции одежды с использованием авторского принта**

(утверждена приказом от _____ № _____)

2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекта):

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе (проекту): 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 коллекции, мудборд, конфекционная карта.

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним разделов): консультант по конструкторско-технологической части доцент, канд. техн. наук

Присяжная И.М., консультант по художественно-графической части ассистент Плетнева Д.Б.

6. Дата выдачи задания:

Руководитель выпускной квалификационной работы: Санатова С.В. доцент

Задание принял к исполнению (дата): _____

РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит страниц 64, картинок 58, источников 25, таблиц 4, приложений 3.

КОСТЮМ, КОЛЛЕКЦИЯ, СТРИТВИР, ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА, ГРАФФИТИ, ДЕКОР, ФАКТУРА, ПРИНТ, АНТИСТИЛЬ, UGLU FASHION, РИТМЫ, МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ЭСКИЗЫ, КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, КОНЦЕПЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ.

Цель выполнения бакалаврской работы – является разработка коллекции одежды с использованием авторского принта

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

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1. Исследовательский раздел	8
1.1 Анализ источника творчества	8
1.2 Анализ современной моды	18
1.3 Обзор современных коллекций по образной теме	26
2. Проектный раздел	37
2.1 Концепция проекта	37
2.2 Эскизный проект	38
2.3 Композиционный анализ	44
2.4 Фотосессия	47
3. Конструкторско-технологический раздел	53
3.1 Описание моделей	53
3.2 Выбор методов обработки и оборудования	55
Заключение	61
Библиографический список	63
Приложение А. Рабочие эскизы	66
Приложение Б. Конфекционная карта	67
Приложение В. Фотографии коллекции	68

ВВЕДЕНИЕ

Уличная мода, как яркое отражение современной городской культуры, постоянно развивается и трансформируется, впитывая в себя новые тенденции и влияния. Уличная мода, или стритвир (англ. streetwear), является одним из наиболее динамичных и влиятельных направлений в современной индустрии одежды. Этот стиль обрел популярность благодаря своей принципиальной свободе и возможности для самовыражения через одежду. Стритвир или уличная мода представляют собой направление в индустрии одежды, которое берет свое начало из уличной культуры, молодежных движений и подпольных сообществ. Этот стиль отличается свободой самовыражения, непринужденностью и является реакцией на традиционные стандарты моды.

Уличная мода характеризуется использованием комфортных и функциональных элементов одежды, таких как джинсы, кроссовки, худи, кепки, а также широким использованием логотипов, принтов, ярких цветов и нестандартных форм. Этот стиль активно взаимодействует с уличной культурой, музыкой, искусством и общественными движениями, что придает ему аутентичность и остроту.

Примеры брендов, занимающихся производством уличной одежды и стритвир-аксессуаров, влияющих на модные тенденции:

Supreme: Известный своими ограниченными выпусками и коллаборациями с другими брендами, Supreme стал символом стритвира.

Off-White: Бренд Вирджила Абло, который успешно сочетает уличную моду с элементами высокой моды, создавая уникальные и стильные коллекции.

Palace: Лондонский бренд, пользующийся популярностью благодаря своему эксцентричному стилю и ярким дизайнам.

Gosha Rubchinskiy: Российский дизайнер, чьи коллекции отражают влияние постсоветской культуры и уличного стиля.

Balenciaga: Креативный директор этого дома – Демна Гвасалия вдохновился подходом Гоши Рубчинского и, переработав его, возвёл в абсолют. Он сделал китч и ugly fashion трендом на годы вперед.

Словосочетание «ugly fashion» часто применялось в речи профессионалов моды примерно в 2017-18 годах. На это время приходится больше всего заметок в модных СМИ и инфоповодов – показов, дропов и коллабораций, связанных с этим направлением. Как правило, это функциональные вещи с узнаваемым дизайном, которые раньше расценивались как абсолютно немодные. Сферы, из которых дизайнеры заимствуют артефакты, меняются; сейчас актуален горпкор-походная экипировка.

Вдохновленная динамикой и эклектикой уличной моды и искусства, разрабатываемая в рамках дипломной работы коллекция представляет собой уникальное сочетание функциональности и эстетики. Авторские принты, созданные на основе граффити и шрифтовых композиций, становятся акцентным визуальным элементом, придавая одежде неповторимый характер и индивидуальность.

Цель данной дипломной работы заключается в разработке коллекции уличной одежды, которая сочетает в себе декор с элементами граффити и шрифтового дизайна. Исследование темы позволит проанализировать влияние уличного искусства на моду, выявить целевую аудиторию, разработать концепцию коллекции, отвечающую современным тенденциям.

В ходе работы будут рассмотрены различные аспекты дизайна костюма, включая выбор материалов, цветовых решений и конструктивных особенностей. Особое внимание будет уделено декорированию моделей авторскими принтами, которые станут одним из акцентов коллекции и придадут ей узнаваемый стиль.

Актуальность проектируемой коллекции заключается, в том, что на данный момент, принт является одним из наиболее доступных способов декорирования одежды. Использование принта при создании одежды, позволяет делать ее уникальной и более конкурентно способной на современном рынке.

Новизна обусловлена разработкой уникальных принтов и использованием различных техник нанесения рисунков, таких как роспись аэрозольной

краской по ткани, шелкография, а также ручная и машинная вышивка. В ходе создания моделей нанесение рисунков использовалось как фрагментами, так и полностью.

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

Целью дипломного проекта является разработка и изготовление коллекции одежды с использованием авторского принта.

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Анализ источника творчества

Основным источником творчества для разработки коллекции уличной одежды с использованием авторского принта в данном дипломном проекте послужило граффити. Граффити (Graffiti от итал. Graffito – надписи) – это уличная живопись. Споры относительно того, стоит ли считать граффити отдельным направлением искусства или актом вандализма не стихают до сих пор [4].

Часто к граффити относят любые изображения, размещенные на поверхности стен, зданий, и других общественных объектов. Однако между уличным искусством (стрит-арт) и граффити есть существенная разница. Цель граффити – создание узнаваемого стиля в шрифтовой композиции и его тиражирование. Цель стрит-арта – непосредственное взаимодействие со зрителем, путём создания художественного образа в уличном пространстве.

История граффити началась с сообщений, которые представители банд Нью-Йорка оставляли на улицах города в 1920-1930-х годах. Со временем, подобные надписи стали появляться на всевозможных недвижимых и движимых объектах, а количество художников и стилей росло в геометрической прогрессии, пока к концу прошлого века полиция и власти городов в разных странах начали вести борьбу с адептами уличного искусства [7].

В результате, андеграундное течение разделилось на несколько направлений, а некоторые художники предпочли улицы коммерции и ушли в галереи, уступив дорогу самым смелым ветеранам жанра. Так или иначе, граффити как явление прочно закрепились в уличной культуре, и без них сложно представить современные города.

Первыми проявлениями граффити считаются рисунки и надписи, которые оставляли на стенах зданий и товарных вагонах поездов члены нью-йоркских уличных банд в 1920-1930 годах. Так участники группировок «метили территорию» и общались между собой [7].

Затем подобную практику переняла молодежь, однако и она не сразу использовала рисунки на стенах для самовыражения. Надписи появлялись как реакция на социально-политические проблемы, а характерными для того периода стали вызывающие слоганы и лозунги.

Лишь к началу второй половины XX века к новому движению присоединились уличные художники, оставлявшие на улицах короткие отметки со своими псевдонимами.

Развитие культуры уличных рисунков началось на Восточном побережье США в 1960-х. Именно тогда первые энтузиасты стали оставлять надписи с именами в случайных местах по городу. Среди первых райтеров оказались художники Cool Earl и Topcat126 (рисунок 1), а уличный артист из Филадельфии Cornbread считается неофициальным основателем движения в культуре – он одним из первых стал оставлять подписанные его именем заметки без политического подтекста [7].

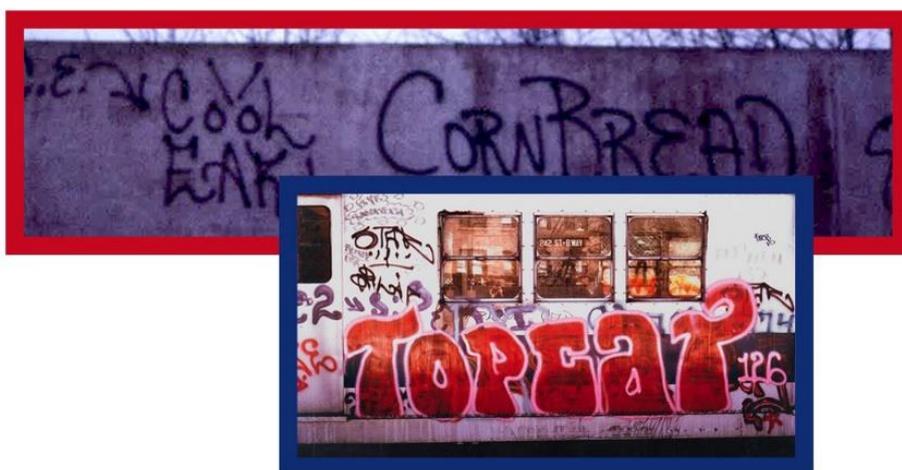

Рисунок 1 – Cool Earl и Topcat126

Отправной точкой в истории граффити считается публикация в газете The New York Times, вышедшая в начале семидесятых годов. В заметке рассказывалось о молодом уличном художнике из Нью-Йорка под псевдонимом Таки183. Он работал курьером, поэтому много времени проводил в метро.

Там он на каждой посещаемой станции оставлял отметку со своим именем. Со временем их стало так много, что на них обратили внимание не только прохожие, но и местные журналисты. Художник стал первой знаменитостью в истории граффити и считается одним из его основоположников. И хотя Taki183 не был первым художником, оставлявшим отметки на улицах, благодаря его всеобщности о ранее малоизвестной культуре рисунков заговорили жители города и пресса. Другими знаковыми художниками того периода считаются Stay High 149, PHASE2, St1ch1 и Joe136 (рисунок 2) [7].

Рисунок 2 – Taki183 и Phase2

Одной из самых заметных личностей в культуре стрит-арта стал Кит Харинг, известный не только выставками в галереях, но и иллюстрациями в метро. Его стиль основывался на смешении течения поп-арта с уличными рисунками, поэтому Харинга нельзя назвать райтером в привычном понимании этого слова. Особенности его рисунков считались жирные линии, яркие цвета и изображения человечков, постоянно появлявшиеся в разных уголках города. Харинг объединял творчество с активизмом: художник известен борьбой против СПИДа, и этот посыл стал неотъемлемой частью его рисунков (рисунок 3) [7].

Рисунок 3– Работа Кита Харинга

Граффити – это очень специфический и противоречивый вид самовыражения. Он требует смелости, физической выносливости, выработанной техники, базовых знаний композиции и построения шрифта. Граффити не интересно и непонятно обывателям. Оно не пытается продавать (если и пытается, то это нечто, маскирующееся под граффити, но не являющееся им). Пример классического граффити представлен на рисунке 4. Однако сама концепция уличного искусства предполагает создание броского, выделяющегося в городском пейзаже художественного образа, который считывается зрителем за секунды при этом на довольно большом расстоянии. Этот подход напоминает рекламу, задача которой выделиться среди информационного хаоса, зацепить внимание зрителя, зафиксировать его на коммерческом предложении и в конце концов подтолкнуть к сделке.

Рисунок 4 – Фотография Марты Купер из книги Subway Art

Однако выразительные средства и инструменты классического граффити и стрит-арта ограничены. Это заставляет художников экспериментировать и выходить за рамки привычного понимания граффити. Таких авторов принято называть художниками уличной волны. В 21 веке граффити художники взяли на вооружение новые технологии и современные изобразительные методы. Среди них можно выделить таких авторов как: MULK, TACOS, ASKE, PANTONE, DOES, KAWS Работа аргентино-испанского художника Felipe Pantone представлен на рисунке 5.

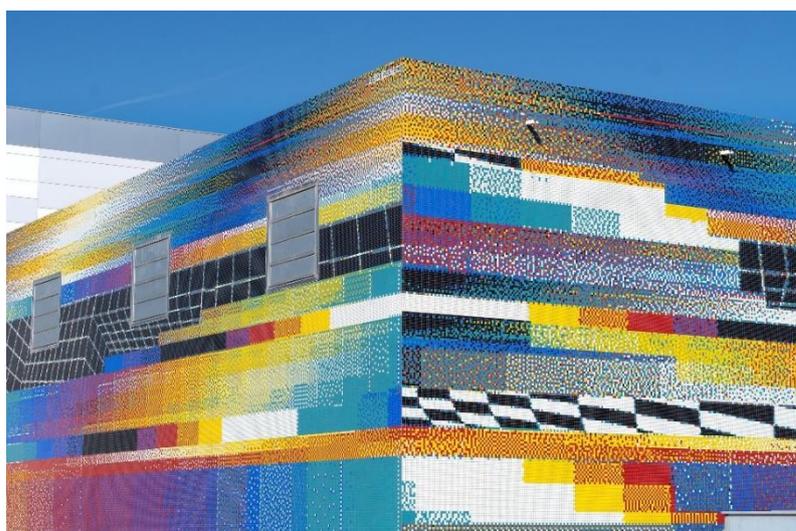

Рисунок 5 – Мурал художника Felipe Pantone

Для художников уличной волны характерна эклектичность. Сочетание классического граффити с самыми необычными материалами, формами и обстоятельствами сделали бывших граффити художников одними из самых востребованных фигур на рынке современного искусства. Так, например, Российский художник и исследователь (который и ввёл в широкое употребление термин художник «уличной волны») Дмитрий Аске (рисунок 6), за последние годы создал множество работ, в числе которых коллаборации с такими брендами как Nike, Reebok, Swatch. Некоторые работы Дмитрия были показаны в самых разных местах, в том числе на здании Новой Третьяковки, и в здании Ленинградского вокзала, где поместилось огромное панно, посвященное путешествию на поезде. Работы художника зачастую уходят на торгах за 5-10 тысяч евро. В 2010 году Нью Йоркский журнал «Print Magazine» включил Дмитрия в список из 20 самых талантливых молодых графических художников мира.

Рисунок 6 – «Восхождение» – роспись в тульском творческом индустриальном кластере «Октава», Дмитрий Аске

Граффити, как и любое другое искусство не стоит на месте. Со временем популярность среди художников начали набирать такие направления как Ugly graffiti, Trash graffiti и Антистиль (рисунок 7). Их суть состоит в более тонких, но в тоже время смелых экспериментах с формой и содержанием шрифтовых (и не только) композиций в уличном пространстве. Это противопоставление себя

мейнстриму. Зачастую такие рисунки выглядят небрежными. Они будто выполнены наивным ребёнком, который познаёт окружающий мир через искусство и его инструменты. Однако первое впечатление обманчиво. За этими работами скрывается серьёзный структурный анализ, а общепринятые каноны уличного буквописания намерено нарушены в угоду чувственной составляющей.

Рисунок 7 – Разворот книги Анастасии Дунаевой «Антистиль: между граффити и современным искусством»

Этот дерзкий и своенравный подход к творчеству переняли многие знаменитые художники. Один из них – неоэкспрессионист Жан Мишель Баския (рисунок 8). Неоэкспрессионизм (Neo-expressionism) появился в XX веке. Этому стилю живописи присущи яркие цвета, композиционная хаотичность, агрессивность и использование любых материалов, как средств выражения чистых, неподдельных эмоций. Неоэкспрессионизм зародился как противопоставление постмодернизму, критикуя его ироничную интеллектуальность и отвергая искусственную тягу к эстетике.

Поиск новых композиционных решений, идей и смыслов в сочетании с примитивистской манерой упрощения форм дал этому направлению мощный старт, эффект которого сохранялся десятилетие. За бешеной популярностью последовало быстрое падение интереса. Возможно, это было вызвано тем, что зрители устали от нарочитой эмоциональности и эпатажа жанра, который зачастую популяризировал эстетику безобразного.

Рисунок 8 – Жан Мишель Баския, Автопортрет, 1984

Свой творческий путь Баския начинал, как граффити-художник. После развода родителей он с сёстрами остался с отцом, но вскоре ушёл из дома и рисовал на каждом предмете, что попадался ему в руки, чтобы продать его и заработать на еду [6].

В раннем творчестве художника чётко прослеживается тема смерти: скелеты, странные лица и другие мрачные образы, изображённые яркими красками. Эта тяга объясняется тем, что, будучи ребёнком, Жан-Мишель попал в серьёзную аварию. Пока он лежал в больнице, мать принесла книгу «Анатомия Грея», чтобы хоть как-то занять мальчика и объяснить, что произошло.

Жан-Мишель Баския стал первым темнокожим художником, который выставлялся в галереях на Манхэттене. Его вклад в искусство и культуру неоценим. Те предметы, которые он расписывал в юности, чтобы заработать на еду, теперь раскупаются на аукционах за баснословные суммы [6].

Пик его популярности пришёлся на 80-е. Казалось, весь Нью-Йорк с замиранием сердца следил за его жизнью и ждал новых работ. И он пользовался славой, позволяя себе выгонять из мастерской покупателей, которые чем-то ему не понравились, набивая холодильник деликатесами, разбрасывая деньги из своего лимузина и работая над картинами в костюмах от Armani, которые стали узнаваемым элементом его стиля (рисунок 9). Он играючи относился к деньгам и славе, и эта детская непосредственность лишь усиливала его обаяние.

Рисунок 9 – Жан-Мишель Баския в костюме от Армани на фоне своей картины

Баския встретил Уорхола в ресторане в 1982 году и показал свои работы. Это знакомство стало судьбоносным и вылилось в годы дружбы вплоть до смерти Уорхола в 1987 году [6].

Энди был очарован молодым художником и его талантом. Впоследствии они вместе написали множество совместных работ (рисунок 10). Уорхол стал для Жана-Мишеля настоящим другом и ментором, который поспособствовал стремительному развитию его творческой карьеры.

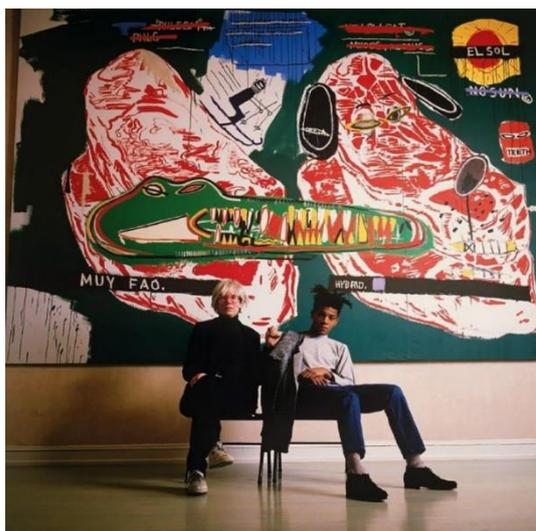

Рисунок 10 – Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския с их совместной работой

Уорхол, в отличие от больших мастеров, изначально стремился именно к славе и богатству. И своей цели добился. На последних курсах университета,

Энди учился на факультете рисования и дизайна. Он выбрал себе псевдонаивный, полумультяшный стиль, который стал использовать и после обучения, став успешным коммерческим дизайнером. Это были первые шаги к созданию его знаменитого стиля, когда картины словно лишены создателя и частичек его души, которые каждый художник обычно вкладывает в свою работу. Позже подобное искусство назовут «машинизированным». Это были простые изображения бытовых вещей: пылесосов, консервов, бутылок, телевизоров и многого другого. Так Уорхол практически нашел свою нишу, уже к началу шестидесятых начав использовать в свои работы ставшие неизменными банки с супом «Кэмпбеллс», кока-колу, знак доллара и Мерилин Монро. Интерпретация одного из таких изображений представлена на рисунке 11. На «Фабрике» Энди определил, что его любимая техника – шелкография. А из-за использования печатных станков, работы Уорхола начали словно ставиться на поток, не имея авторства и оригинала. Изображая на своих картинах десятки идентичных банок супа и бутылок колы и обличая бездушную конвейерность современного производства, сам Энди создавал работы точно таким же образом, за что многие имели к нему претензии. Его картины являлись словно иконами начавшего расцветать в те годы общества потребления [24].

Рисунок 11 – Принты Энди Уорхола на платьях Dolce & Gabbana

1.2 Анализ современной моды

Мир моды находится в постоянном движении, и каждый сезон дизайнеры представляют новые коллекции, отражающие меняющиеся вкусы и тенденции. Сезон весна-лето 2024 обещает быть особенно ярким и разнообразным, бросая вызов традиционным представлениям о гардеробе.

Недели моды в главных модных столицах – Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже – задали тон грядущему сезону, продемонстрировав смелые и новаторские тенденции. В этом сезоне дизайнеры отходят от классических силуэтов и цветовых решений, отдавая предпочтение графике, дерзости и эпатажу.

Тотальный чёрный. Казалось бы, черные total-образы не тренд, а вечная классика, но когда их на подиуме так много, сложно не отметить тенденцию. Согласно отчетам Tagwalk, больше половины образов, показанных дизайнерами, — черные. Так что следующей весной мир моды ждет палитра полярной ночи.

Тотальный белый. На светлой стороне тоже много подиумных выходов. Полностью белых «свадебных» коллекций мы, конечно, не увидели, зато дизайнеры показали много нетрадиционных невест. Самая запоминающаяся – Ирина Шейк в корсетном воздушном платье на Vivienne Westwood. Примеры этих трендов представлены на рисунке 12 и 13 [22].

Рисунок 12 – Тотальный белый/чёрный

Рисунок 13 – Платье от Vivienne Westwood на Ирине Шейк

Асимметрия. Асимметрия уже давно демонстрируется на подиумах и была обыграна разными дизайнерами по-своему, но в 2024 еще больше дизайнеров и модных домов представили новые прочтения этого приема. Вещи нарочито выглядели так, будто у брендов хватило ткани только на один рукав. Особенно интересные трансформации произошли с рубашками: они не просто спущены на одно плечо, а именно сшиты таким образом (рисунок 14) [22].

Рисунок 14 – Асимметрия

Платье-рубашка. Если по результатам недели моды в Нью-Йорке можно заметить, что дизайнеры всё чаще демонстрируют публике белые пальто,

то по следам всех показов есть ощущение, что сейчас возникает тренд на платья-рубашки. Некоторые дома буквально показали огромные версии привычных рубашек, как Vaquera, а кто-то интерпретировал все еще белую, но уже ночную сорочку, как Miu Miu, представленную на рисунке 15 [22].

Рисунок 15 – Платье – рубашка

Скрытая красота. Тренд на красивые детали, спрятанные под полупрозрачным слоем ткани (обычно это тюль либо органза) или пластика задали еще Simone Rocha и 16Arlington на неделе моды в Лондоне. В Dries Van Noten «спрятали» под воздушным верхом юбок ткань, расшитую пайетками, в Givenchy — принты. Но всех превзошел Джун Такахаси в Undercover: под полупрозрачной органзой и тюлем расположил не только принты и вышивки, но и целые флорариумы с розами, среди которых порхают бабочки, как на рисунке 16 [22].

Рисунок 16 – Скрытая красота

Сарафанный вырез. В прошлом сезоне топы с сарафанным вырезом нам показывал только Энтони Ваккарелло в Saint Laurent. В этом году у него много последователей, и на подиумах уже не только топы с подобным элементом, но и платья, а также – сарафаны. У Marni в яркую желто-зеленую клетку, а у Gucci – винные лаковые, с тиснением в виде монограммы бренда (рисунок 17) [22].

Рисунок 17 – Сарафанный вырез

Шорты-трусы и оверсайз верх. Успех кашемировых и драгоценных трусов вдохновил многих дизайнеров – и те показали свои версии образов с трусами

и не отличимыми от нижнего белья микрошортами. Чтобы не смущаться, дизайнеры предлагают миксовать такой открытый низ с оверсайз-верхом. У Gucci и Stella McCartney это пальто, у Isabel Marant и Schiaparelli – объемный жакет. Тем, кто хочет подчеркивать силуэт, Миучча Прада и Раф Симонс в Prada предлагают шорты повыше, в которые можно заправить жакет, затянув его ремнем, а лучше и двумя на всякий случай, как на рисунке 18 [22].

Рисунок 18 – Шорты-трусы и оверсайз верх

Только боди. Если прошлый сезон приучил публику к тому, что для выхода в свет и трусов достаточно (впрочем, стритстайл показа Miu Miu доказал, что все-таки не всем), то этот предлагает ограничиться лишь боди. Причем не сценически-блестящим, как можно было бы подумать, а базовым трикотажным с затейливым принтом или вовсе однотонным. Дрис Ван Нотен наглядно демонстрирует, как с таким боди можно составить многослойные образы, накинув поверх мужскую рубашку и объемный тренч. А Дэниел Роузберри, который превратил в боди знаменитое skeleton dress Эльзы Скиапарелли, показывает, что и черных колготок с акцентным ожерельем, например, в виде золотого краба будет достаточно (рисунок 19) [22].

Рисунок 19 – Тренд на боди

Прозрачная юбка-карандаш. Еще один способ показать ноги следующим летом – прозрачная юбка-карандаш. Шифоновая, как у Prada и Givenchy, или из пластика, как у Blumarine (для самых смелых и не потеющих). Носить под такую дизайнеры рекомендуют либо темное белье, либо удлиненную рубашку, которая белье, собственно, и прикроет. Подобные варианты стилизации ищите у Proenza Schouler (рисунок 20) [22].

Рисунок 20 – Прозрачная юбка-карандаш

Фактурная макси-юбка. С макси-юбками, которые потребители привыкли видеть сшитыми из денима, весной и летом 2024 чуть сложнее. Если деним, то вываренный и с принтами – у Ralph Lauren цветочными, например.

Но лучше выбрать юбку из более сложного материала, например, из кожи. Хорошо, если она еще и будет необычного цвета: горчичного, винного и терракотового, как у Rick Owens, или лазурного, как у Marni (рисунок 21) [22].

Рисунок 21 – Фактурная макси-юбка

Нарядный кейп. Еще один предмет верхней одежды, в котором дизайнеры видят нас через полгода, – нарядный кейп. Причем носить такой предлагается не только по особым случаям, но и в повседневной жизни. Надеж Ване-Цыбульски в Hermès, например, советует подбирать кейп в тон костюму из топа и юбки, с металлической окантовкой. А у Пьерпаоло Пиччоли в Valentino кейп с вырезанными узорами длиной почти в пол носят с базовыми джинсами и шлепками, как на рисунке 22 [22].

Рисунок 22 – Нарядный кейп

Вертикальная полоска. Чаще других в коллекциях использовался, безусловно, цветочный принт. На втором месте вертикальная полоска. Причем не только костюмная, как в случаях с Boss или Mowalola, но и цветная, которая часто появляется на рубашках. Sunnei из ткани с красной полоской сшили платья. Разноцветную полоску активно использовали и в костюмах, например, Kiko Kostadinov. А Франческо Риссо в Marni продемонстрировал, что нет больше никаких правил касательно того, как лучше миксовать полоску – можно все и сразу, как на рисунке 23 [22].

Рисунок 23 – Вертикальная полоска

1.2 Обзор современных коллекций по образной теме

Одежда, в которой используется яркий принт или элементы текстильного дизайна во все времена вызывала особый интерес среди потребителей. Такие варианты декора простых изделий позволяют сделать их более выразительными при минимальных затратах в производстве.

Компания Fashion Consulting Group (FCG) охарактеризовала итоги 2023 года как положительные для российского fashion-рынка, который стал высококонкурентным и очень эффективным, причем рост показали не только лидеры, но и игроки всех уровней. По предварительным расчетам FCG, рынок вырос

на 10,5 %. Отмечается, что ценовая структура рынка в 2023 году продолжила меняться за счет увеличения доли населения с низким уровнем дохода (в сумме – 64%). Рынок на это отреагировал ростом бюджетного сегмента, а доля спроса на продукцию в ценовой категории нижний и нижний минус за год увеличилась еще на 2 % до 74 %, причем этот тренд, согласно данным FCG, будет нарастать. Доля среднего сегмента сократилась на 2 %, а премиальный сохранил показатель в 8 %. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что использование авторского принта в современных коллекциях одежды, как один из наиболее доступных методов декорирования является на данный момент актуальным [23].

Так же этот метод позволяет создавать взаимовыгодные коллаборации между молодыми, талантливыми авторами (графическими дизайнерами и иллюстраторами) и брендами одежды. Это взаимовыгодное сотрудничество обеспечивает финансовую составляющую и сильный проект в портфолио для дизайнера и в то же время привлекает внимание к бренду. Такие авторские принты делают повседневную одежду более эксклюзивной, что вызывает интерес среди потребителей, которые стремятся насытить свой гардероб смелыми и интересными художественными образами.

Christian Dior, AW12 Haute -Couture. Картины Стерлинга Руби были нанесены на ткань с помощью печати на основе сложной техники для придания движения. Представитель одного с Симонсом поколения немецкий художник, работающий в Лос-Анджелесе, Стерлинг Руби (1972 г.р.) – облачил ту же характерную для современников тоску, гнев и безнадежность в другие художественные формы: живопись, скульптуру и цифровые медиа. Неудивительно, что сотрудничество этих двоих, начало которому было положено в 2005 году, было неизбежным и плодотворным. В 2008 году Симонс пригласил Руби оформить свой флагманский магазин в Токио, предоставив художнику абсолютную творческую свободу, результатом которой стал яростно забрызганный чернилами интерьер, украшенный увеличенными негативами фотографий. Год спустя, Симонс и Руби развили эту идею, воплотив ее в капсульной коллекции одежды из денима. Первая коллекция Симонса на должности креативного директора дома

Dior включала в себя 4 платья с рисунком авторства Руби. Каждое из этих платьев бросало настоящий вызов мастерам этого уважаемого ателье. Чтобы точно воссоздать на ткани стремительные мазки кисти художника, принятой в массовом производстве одежды техники печати рисунка на ткани было явно недостаточно. Вот почему Симонс настоял на том, чтобы мастера дома применили оригинальную технику Christian Dior Couture: создание отрезков ткани из предварительно окрашенной, в соответствии с эскизом Руби, шелковой нити – титанические усилия, которые и отличают туалеты от кутюр от одежды прет-а-порте. Модели из этой коллекции представлены на рисунке 24 [3].

Рисунок 24 – Раф Саймонс для Christian Dior, AW12 Haute -Couture

Dior – Осень/Зима 2013. Влияние Энди Уорхола было заметно повсюду на подиуме Christian Dior осень / зима 2013, от ярких цветов до украшенных туфель на шпильках, включая три рисунка Уорхола, которые были частью сотрудничества с Фондом визуальных искусств Энди Уорхола.

Раф Саймонс, высоко оцененный креативный директор Dior, сказал, что включение графической эстетики Уорхола в коллекцию «имело для него большой смысл». «Меня интересовала деликатность в ранних работах, которые он делал; Естественно, меня привлек этот графический стиль в этой коллекции. Именно это понятие ручной работы и личной подписи соответствовало всему».

Коллекция также является данью уважения наследию тетки и основателя дома, страстного любителя искусства, который владел небольшой галереей, в которой жили такие люди, как Пабло Пикассо, прежде чем он начал заниматься дизайном. Модели из этой коллекции представлены на рисунке 25.

Рисунок 25 – Раф Саймонс для Dior, AW13. Дизайн основан на работах Энди Уорхола

Céline, весна 2017. В коллекции Céline весна 2017 было представлено более нескольких ярких оттенков фирменного синего цвета Ива Кляйна. Кажется, что синий цвет от Yves Klein никогда не выйдет из моды. Коллекция Céline Весна-лето 2017, представленная теннисном клубе Парижа, модели были декорированы принтами в популярном фирменном цвете художника Nouveau Réalisme International Klein Blue, или ИКВ.

Вся презентация была пропитана современным искусством: вместо подиума был представлен стеклянный сервиз, разработанный Дэном Грэмом, а на приглашении были написаны слова художника-концептуалиста: «Я хочу показать, что наши тела связаны с миром, нравится нам это или нет». Два платья отсылают к перформативным антропометрическим картинам Кляйна 1960 года, где он раскрашивал тела обнаженных моделей своим фирменным цветом, а они наносили узоры на бумагу.

Дизайнер Селин Феоб Фило вернула атропометрические принты на теле, а синие узоры на белых платьях подчеркивают женские формы. Третье платье окрашено в этот цвет методом погружения (рисунок 26).

Рисунок 26 –Céline, весна 2017

Ольга Чернощёкова, Капсульная коллекция СТРИТ F*СКТ, 2018

Граффити – главный модный тренд будущего – доказывают финалистка «Новых имен в моде» Ольга Чернощечекова и авторы глобальных художественных проектов для VK Fest, Off by Roots United и «Видфеста», студия Artletika. Ребята выпустили капсульную коллекцию с плащами, велосипедками, костюмами и шоперами, на которых Artem Cowy и Wert 159 – рекордсмены Книги Гиннеса за самый большой рисунок, светящийся в темноте, – оставили свои иллюстрации, логотипы и тэг «а что ты сделал для моды в свои годы?».

«Уличное искусство не остается на стенах – оно «цепляется» за все вокруг, проникая в модную индустрию и галерейные пространства. Мы выполнили граффити на поверхностях, которые для этого не предназначены, и сделали «испачканные» вещи предметом достояния.

Для коллаборации Миша WERT159 подготовил диптих-иллюстрацию в своем фирменном «дуалистическом» стиле, а Артем адаптировал свою же картину для мужской джинсовой куртки. «С ее рукавов стекает то ли краска, то ли

кровь, как мысль, что все художники современного мира начинали свой путь на небезопасных и бедных улицах». Модели из этой коллекции представлены на рисунке 27 [5].

Рисунок 27 – капсульная коллекция Ольги Чернощековой, 2018

Dolce & Gabbana, Осень-зима 2022. В современной моде царит отсутствие правил, иногда даже безумное смешение принтов и стилей. Многие дизайнеры, и дома моды подхватили это направление – создание образов в стиле эклектика.

Чаще всего при разработке образа в стиле эклектика, предполагается смешение противоположных стилей и принтов одновременно. Эти сочетания бывают дикими, вычурными и несуразными.

Все зависит от того, насколько ценители высокой моды готовы совершать такие смелые поступки. Дом Dolce & Gabbana представил эклектичные образы с флуоресцентными принтами из граффити тэгов в коллекции FW 2022 (рисунок 28) [16].

Рисунок 28 – Dolce & Gabbana, FW 2022

Nina Richi, весна-лето 2022. В коллекции, вдохновлённой морской темой, дизайнеры Nina Richi воплотили принципы эклектики и ugly fashion. Контрастные принты, обилие фактур и текстильного дизайна создаёт отчётливый графический рисунок и привлекает внимание. Однако, модные критики и клиенты некогда великого дома не оценили такой подход. Коллекцию называют вычурной студенческой поделкой, а продажи оставляют желать лучшего. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для создания успешной коллекции недостаточно следовать трендам. Очень важную роль играет контекст, логика и уместность дизайнерских решений в рамках общей концепции дома. Несколько моделей из этой коллекции представлены на рисунке 29.

Рисунок 29 – Nina Richi, весна-лето 2022

Gucci весна-лето 2023, «Twinsburg». На показе Gucci весна-лето 2023 под названием «Twinsburg» было представлено не менее 68 однойяцевых близнецов. Коллекция посвящена матери креативного директора Алессандро Микале Эральде и её сестре-близнецу Джулиане, которую дизайнер так же называет своей матерью. Модельер высоко оценил уникальную связь близнецов. «Две необыкновенные женщины, которые сделали свое близнецовое родство высшей печатью своего существования», — сказал он в примечаниях к показу. «Они жили в одном теле, одинаково одевались и причесывались. Именно невозможность абсолютно идентичного питает магию близнецов». Каждая пара близнецов выходила на сцену, отделённую зеркальной стеной посередине, независимо друг от друга. Удивительно, но они шли совершенно одинаково. Стена была поднята для неожиданного грандиозного финала, в результате которого пары моделей собрались в центре, чтобы пройти рука об руку по подиуму для максимального эффекта. Модели из этой коллекции представлены на рисунке 30 [25].

Рисунок 30 – Gucci весна-лето 2023, «Twinsburg»

Y-3 «Contra-Natural» Весна-лето 2024. Кампания Chapter 1 SS24 от Y-3 черпает свою индивидуальность из темы Contra-Natural, которая раскрывает двойственность и красоту органического и неорганического. Но помимо темы,

наиболее важным аспектом, конечно же, является акцент на одежде. В этом сезоне бренд продолжает оттачивать свой стиль спортивной одежды, предлагая изысканный крой, плавные силуэты, одежду, вдохновленную рабочей одеждой, и типичные спортивные модели с острыми кроями и минималистичными, но острыми деталями. По мере того, как кто-то погружается в коллекцию, его взгляд перемещается с таких вещей, как классический черный пиджак, техничная спортивная юбка, широкие спортивные брюки и струящиеся топы с запахом, на спортивные костюмы в технологичном стиле. Помимо одежды, в новой коллекции также представлены новые и основные модели обуви, такие как Y-3 Stan Smith, Y-3 Country, Y-3 GSG9 Low, Y-3 Gendo, 7-3 Kyasu и Y-3 Kyasu Slip.

Особое место в коллекции уделено авторским принтам, основанных в том числе на шрифтовых композициях. Первую модель украшает цветочный принт с цифровым искажением, графика которого была создана путем сканирования настоящих цветов. Далее следует обновленный спортивный костюм, а также серия одежды в стиле рабочей одежды, последняя из которых выполнена из прочной хлопчатобумажной саржи, с карманами-карго и регулируемыми подолами. Наконец, ассортимент завершается более подходящими для лета фасонами, напоминающими футбольные майки Teamgeist от Three Stripes. Модели из этой коллекции представлены на рисунке 31.

Рисунок 31 – Y-3 «Contra-Natural» Весна-лето 2024

Balenciaga, весна-лето 2024. Абсолютно противоположные дому Nina Ricci результаты в этом направлении уже не первый год демонстрирует Balenciaga под руководством Демны Гвасалия. Именно он стал одним из основоположников таких трендов как: ugly fashion, эклектика и китч. В новой коллекции дом Баленсиага не изменяет заданному курсу. Демна представляет гипертрофированные силуэты и несуразные образы в театральной обстановке. Фоном для коллекции служит драпировка из красного бархата, что отсылает к традициям дома. Последние коллекции от Баленсиага кажутся насмешкой над высокой модой. Однако этот подход открыл новые горизонты для современных дизайнеров. А Коллекция весна- лето, стала очень личным высказыванием Демны о любви к высокой моде. Об этом говорит и каст моделей, среди которых множество близких друзей и даже мама дизайнера. Таким образом Демна в очередной раз продемонстрировал высшую степень сочетания несочетаемого и подарил миру моды сложные и многослойные художественные образы. Модели из этой коллекции представлены на рисунке 32.

Рисунок 32 – Balenciaga, весна-лето 2024

2 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Концепция проекта

В результате анализа источника вдохновения было решено разработать коллекцию уличной одежды с использованием авторского принта «ЧЕК». Название коллекции является неотъемлемой составляющей её концепции. Слово чек одновременно отсылает к платёжному документу и к просмотру соцсетей в поисках свежего контента. Такое слово отражает многогранность искусства. Многие люди разделяют творческую и коммерческую сторону искусства. Однако одна из этих частей немыслима без другой. Более того, искусство само по себе всегда несёт практическое назначение и имеет крепкие материальные корни. В то же время искусство имеет и обратную «магическую» сторону, что отражено в принтах с изображениями волшебника и глаза. Ниже приведены примеры интерпретации названия коллекции:

Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платёж указанной в нём суммы чекодержателю.

Перевод «check» на русский язык: проверить, проверять, ознакомиться, убедиться, проверка, чековый, контрольный, контроль, посмотрите, контролировать. Что такое «Чекать» в сленге? Чекать – проверять, изучать, уточнять текущее состояние. Чекать можно мессенджеры или почтовый ящик на предмет новых сообщений и писем, а также многое другое.

Коллекция, как и положено постмодернистским произведениям является собой синтез всевозможных образов, стилей и культур. Мода, как ни что другое отражает неразрывность творческой и экономической деятельности человека.

Главным замыслом было создать коллекцию уличной одежды, которая послужит элементом рекламной кампании для продажи мерча одноимённого медиапроекта. Поскольку медиапроект ЧЕК* посвящён популяризации искусства и культуры, коллекция должна в полной мере отражать эту идею. Для повышения уровня спроса у потенциального потребителя было принято решение использовать базовые силуэты одежды на каждый день: оверсайз, полуприлегающий

силуэт. Были разработаны повседневные предметы универсального гардероба: широкие и узкие брюки, трикотажные кофты, жакет, а также аксессуары.

Ассортимент одежды подойдет для тех, кто не боится самовыражаться, предпочитает контрастные сочетания, и хочет использовать их в повседневной носке, коллекция разработана для девушек 15-25 лет.

2.2 Эскизный проект

Перед созданием образа будущей коллекции выполняется мудборд. Мудборд, также известный как «доска настроения», представляет собой коллаж из изображений, иллюстраций, узоров, слоганов, шрифтов и цветовых палитр. Он создается на начальном этапе дизайн-проекта, чтобы определить общее визуальное направление и настроение будущего дизайна.

Мудборд служит источником вдохновения и помогает дизайнерам визуализировать концепцию проекта. Он позволяет им исследовать различные эстетические элементы и экспериментировать с различными комбинациями цветов, образов и типографики.

Используя мудборд, дизайнеры могут определить, будет ли визуальное решение проекта серьезным или игривым, элитарным или массовым. Он также помогает им определить, какие образы будут использоваться в качестве основы дизайна, как будут сочетаться цвета и какой стиль типографики будет применяться.

Мудборд представлен на рисунке 33, чтобы отразить графичность, контраст и концепцию разрабатываемой коллекции. Особенно выделяются вещи и аксессуары с применением авторского принта на основе шрифтовых композиций. Были добавлены рассматриваемые текстуры ткани: джинса, вельвет, хлопок, курточная ткань. Коллекция предназначена для девушек 15-25 лет и подойдет для повседневного использования в сезон весна-лето.

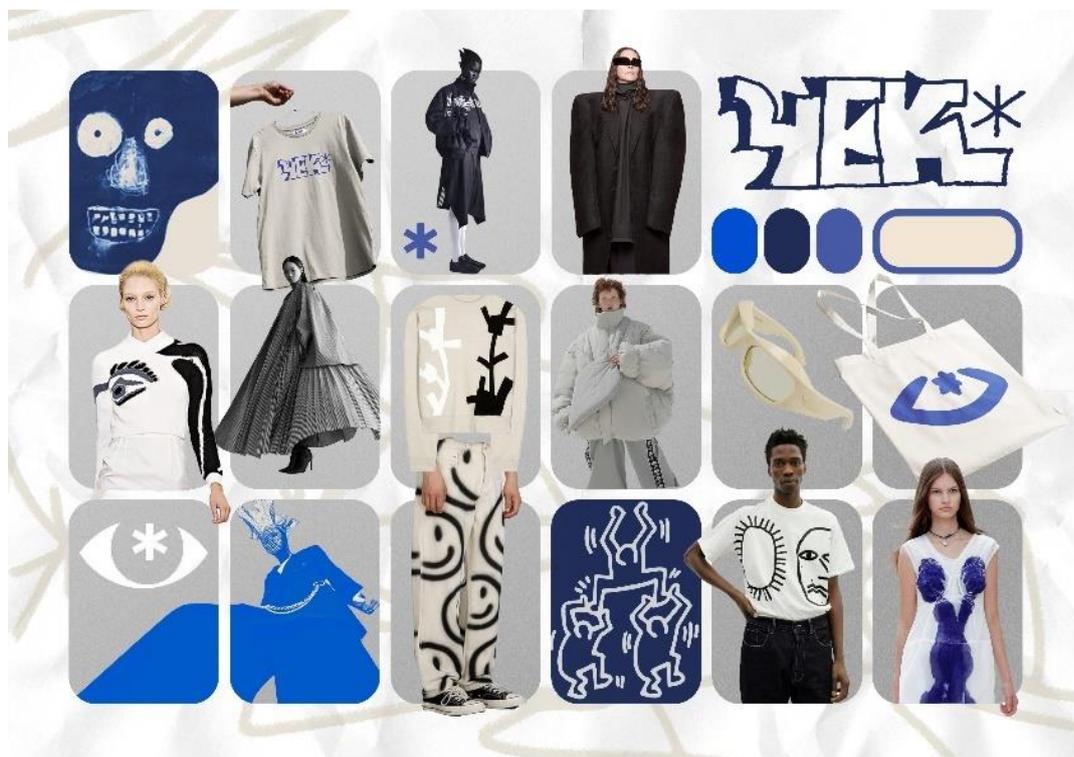

Рисунок 33 – Авторский мудборд коллекции «Чек»

Эскизирование начиналась с поисковых рисунков, в которых ведется поиск различных силуэтных форм, членений внутри формы и поиск пластики, учитывалось единство материала, цветовое единство, а также модные тенденции, проведен анализ стабильных элементов (силуэт, пропорции, ритм масс), анализ мобильных элементов (фактура, декоративно-конструктивные линии).

Ряд подготовительных работ: для начала, создание ассоциативных композиций, представленных на рисунках 34-38, 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 39-43 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. Затем были выполнены рабочие эскизы, на основе которых изготавливалась коллекция (рисунок 44, 45).

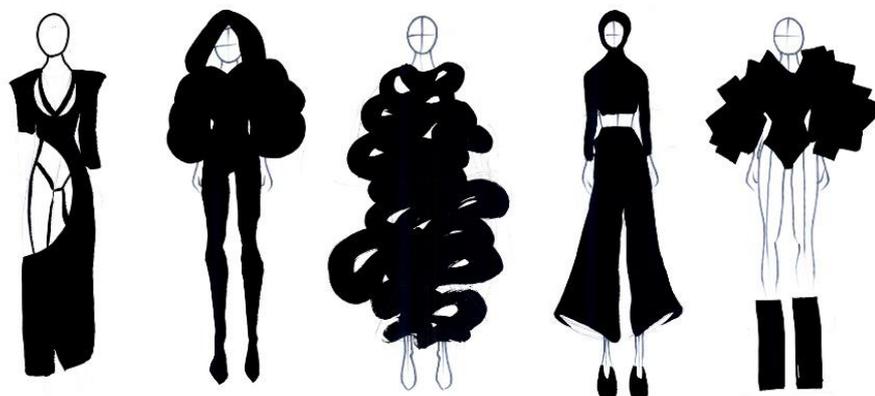

Рисунок 34 – Эскизный ряд

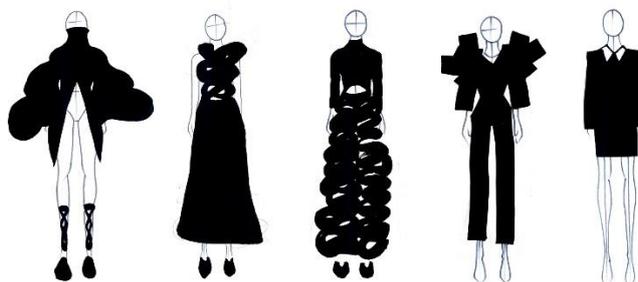

Рисунок 35 – Эскизный ряд

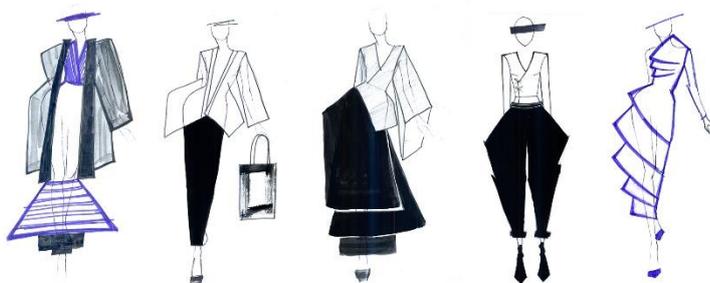

Рисунок 36 – Эскизный ряд

Рисунок 37 – Эскизный ряд

Рисунок 38 – Эскизный ряд

Рисунок 39 – Эскизный ряд

Рисунок 40 – Эскизный ряд

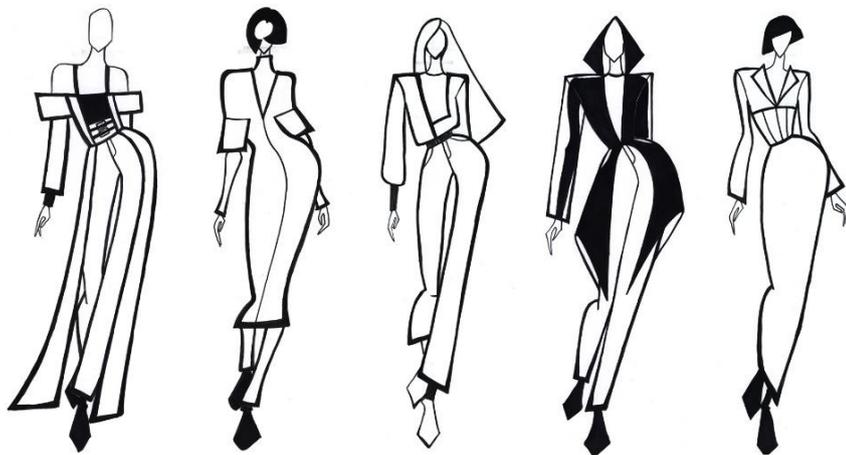

Рисунок 41 – Эскизный ряд

Рисунок 42 – Эскизный ряд

Рисунок 43 – Эскизный ряд

Рисунок 44 – эскиз коллекции «Чек». вариант 1

Рисунок 45 – эскиз коллекции «Чек». вариант 2

2.3 Композиционный анализ

В ходе комплексного исследования теоретических источников, анализа концепций, современных модных тенденций и коллекций ведущих модных домов была разработана уличная коллекция одежды «Чек» с использованием авторского принта. Эскиз коллекции представлен на рисунке 46.

Рисунок 46 – Эскиз коллекции «Чек»

При разработке коллекции особое внимание уделялось выбору декоративных элементов, которые точно передают суть источника вдохновения и подчеркивают уникальность авторского замысла. Эти элементы служат ключевыми визуальными ориентирами, позволяющими потребителям идентифицировать и оценить творческую основу коллекции.

Идея коллекции развивается в рабочих и творческих эскизах, которые представлены в графической части курсового проекта. Эти эскизы демонстрируют процесс разработки коллекции, от первоначальных концептуальных идей до окончательных дизайнерских решений.

Характер коллекции в первую очередь проявляется за счет контрастных принтов и больших объемов ткани в простых моделях. В данной коллекции модели разработаны на свободных силуэтах.

При разработке коллекции учитывался системный подход к выбору моделей, поэтому коллекция выполнена с учетом общего принципа объединения моделей в коллекцию, гармоничной целостности, в акцентировании конструктивных линий, гармоничном цветовом решении.

Одним из средств объединения модели коллекции являются пропорции, которые усиливают эффекты статичности или динамичности, контраста, нюанса, тождества. В данной коллекции пропорции соотносились по отношению к фигуре человека, а также к соотношению элементов в комплектах. Пропорциональных соотношения элементов находятся в сложной зависимости, создавая гармоничную целостность композиции. В коллекции «Чек» большие элементы контрастируют с малыми. Например, модели с объемными брюками или свободным платьем, дополняются маленькими сумками. И наоборот, прилегающая модель дополняется громоздкой сумкой.

Линии в моделях прямые. Преобладают вертикальные и диагональные линии в членении костюмов, присутствует небольшое количество горизонтальных линий в членении костюмов у Моделей 1, 2, 3, 5.

В коллекции представлены различные ассортиментные группы: единичные изделия: платье – футболка на модели 4. Все модели в коллекции в системе «комплект» построены на пересечении форм: модель 1 – пересечение, модель 2 – пересечение, модель 3 – пересечение, модель 4 – перекрытие, модель 5 – перекрытие.

Симметрия. Устойчивость форм подчеркивает симметричные конструкции. Симметрию конструкции ломает броский, ассиметричный декор.

Ритмы. Ритм имеет огромное значение в коллекции, так как определяет динамику формы, ее организованность и характер образа. В данной коллекции используются ритмы разной сложности: сложный ритм в Моделях 1–3 и 5 – чередование различных линий и членений костюма, фактуры, цвета. Простой ритм в модели 4 – чередование фактуры.

В коллекции «Чек» используются различные композиционные приемы.

Контраст используется в сочетании разных фактур – тонкого хлопка и плотного вельвета.

Нюанс является переходом от контраста к подобию. Цветовая гамма построена на нюансном сочетании выглядит более насыщенно, наполнено, изысканно, чем коллекции в одном цветовом решении, для создания нюанса использовалась ткань разных оттенков синего и кремового цветов.

Тождество. В данной коллекции используется повторение X силуэтной формы.

Цвет. Цвет является важным внешним выразителем образа коллекции. Коллекция решена в контрастных цветах. Больше всего в коллекции используются холодные оттенки синего в сочетании с кремовым цветом.

Синий воспринимается как мощный и сильный цвет. Он призван привлекать к себе внимание, в коллекции используется для того, чтобы вызвать ассоциации с рисунком, небрежно набросанном в творческом порыве ручкой или синим фломастером на полях тетради.

Кремовый цвет обладает аурой античности, гармонии и света. Это – также цвет бумаги, символизирующий простор для творчества. Его положительные характеристики – это универсальность, дружелюбие. Цвет прекрасно вписывается в идею коллекции. В сочетании с синим он создаёт мощный тональный контраст. Таким образом комбинация синего и кремового цветов создаёт богатый ассоциативный ряд для интерпретации зрителем художественных образов. В том числе ассоциацию с печатью на чековой ленте, что отсылает к названию и является частью концептуального стержня коллекции.

Композиционный центр. Композиционным центром в коллекции является модель 5, так как она единственная является наиболее многослойной и подчеркивает элемент мерча – авторский принт на футболке.

В результате композиционного анализа можно сделать вывод, что модели представлены 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 47 – 56.

Рисунок 47 – Фото модели 1

Рисунок 48 – Фото модели 3

Рисунок 49 – Фото модели 4

Рисунок 50 – Фото модели 2

Рисунок 51 – Фото сумки и принта

Рисунок 52 – Фотосессия

Рисунок 53 – Фотосессия

Рисунок 54 – Фото модели 2

Рисунок 55 – Фото коллекции «Чек»

Рисунок 56 – Фотосессия

3 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Описание модели

Модель В – комплект женский демисезонный, нарядно-повседневный, спортивного стиля, состоящий из жакета и брюк, для женщин молодого и среднего возраста из курточной выстеганной и подкладочной капроновой ткани синего цвета и джинсовой ткани кремового цвета.

Двубортный жакет полуприлегающего силуэта длиной до талии с глубоким квадратным вырезом горловины по полочкам, без воротника, с обтачкой спинки, с расширенной линией плеча, с втачными, двухшовными рукавами. Полочки с двумя нагрудными вытачками, выходящими из линии талии. Спинка с двумя вытачками, выходящими из линии талии. По краю борта изделия двубортная застежка на 2 обметанные петли и пуговицы.

Жакет на капроновой подкладке в тон основного материала, притачной по линии низа.

Брюки, расширенные к низу, с завышенной талией, отрезным широким поясом, с двумя рядами шлёвок, с боковым и шаговыми швами, с застежкой на тесьму-молнию, длиной ниже щиколотки, из кремовой джинсовой ткани, с застежкой на одну обметную петлю и пуговицу.

Передняя часть брюк по талии с двумя защипами. Задняя часть брюк с двумя вытачками по талии.

По низу левого переднего полотнища брюк расположена декоративная ручная роспись - шрифтовая композиция.

Отделочные строчки шириной 0,2 см в цвет основного материала по верхнему краю пояса, шлевкам, застежке брюк.

По низу брюк проложена отделочная строчка 20 мм.

Эскиз модели представлен на рисунке 57.

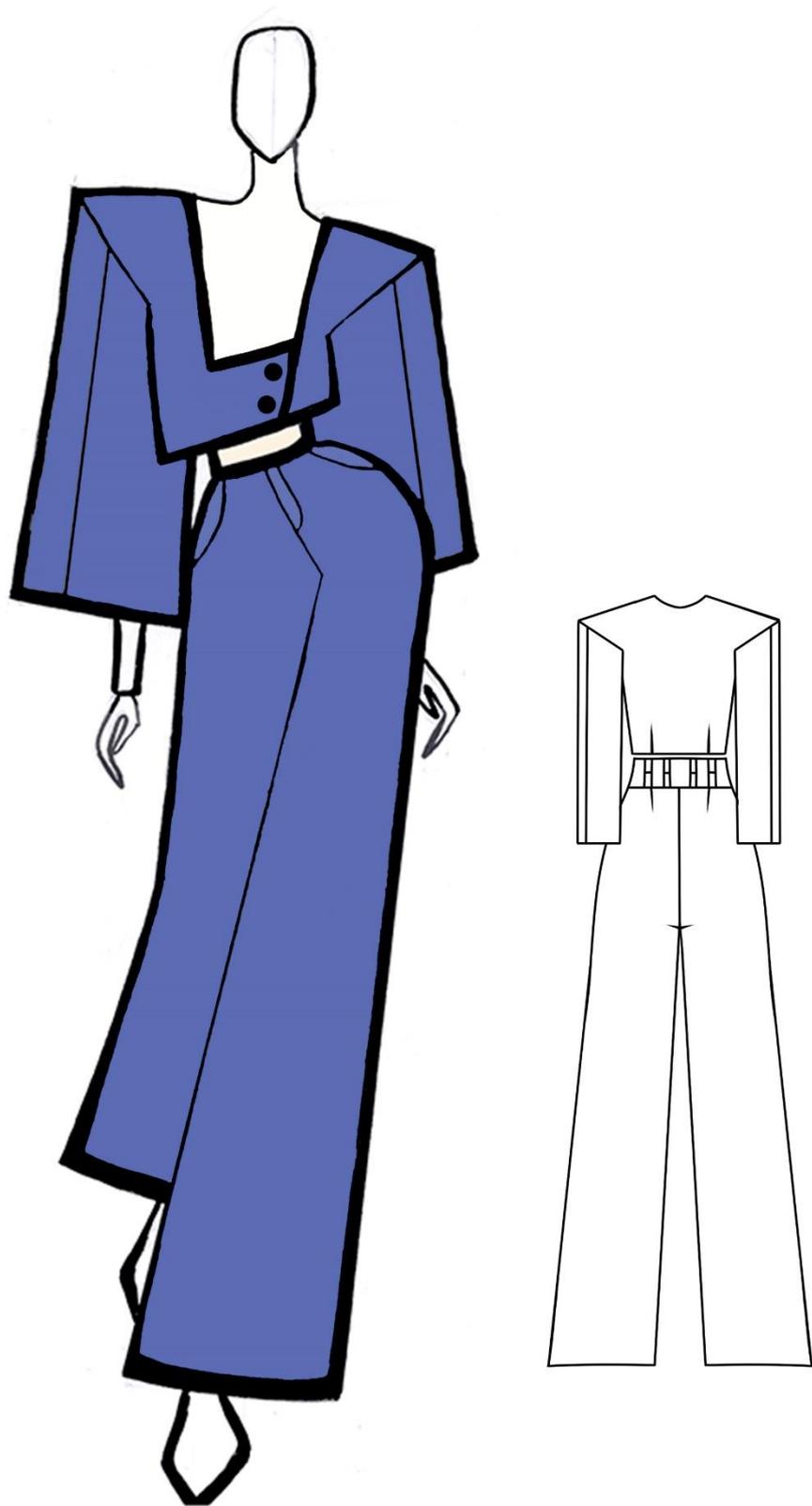

Рисунок 57 – Эскиз модели В (комплект из жакета и брюк)

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 представляют в виде сборочных схем с указанием цифрами последовательности выполнения операций.

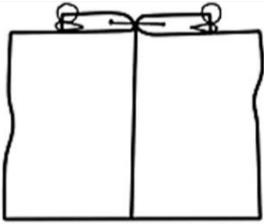
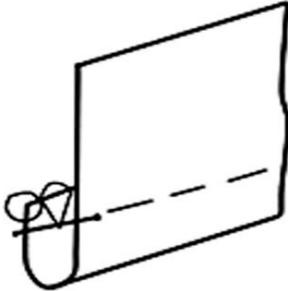
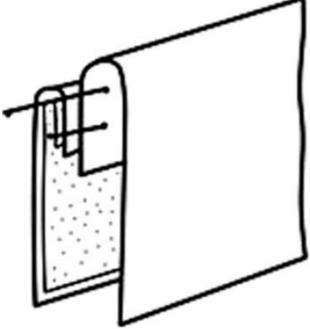
Технологический процесс обработки деталей и узлов изделий состоит из разнообразных операций, большинство из которых выполняют на универсальных швейных машинах.

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

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

смётывают стороны спинки, начиная от проймы. Строчку прокладывают со стороны спинки швом шириной 1-1,5 см. Далее боковой шов деталей верха жакета разутюживают.

Таблица 1 – Виды ниточных швов, применяемые при пошиве изделий

Виды шва	Традиционное изображение и схема	Область применения
Стачной шов в разутюжку		Боковые швы брюк
Шов в подгибку с открытым срезом		Обработка низа брюк
Притачной шов		Обработка пояса брюк
Обтачной шов		Обработка кармана с отрезной обтачкой брюк

Перед изготовлением втачные рукава подвергают ВТО, В двухшовных рукавах оттяжку и сутюживание срезов делают одинаково по швам стачивания частей рукава. ВТО производят одновременно двух рукавов. Рукав сметывают и стачивают со стороны переднего среза или со стороны нижней половинки рукава швом шириной 1 см. Шов разутюживают. Низ рукава в изделиях всех видов костюмных тканей обрабатывают швом в подгибку с открытым срезом и притачиванием по низу деталей рукавов подкладки.

Соединение втачных двухшовных рукавов с проймами жакета. В изделиях из костюмных тканей, для закрепления посадки рукава по окату, прокладывают временную удвоенную строчку, которую располагают на 0,1-0,2 см за строчку втачивания рукава в сторону среза, которую потом стягивают до величины посадки рукава по окату и отпаривают на специальной колодке для ВТО рукавов.

Втачные двухшовные рукава вкладывают по меткам жакета по проймам, вмётывают в проймы, совмещая контрольные знаки: рассечку в верхней точке оката рукава совмещают с плечевым швом, рассечку по пройме со стороны передка и со стороны спинки совмещают с рассечками по окату рукава. Посадку рукавов уточняют на фигуре или манекене.

Для увеличения прочности строчек рукава втачивают в пройму двумя строчками. Шов втачивания приутюживают на ребро со стороны проймы 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.

Обработка горловины изделия без воротника. Обработку любого среза подкройной обтачкой выполняют по одной схеме. Обтачку можно расположить как с изнаночной стороны, так и с лицевой стороны. Во втором случае она становится элементом отделки и может быть выкроена из ткани другого цвета. Подготовка обтачки к обработке срезов. Направление долевой нити в изделии и обтачке должны совпадать. Детали подкройной обтачки предварительно дублируют клеевой прокладкой с изнаночной стороны. Если обтачка состоит из нескольких частей, их сметывают между собой, сложив лицевыми сторонами

внутри, стачивают по намеченным линиям, швы разутюживают, внешний срез обтачки обметывают [16].

Последовательность обработки срезов горловины обтачкой с расположением ее на изнаночной стороне. Выполнить подрезку горловины согласно модели. Выкроить обтачку, соблюдая направление долевой нити и контуры горловины. Продублировать обтачку клеевой прокладкой с изнаночной стороны. Приколоть обтачку лицевой стороной к лицевой стороне изделия с помощью булавок, совмещая надсечки по центру спинки и полочки, срезы горловины и обтачки. При этом плечевые швы изделия и обтачки должны совпадать. Приметать. Обтачать обтачку по срезам горловины спинки. По горловине сделать рассечки в местах скругления, не доходя до линии шва 1 мм. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить обтачку на припуски швов обтачивания на 1-2 мм. Вывернуть обтачку и выметать, выправляя кант на сторону обтачки. Проутюжить узел горловины.

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

Клас-сификация машин	Назначение	Типы стежка	Объем вращения главного вала, об/мин ⁻¹ .	Толщина пакетов в материале, мм	Механизм перемещения материала	Количество игл
97 - А	Для шитья шелковых, х/б и шерстяных тканей	Двухниточная челночная	5000	До 4-х	реечный	1
51 - А	Для обработки и обметывания срезов, предотвращения их то осыпания	Трехниточная с петлителями	3500	До 4-х	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, кг
УШП-3М	Обработка женского платья, сорочек, изделий из шерстяных и х/б материалов	Терморегулятор	80-240	Трубчатые электронагревательные элементы	3

На выбранную модель В составлена инструкционная карта, в которой представлены основные виды обработанных узлов, использованных в модели в соответствии с рисунком 58.

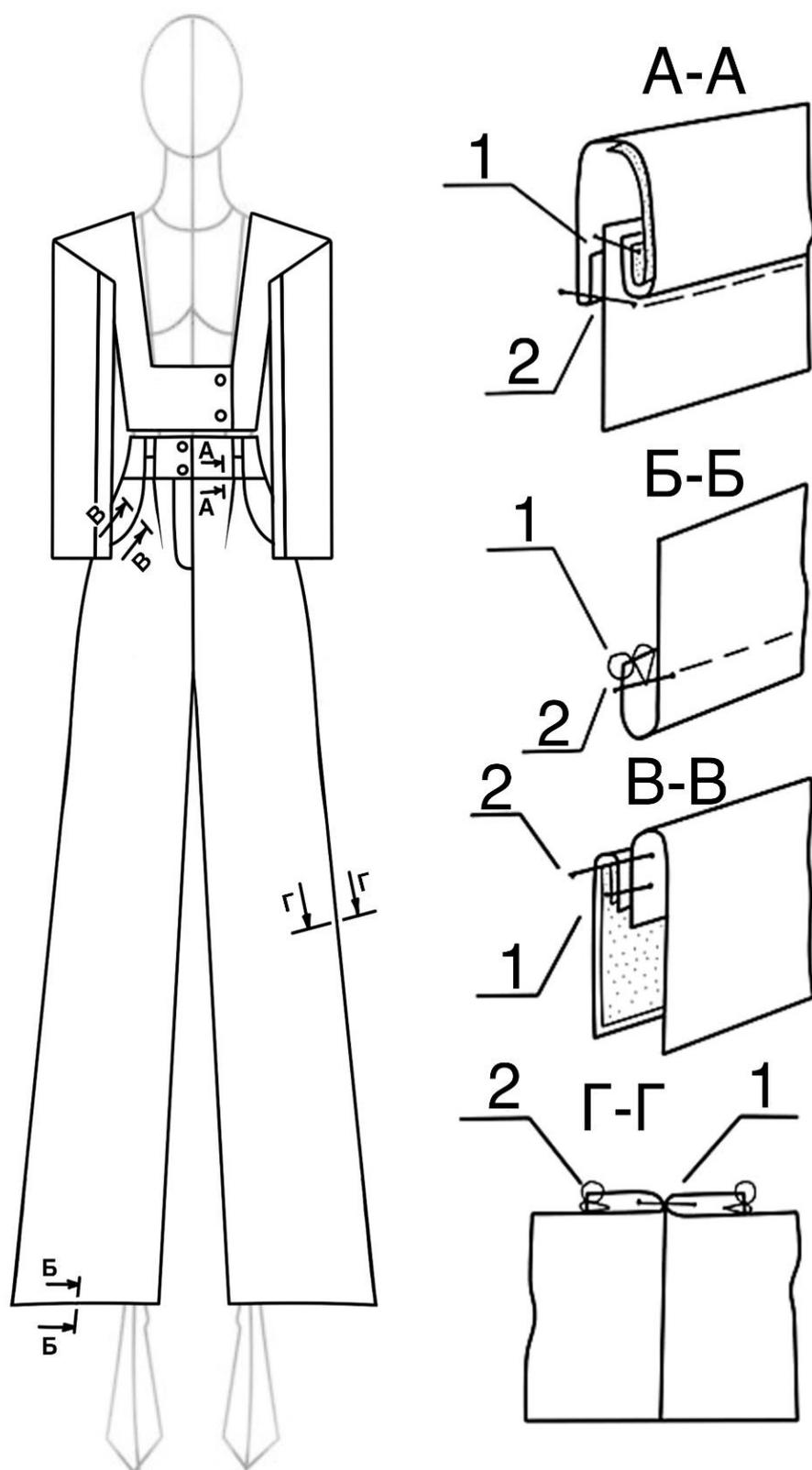

Рисунок 58 – Инструкционная карта модель В

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над дипломным проектом была разработана и спроектирована коллекция уличной одежды «ЧЕК» с использованием авторского принта.

На основе анализа основных направлений тенденций моды 2023-2024 годов, была выполнена разработка ассортиментных рядов при помощи графических средств. На этом этапе эскизы моделей создавались в соответствии с авторскими рисунками и шрифтовыми композициями, конкретными материалами, определялись ведущие силуэты и стиль коллекции. На основании эскизов были выбраны модели для формирования коллекции.

Используя теоретический материал и полученные профессиональные навыки в проектировании костюма, была создана коллекция, состоящая из пяти многослойных моделей разной длины и ассортимента. Все модели объединены схожими материалами, фактурами, отделкой и конструктивными членениями.

Продуманное стилевое решение, образность, применение принципов композиционного построения костюма, четкость форм, линий, оригинальное конструктивное решение, гармоничное сочетание декора и кроя, соответствие материала и формы назначению костюма позволили создать современную коллекцию, которую составляют актуальные на сегодняшний день изделия.

Проектирование моделей началось с изучения различных видов нанесения принта, их разновидностей и особенностей. Были проработаны собственные варианты принта, ставшие 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.

После изготовления моделей коллекции была проведена фотосессия в студии и видеосъемка для рекламной кампании коллекции.

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, «Чек», предназначенная для вечерних выходов и рекламных съемок.

В результате были разработаны уникальные авторские принты и опробованы экспериментальные техники нанесения рисунка на ткань аэрозольной краской.

Коллекция, разработанная и изготовленная в рамках дипломного проекта, использовалась в рекламной кампании. Было проведено две фотосессии, а также смонтировано три видеоролика для продвижения коллекции в социальных сетях.

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: учеб. пособие. Ч. 1. Теория дизайна / Т. Ю. Благова; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 90 с.
3. Всё, что нужно знать о художнике и дизайнере Стерлинге Руби. З. Рахбанова, О. Страховская [Электронный ресурс] // Blueprint: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://theblueprint.ru/culture/personality/sterling-ruby>
4. Граффити – что это такое? [Электронный ресурс] // Crossarea: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://crossarea.ru/graffiti/graffiti-что-это-такое/>
5. Дизайнер Ольга Чернощёкова выпустила коллекцию с граффитчтками Петербурга [Электронный ресурс] // Собака: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://www.sobaka.ru/fashion/stuff/77197>
6. Жан Мишель Баския: неоэкспрессионизм в живописи [Электронный ресурс] // Художник онлайн: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://www.hudozhnik.online/tpost/3957e9nndd1-zhan-mishel-baskiya-neoekspressionizm-v>
7. Краткая история граффити: от вандализма к искусству. Андрей Мажар. [Электронный ресурс] // DTF: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://donttakefake.com/kratkaya-istoriya-graffiti-ot-vandalizma-k-iskusstvu/>
8. 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: – Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/546.pdf

9. Образовательно-культурный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iskusstvoed.ru/2017/06/17/kostjum-v-jepohu-vozhrozhdenija-1450-1600/>
10. Основы производственного мастерства: 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.
11. Присяжная, И. М. Выполнение проекта в материале: учеб.-метод. пособие: рек. ДВ РУМЦ / И. М. Присяжная; АмГУ, ФПИ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. – 84 с.
12. Присяжная, И. М. Курс лекций по технологии изготовления костюма (краткий конспект): учеб. пособие / И. М. Присяжная; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2012. – 188 с.
13. Присяжная, И. М. Спец. практикум по ТШИ: [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / И. М. Присяжная; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. – 41 с. – Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2077.pdf
14. Присяжная, И. М. Спец. практикум по ТШИ: учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / И. М. Присяжная; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. – 88 с.
15. Рачинская Е. И. Моделирование и художественное оформление одежды / Рачинская Е. И. Сидоренко В. И. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д. Издательство «Феникс», 2002. – 608 с.
16. Самые модные принты в сезоне 2021 – 2022. Дмитриева Т. [Электронный ресурс] // MULITTA: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://mylitta.ru/4928-modnie-2021-2022.html>
17. Санатова, С. В. История моды XX века: учеб. пособие / С. В. Санатова, Т. Н. Бугреева; АмГУ, ФПИ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. – 225 с.

18. Санатова, С. В. Руководство по выполнению выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (Дизайн костюма): учеб.-метод. пособие / С. В. Санатова ; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 32 с.

19. 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. – Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/5169.pdf

20. Специальный рисунок и проектная графика: 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.

21. 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. – Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/311.pdf

22. Тренды весна – лето 2024. Сотник Н. [Электронный ресурс] // Blueprint: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://theblueprint.ru/fashion/trends/20-glavnykh-trenda-vesna-let-2024>

23. Эксперты наметили векторы развития Российского fashion рынка в 2024 году. [Электронный ресурс] // PROfashion: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://profashion.ru/events/conferences/eksperty-nametili-vektory-razvitiya-rossiyskogo-fashion-rynka-v-2024-godu/>

24. Энди Уорхолл – король поп-арта [Электронный ресурс] // Художник онлайн: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://artifex.ru/живопись/энди-уорхолл/>

25. Twinsburg: коллекция весна – лето 2023. [Электронный ресурс] // Annarusska: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://www.annarusska.ru/fashion/trends/twinsburg-kollektsiya-vesna-let-2023>

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Рабочие эскизы

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Конфекционная карта.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Фотографии коллекции