

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

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

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

И.о. зав. кафедрой
Е.А.Гаврилюк
«28» 06 2017 г.

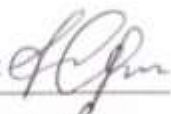
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Проектирование коллекции молодежной одежды по мотивам
литературных произведений

Исполнитель

Студент группы 385

27.06.2017

Е.С. Солошенко

Руководитель

Доцент

28.06.2017

С.В. Санатова

Консультанты:

по проектно-аналитической
части, доцент

27.06.2017

С.В. Санатова

по конструкторско-технологической
части доцент, канд. тех. наук

27.06.2017

И.М. Присяжная

по художественно-графической
части, доцент

27.06.2017

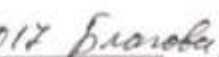

З.И. Кукушкина

Нормоконтроль

доцент, канд. пед. наук

28.06.2017

Т.Ю. Благова

Благовещенск 2017

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

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. кафедрой

Е.А.Гаврилюк

«24» 04 2017

ЗАДАНИЕ

К бакалаврской работе студента Соломенко Елизавета Сергеевна

1. Тема бакалаврской работы проектирование коллекции молодежной одежды по мотивам исторического наследия

(утверждена приказом от 10.04.2017 № 770 - уч)

2. Срок сдачи студентом законченного проекта 19.06.2017

3. Исходные данные к бакалаврскому проекту направление моды, изображение ктнц, тематичекий дизайн, выгательные от этикетворение „Моя любимая ктнца“

4. Содержание бакалаврского проекта (перечень подлежащих разработке вопросов) проектно-аналитическая часть; конструктивно-технологическая часть; Приложение

5. Перечень материалов приложения (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.) Фер-скетч, конструкционная карта, фотографии коллекции 13x18

6. Консультанты по бакалаврскому проекту (с указанием относящихся к ним разделов) проектно-аналитическая часть - роден Саватова С.В., конструктивно-технологическая часть - Триштина Е.И., констр. часть - Кухаркина З.И.

7. Дата выдачи задания 24.04.2017

Руководитель бакалаврского проекта доцент, член Союза дизайнеров России С.В. Саватова

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

Задание принял к исполнению (дата): 24.04.2017

(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 54 страницы, 45 иллюстраций, 3 таблицы, 3 приложения, 19 используемых источников.

ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ, СОВРЕМЕННАЯ ОДЕЖДА, ДЕКОР, ВЫШИВКА ПРЯЖЕЙ, ВЫШИВКА БИСЕРОМ, ЛОСКУТНО-МОЗАИЧНАЯ ТЕХНИКА, АСИММЕТРИЯ, КОНТРАСТ, КОНТРАСТНЫЕ ЦВЕТА.

Объектом исследования выбрана нарядно – повседневная одежда и стилизованное изображение птицы.

Цель работы заключается в создании авторской коллекции современной женской нарядно-повседневной одежды с использованием изображения птиц.

В результате работы изготовлены 3 модели женской одежды весенне-летнего сезона, в соответствии модными тенденциями 2017 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Проектно-аналитическая часть	8
1.1 Анализ источника творчества	8
1.2 Современные интерпретации коллекций	17
1.3 Анализ направлений моды	26
1.4 Разработка авторской коллекции	34
1.4.1 Концепция авторской коллекции	34
1.4.2 Композиционный анализ коллекции	35
1.4.3 Эскизный проект авторской коллекции	38
2 Конструктивно-технологическая часть	42
2.1 Описание внешнего вида модели	42
2.2 Выбор методов обработки и оборудования	44
2.3 Инструкционная карта	49
Заключение	51
Библиографический список	52
Приложение А Рабочие эскизы авторской коллекции	54
Приложение Б Конфекционная карта коллекции	55
Приложение В Фотографии коллекции	56

Нормативные ссылки

В настоящей выпускной квалификационной работе (ВКР) использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 25294-91. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общетехнические условия

ГОСТ 12807 – 88 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 7.32 – 2001. Оформление дипломных и курсовых работ. М.: Изд-во стандартов, 1978. – 16 с.

ГОСТ 7.9 95 Правила написание реферата к дипломной работе. – М.: Изд-во стандартов, 1978. – 24 с.

ГОСТ 2.104 – 68 ЕСКД Основные надписи

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы

ГОСТ 2.111 – 68 ЕСКД Нормоконтроль

ГОСТ 2.133 – 75 ЕСКД Групповые конструкторские документы

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

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

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

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

ГОСТ 3.1103 – 83 ЕСКД Основные надписи

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

ГОСТ 3.1105 – 84 ЕСКД Правила оформления документов общего назначения

ВВЕДЕНИЕ

Мода по своей природе – вечно меняющееся искусство. Оскар Уайльд говорил, что «мода – это столь невыносимая форма уродства, что мы вынуждены менять ее каждые полгода». Но постоянная эволюция, непрерывное обращение к старым тенденциям и создание новых направлений, делает индустрию моды столь захватывающей и великолепной.

Мы часто удивляемся, откуда у мировых дизайнеров столько чудесных новых идей. Правда в том, что все эти идеи редко бывают абсолютно новыми: дизайнеры творят и преобразовывают окружающий мир. Идеи для дизайнера можно черпать отовсюду [10]. Музеи, художественные галереи, берег моря, улицы большого города, элементы флоры и фауны, исключением не являются и птицы.

Птицы — символ свободы, души, легкости, скорости передвижения, связи с воздушной средой, пространство. Издревле птиц на одежде изображали разные народы мира, и поэтому принт с изображением птиц можно отнести к этническому элементу и, одновременно к элементу классики. Птиц не только изображали, но и слагали стихи и поэмы.

В последнее время изображения птиц заполнили подиумы, колибри, фламинго, снегири лебеди, ласточки, одежду с птичьими мотивами можно увидеть в коллекциях таких дизайнеров, как Miss Selfridge, Dorothy Perkins, Monsoon, New Look, Accessorize и т.д. Небольшое изображение птицы может стать «сердцем» всего образа, моментально преобразить наряд, сделать его изысканным и элегантным. Такой принт может быть выполнен в разных техниках – это может быть вышивка, рисунок, аппликация и т.д.

Цель работы заключается в создании авторской коллекции современной женской нарядно-повседневной одежды с использованием изображения птиц.

Название коллекции «Моя любимая птица». Она состоит из 3 моделей.

Задачи:

- изготовить коллекцию из 3 моделей женской молодежной одежды весенне-летнего сезона для нарядно – повседневного назначения;
- укрепить полученные знания в области дизайна и изготовлении одежды;
- создать не только грамотно построенную коллекцию, но и востребованную у потребительской группы.

Источником вдохновения при разработке коллекции молодежной женской повседневно-нарядной одежды стал образ птицы, оперение и легкое движение крыльев в воздухе, дающее ощущение парения и чувство свободы, описанное в стихотворении Александра Норманского.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в коллекции, как источник творчества используется птица. Птичьи мотивы в одежде очень актуальны в весенне-летние периоды.

Новизна проекта проявляется за счет:

- авторского текстильного дизайна: вышивка (пряжа, бисер, сутаж), лоскутно–мозаичная техника;
- авторского моделирования;
- криволинейного кроя;

Практическая значимость коллекции заключается в том, что одежда прекрасно впишется в гардероб современной девушки, подчеркнет ее индивидуальность. Сделает центром внимания. Изготовленные комплекты больше подойдут для вечера, похода на праздник, но некоторые элементы коллекции подойдут и для повседневного ношения.

1 ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Анализ источника творчества

Источники вдохновения – это окружающий нас мир, который позволяет человеческой фантазии черпать все новые и новые фантазии. Природа – поистине главный генератор творческих замыслов, и дает поистине неисчерпаемые запасы идей, в соответствии с рисунком 1.1, 1.2.

Рисунок 1.1 – Связь природы и дизайна костюма

Рисунок 1.2 – Образ птицы в одежде

Источником творчества при проектировании новой коллекции молодой женской нарядно – повседневной одежды стал образ птицы, которую в своем стихотворении «Моя любимая птица...» описывает поэт - Александр Норманский, а в дальнейшем читает под музыку Katya Burova:

Моя любимая птица
И ей со мною не спится.
Она летает по свету,
Она целуется с ветром.
Она с деревьями в танце,
Она смеется мне с глянца
Едва заметным румянцем.
В её ладонях дельфины,
Цунами хлещут по венам.
Моя любимая птица
Кричала Да! переменам.
В её глазах вспышки света,
Её зрачки безвозвратно
Тебя вбирают как дыры
Космического пространства.
И кто поверит в придумку
Моей возлюбленной птицы.
Когда она так прекрасна,
Мне рядом тоже не спится.
В её улыбке вершины
Жемчужных гор ожерелье.
Моя любимая птица
Хранит внутри себя двери.
Моя любимая льется,
Поет водой водопада,
Мне рядом больше не спится,
Да и кому это надо.
Моя любимая светит,
И молча свет отпирает.
Моя любимая - холод
Моя любимая тает.
Безумство форм очертаний
Себя в часы растворило.

Моя любимая - счастье.
Моя любимая - сила.
Моя любимая рядом
В биении звезд, в моем сердце.
Моя любимая птица
Дает мне снова согреться .
Снегами с неба колдует
На лицах хмурых улыбки.
Моя любимая птица
Одна сплошная ошибка.
И все хотят её выжечь:
Сломать, сорвать, обезвредить,
Но это только нам снится
Мы любим спать, во сне бредить.
Она смеется так звонко,
Она так ярко летает.
Кометы, блеск её перьев,
В её дыхании тает:
Мои печали, сомнения
И ворох страхов сгорает.
Моя любимая птица
Она давно это знает.

В стихотворении Александра Норманского «Моя любимая птица...» речь идет о вдохновении, оно как птица прилетело на своих удивительно чистых и красивых крыльях к автору, подарило ему незабываемые впечатления, мысли и идеи, но также незаметно и неожиданно оно может покинуть его.

Птица – как источник творчества – безгранична, так как имеет 10 681 вид известный современной науке. Каждый вид птиц уникален по своей форме, окраске, размеру и несет свой символ. Например: голубь, обозначает чистоту и мир, орел – силу и смелость, лебедь – возрождение, чистоту.

Птицы – неременный элемент различных религиозных систем, мифопоэтических традиций и ритуалов; широко представлены в символике и эмблематике. Значение птицы как символа определяется:

- наличием крыльев и способностью к полёту;

- связь с воздушной средой;
- свободой, лёгкостью и скоростью передвижения.

Чаще всего птицы рассматриваются как благоприятный образ или знак. Самой известной «функцией» птицы является олицетворение ею человеческой души [11].

Птица в литературных произведениях

В литературе образ птицы используется очень часто. К примеру, образ лебедя используется чаще других, так как может подразумевать романтический или меланхоличный образы, а также преображение, свет или смерть. Так в знаменитой сказке Г. Х. Андерсена «Дикие лебеди», злая волшебница превращает юных принцев в лебедей, или «Гадкий утенок», в котором маленький уродливый птенец, пройдя все препятствия, невзгоды и издевательства превращается в прекрасного лебедя.

Изображение птиц в живописи и декоративно прикладном искусстве

Человек всегда завидовал птице и ее способности летать, и конечно живописцы не обошли стороной удивительно красивых, легкокрылых представителей фауны.

В живописи итальянского Возрождения часто встречается образ мадонны со щеглом – символ опаленности и страстей, в соответствии с рисунком 1.3.

Рисунок 1.3 – Рафаэль «Мадонна»

Представители арт-нуво очень любили использовать изображение павлина на своих декоративных полотнах. К примеру, интерьер ювелирного салона Жоржа Фуке, разработанный Альфонсом Мухой, в соответствии с рисунком 1.4.

Рисунок 1.4 – Интерьер ювелирного салона, разработанный А. Мухой

Также павлин занимал особое место в творчестве художницы Натальи Гончаровой, он был символом ее искусства. Гончарова рисовала одного и того же павлина в пяти разных стилях, см. на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Н. Гончарова. Изображение павлина

Пристальное внимание к животному миру привлекла художников-натуралистов эпоха научных открытий, как на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – «Птицы»

В декоративно прикладном искусстве существует огромное количество видов: шитье, тиснение, резьба, выжигание, кружево, мозаика и т.д., и в каждом имеет место быть изображение птиц и птичьих мотивов, как на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Изображение птиц в декоративно прикладном творчестве

Витражная лоскутная техника

Витражная техника появилась в Австралии и вошла в лоскутный мир не так давно.

Существует два варианта изготовления работ на основе витражной техники: вручную и на швейной машине. Идеей для эскизов работ могут послужить рисунки в книгах, разнообразные открытки, стеклянные витражи и так далее. Чтобы достигнуть эффекта витража, в этой технике используют четкие или ярко очерченные границы рисунков, в которых тёмные полосы косых беек производят впечатление настоящего витража. Любая нарисованная линия должна быть соединена с другой линией или переходить в край витража, [12] как на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Лоскутная техника (австралийский витраж)

Также к ДПИ относится и витраж. Это произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении. Птицы изображенные в витражной технике выглядят таинственно и загадочно, оставляя неизгладимое впечатление, будто вот - вот оживут и вылетят в окно, как на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – Изображение птиц в витражной технике.

Изображение птиц на одежде

Рисунок на ткани в виде птицы стали наносить еще в древние века. В Китае в качестве узоров для свадебного наряда жениха и невесты использовались золотые птицы — символ счастливого брака, как на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 – Рисунок на ткани в виде птицы в Китае

В Японии на одежде помещали изображения мифических животных, ассоциировавшихся с силой и властью. Например, изображались феникс, чу-

до – птица, птица с веткой дерева в клюве и японский журавль, как на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 – Изображение на одежде птиц в Японии

Птицы занимают особое место в русской народной символике. Как узор была заимствована из искусства Византии - в нем павлин был одним из любимых мотивов, как на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 – Птицы в русской народной символике

Знаком вождя у индейцев был головной убор из перьев орла, символизирующий солнечные лучи и «окружающий голову волшебной аурой», как на рисунке 1.13.

Рисунок 1.13 – Головной убор индейцев из перьев орла

1.2 Современные интерпретации коллекций

Разлетевшиеся по ткани птицы стали достойным украшением не малого количества нарядов на последних неделях моды. Интересно, что принт с изображением птиц, по мнению дизайнеров одежды, одинаково уместным может быть и в качестве декора, для повседневного платья и в роли акцента вечернего туалета. Многие звездные модницы уже приобщились к этому тренду, который настолько самодостаточный, что не требует дополнительных акцентов в образе [13].

Первооткрывательницей тренда на птичий принт стала известная топ-модель Кейт Мосс, выпустившая коллекцию для Topshop с ласточкой в качестве ведущего мотива. Также Louis Vuitton и Givenchy выпустили две коллекции, в которые входили юбки из перьев. Эти коллекции оказались революционными, так как ранее вся одежда из перьев ассоциировалась лишь с

бурлеском и танцорами на карнавале Рио-де-Жанейро, а после них перья стали постепенно становиться частью ежедневных модных образов. В соответствии с рисунком 1.14, 1.15, 1.16.

Рисунок 1.14 – Topshop

Рисунок 1.15 – Коллекция Givenchy

Рисунок 1.16 – Louis Vuitton

Полет птиц вдохновил дизайнеров на создание своеобразных свитеров. Три этапа изготовления: запечатление движений птиц, анимация и перенесение на одежду - делают эти вещи «живыми». В итоге получилось три свитера, которые представляют собой стоп-кадр из анимированного полета, как на рисунке 1.17.

Рисунок 1.17 – The T-Shirt Issue, Muybridge Pt.2

Бренд **The T-Shirt Issue** меняет представление людей о том, что футболки и свитера - это обычный предмет гардероба. Благодаря 3D-моделям, которые превращаются в 2D-выкройки, дизайнеры создают геометрически сложные предметы одежды. Материал для изготовления подобных шедевров раскраивается с помощью лазера. Идея перенести динамику фотографий, изображающих полет птиц, на свитер возникла под воздействием работ Эдварда Мейбриджа (Eadweard Muybridge) - английского фотографа XIX века. Поэтому коллекция необычных свитеров-птиц получила название **Muybridge Pt.2**.

Эдвард Мейбридж изучал движение в общем и движения животных в частности, занимался вопросами фиксации и отображения движений, он впервые в истории фотографии начал применять несколько фотокамер одновременно. Деятельность Эдварда Мейбриджа, его массовое фотографирование и технические изобретения стали большим вкладом в изобретение кинематографа. В свитерах-птицах дизайнеры удивительным образом соединили динамику и статику, ведь они производят впечатление живых существ в полете, запечатленных в предмете одежды [14].

Дизайнер из Казахстана Роза Хамитова решила подарить женщинам крылья в прямом и переносном смысле. Она выпустила коллекцию платков, превращающих женщину в прекрасную птицу, [15] как на рисунке 1.18.

Рисунок 1.18 – Роза Хамитова, коллекция платков в виде крыльев

Issey Miyake, нашел свое вдохновение в природе полета, и придумал абстрактный принт, выражающий идею полета, в соответствии с рисунком 1.19.

Рисунок 1.19 – Issey Miyake

Mary Katrantzou, знаменитая своими психоделическими принтами, не смогла обойти стороной тему птиц. Птицы в каждом ее наряде обязательно изображаются в паре, в зеркальном положении относительно центра модели. Именно так, по мнению дизайнера, и проявляет себя романтизм, как на рисунке 1.20.

Рисунок 1.20 – Mary Katrantzou

В коллекции **Thakoon** разворачивается настоящая история в которой райские птицы заключены в золотые клетки, как на рисунке 1.21.

Рисунок 1.21 – Thakoon

Prabal Gurung также захотел отойти от клише в понимании птичьего принта и украсил свою коллекцию монохромным изображением оперения крыла, как на рисунке 1.22.

Рисунок 1.22 – Prabal Gurung

Дизайнер марки **Issa Daniella Helayel** черпала вдохновение в родной Бразилии и создавала образ, женственной и чувственной девушки. Латинско-американский карнавал чувствуется на красочных платьях с нарисованными попугаями, страусами, пеликанами, как на рисунке 1.23.

Рисунок 1.23 – Daniella Helayel

Воздушная и таинственная коллекция **Francesco Scognamiglio** доказывает, что вещи с птичьим принтом не обязательно должны быть веселыми и красочными, как на рисунке 1.24.

Рисунок 1.24 – Francesco Scognamiglio

Рейчел Рой использовала для своей коллекции черно-белый принт с птицами, которые издалика походят на абстрактный геометрический рисунок и лишь при значительном приближении проявляются как парящие, раскинувшие крылья, пернатые. В соответствии с рисунком 1.25.

Рисунок 1.25 – Рейчел Рой

Коллекции Татьяны Парфеновой «История лебедя»

Коллекция дизайнера из Санкт-Петербурга Татьяны Парфеновой «История лебедя». Дизайнер в декабре 2016 года показала коллекцию Haute Couture «История лебедя», вдохновленную величественными птицами, сказочным озером. Коллекция — история, каждое платье — персонаж. Среди моделей много вышивки, также использована декоративная фигурная стежка и принты по мотивам эпохи возрождения и раннего барокко. Главный материал — перламутровый бархат. Черные, белые и красные лебеди, цветы и попугаи на платьях сошли с классических полотен. Каждый стебель арабесок и лилий в коллекции был вышит вручную, а затем расшивался стеклярусом

не один день. Несмотря на сложносочиненную вышивку, перфорированные перья лебедей на подолах платьев и плиссированный шелк

Полет лебедей в небесах зрители увидели и ощутили благодаря точным композиционным решениям, гармоничному сочетанию фактур и оттенков и абсолютному слиянию одежды с телом. Платья превращают моделей в королев и принцесс – завтрашних, небывалых, авангардных и значительных, как на рисунках 1.26, 1.27.

Рисунок 1.26 – Татьяна Парфенова «История лебедя»

Рисунок 1.27 – Татьяна Парфенова «История лебедя»

1.3 Анализ направлений моды

Современная мода многолика, но все равно эксперты на модных показах выделяют основные единые черты модных тенденций.

Мода всюду движется вперед, каждый сезон, предлагая новые идеи. Именно модные тенденции диктуют: как можно выглядеть стильно, актуально и современно.

Характерными особенностями модного сезона 2016 года являются:

- платья и юбки из сетки
- летние сарафаны
- фиолетовые платья, брюки и жакеты
- завышенная талия
- широкие плечи
- блузки с обнаженными плечами

Модные материалы

Сетка – материал, состоящий из мелких, либо крупных ячеек. В сезоне 2017 на фоне всеобщей прозрачности и обнаженности дизайнеры используют

этот материал для изготовления платьев, юбок, оборок. Сетка может стать любой деталью костюма, либо отдельными его элементами. Сетка отражает тенденции сезона 2017, создавая лёгкость, прозрачность и комфорт в одежде.

Сетчатая ткань может быть разной, в зависимости от величины и формы ячеек, а также технологии изготовления. Сетка бывает мягкой и жесткой, однотонной и с рисунком.

Сетка-стрейч, сетка-кружево с набивными рисунками или с вышитыми цветочными мотивами, с добавлением люрекса, напылением и т.д. В первом случае ткань весьма эластична и растяжима в разные стороны, а во втором – узор делает ткань более жёсткой, неэластичной, но при этом хорошо держащей форму. И та, и другая ткань необыкновенно нарядна. В любом случае сетчатая ткань неприхотлива, удобна, хорошо пропускает воздух, а потому комфортна для тела весной и летом. К тому же она прекрасно комбинируется с разными тканями.

В последнее время сетка является весьма популярным материалом, который используется не только в пошиве вечерних нарядов, но и в повседневных. Полупрозрачность ткани делает образ весьма соблазнительным. А, как известно, прозрачность на сегодняшний день – одна из главных тенденций.

[16] В соответствии с рисунком 1.28, 1.29.

Рисунок 1.28 – Платье из сетки

Рисунок 1.29 – Giorgio Armani

Модные летние сарафаны

Одни дизайнеры предлагают прямые и лаконичные формы, другие – приталенные или расклешённые от лифа. Но в целом весной и летом 2017 основной тенденцией в одежде, и в частности в сарафанах, главенствующую роль берёт объёмный силуэт, который скрывает небольшие недостатки фигуры. Сарафаны делового стиля особенно удобны с блузками. Добавляя к сарафану какой-либо другой предмет одежды, можно каждый день выглядеть по-разному [17]. В соответствии с рисунком 1.30.

Рисунок 1.30 – Antonio Berardi, Aigner, Lela Rose

Фиолетовые платья, брюки и жакеты

В коллекциях теплого сезона 2017 немало фиолетовых платьев и других нарядов, но больше всего фиолетовых оттенков можно увидеть у Nina Ricci. Знаменитый Дом моды собрал разные фиолетовые оттенки в разных образах.

Для повседневных образов Nina Ricci предлагает фиолетовые брюки, жакеты, куртку, атласный шарфик, сумочки и даже фиолетовые солнцезащитные очки. Конечно, в повседневном образе, и особенно в деловом стиле не должно быть слишком много фиолетового, ведь это самый таинственный и мистический цвет. Фиолетовый – последний цвет, который воспринимает человеческий глаз, как на рисунках 1.31, 1.32 [18].

Рисунок 1.31 – Nina Ricci

Рисунок 1.32 – Nina Ricci

Завышенная талия – модная тенденция, которая в сезоне 2017 проявляет себя достаточно настойчиво. Особенно это демонстрирует знаменитый модный Дом Hermes. Оригинальные модели этого бренда подчёркивают женственность образа. Например, чуть присборенный край пояса юбки или брюк с кожаным ремнём на талии.

Хотя все модели смотрятся весьма элегантно, но и брюки, и юбку с завышенной талией следует выбирать внимательно. В сезоне 2017 существует множество вариантов для любого типа фигуры, как на рисунке 1.33 [19].

Рисунок 1.33 – Коллекция Hermes

Широкие плечи

Ширину плеч можно увеличить соответствующим кроем. Часто встречается крой с пониженной линией плеча. Иногда увеличению ширины способствует округлость в крое рукавов от линии плеча. Оригинальные модели можно найти в коллекции Balenciaga, Celine, Kenzo, Isabel Marant, Jil Sander и многих других дизайнеров, как на рисунке 1.34 [19].

Рисунок 1.34 – Balenciaga, Celine

Вырезы на плечах – тенденция, которая будет актуальна и в 2017 году, хотя обнажают плечи уже давно. Данная модная тенденция рассматривается у многих дизайнеров. Среди них есть излишне откровенные модели, а есть достаточно умеренные, элегантные, но не менее эротичные, которые придают образу женственность и делают наряд более эффектным и стильным. Они используются в блузках, платьях, топах, футболках и т.п., как на рисунке 1.35 [19].

Рисунок 1.35 – Вырез на плечах

Модные цвета и сочетания 2017:

- Желтая примула
- Бледный кизил
- Фундук
- Райские острова
- Зелень
- Пламенный
- Розовый тысячелистник
- Водопад
- Капустный
- Синий лазурит

В соответствии с рисунком 1.36.

Рисунок 1.36 – Палитра модных цветов на 2017 год от Pantone [20]

Розовый и фиолетовый

Такое сочетание цветов, как розовый тысячелистник и ярко-фиолетовый можно по праву считать самым модным сочетанием весны–лето 2017 года. Еще недавно такое сочетание сочли бы за вульгарное, но сегодня оно на пике популярности. Носить такое сочетание нужно с удовольствием, но и с осторожностью, каждый цвет можно носить в одном или двух оттенках, как на рисунке 1.37.

Рисунок 1.37 – Модное сочетание цветов розовый и фиолетовый

1.4 Разработка авторских моделей коллекций

Коллекция моделей одежды – это серия различного ассортимента одежды, объединенной единой авторской идеей, концепцией, образом, текстилем, формой, базовой конструкцией, стилем.

Главная задача авторской коллекции, как можно ярче и образно выразить творческую концепцию дизайнера. Разработка коллекции началась с выбора источника творчества, его осмысления, изучения, выявления более интересных сторон. Изучения направления моды на 2017 год. После проведения предпроектного анализа были разработаны эскизы ассортиментных рядов с помощью графических средств, а также в цвете на формате А3 и А2 с передачей фактуры, свойств материалов и образа коллекции.

Далее были выбраны наиболее удачные модели, и перед выполнением в материале для каждой из них был разработан интересный текстильный дизайн. Изделия были проработаны в макете, все корректировки учитывались, использованы более подходящие методы обработки.

1.4.1 Концепция Авторской Коллекции

Контингент потребителя – молодые девушки 18 – 25 лет. Разработана коллекция одежды на сезон весна-лето 2017г. В ней представлен различный ассортимент: сарафан, жакеты, платье, юбки, блуза. Данная одежда представлена для весенне-летнего сезона повседневно – нарядного ношения.

Коллекция рассчитана на утонченную, изящную, молодую девушку, среднего материального достатка.

Объект проектирования: коллекция женской молодежной одежды в романтическом стиле, предназначена для выхода в свет, вечером, для презентаций, праздников и т.д.

Цель:

Цель работы заключается в создании авторской коллекции современной женской нарядно-повседневной одежды с использованием изображения птиц.

Задачи:

-обновить гардероб, сделать его современным и модным.

-сделать потребителя центром внимания.

Данная коллекция отлично подойдет для девушек, которые любят быть в центре внимания, любят свободу, комфорт.

Креативная идея проекта состоит в том, чтобы показать повседневно - нарядную одежду в новом видении. Оригинальность коллекции состоит в асимметрии, криволинейном крае, вышивке бисером и пряжей.

Девушки с творческой натурой любят одеваться по-особенному, быть индивидуальными, интересными, привлекать к себе внимание.

Художественный образ создается с помощью таких материалов, как шифон, атлас, сетка, костюмные ткани. Также для создания образа применены различные способы декорирования: вышивка бисером, пряжей, лентами и атласными шнурами; лоскутная мозаика. Образ дополнен аксессуарами.

1.4.2 Композиционный анализ авторской коллекции

В результате проведенного анализа и накопленного теоретического материала: современных модных тенденций, коллекций именитых дизайнеров обративших свой взор на птичий принт, была разработана и спроектирована коллекция женской одежды «Моя любимая птица...», представленная на рисунке 1. 38.

1

2

3

Рисунок 1.38 – коллекция «Моя любимая птица...»

Перед созданием коллекции были выполнены эскизные ряды с учетом композиционного цветового единства, единства материала и так же модных тенденций. Проведен анализ стабильных элементов (декор, фактура, конструктивные и декоративно-конструктивные линии). Из рядов форм эскизов были выбраны лучшие варианты для изготовления коллекции. Приоритетные направления развития образной линии. При проектировании моделей в качестве основного назначения коллекции было выбрано нарядно-повседневное, то есть в каждой модели есть присутствие элементов нарядности и некоторые элементы подойдут и для повседневной носки.

Содержанием композиции костюма как строительно-творческого процесса является формирование силуэта. Выбран симметричный порядок силуэтных форм. Модель № 1 имеет прямой силуэт, №2 – овальный верх и прямоугольник внизу, №3 – прямой. Центральная модель по массе больше остальных.

Одним из средств объединения коллекции являются пропорции, которые усиливают эффекты статичности или динамичности, контраста, нюанса, тождества. В данной коллекции пропорции соотносились по отношению к фигуре человека, а так же к остальным изделиям коллекции и отношения верха и низа модели. Пропорциональные отношения элементов находятся в сложной зависимости, завершая собой гармоничную целостность композиции. Во всех членениях и элементах форм применяются арифметические пропорции в соотношениях целых чисел. Модуль является основой пропорций. За единицу измерения (модуль) выбирают величину какой-либо части изделия или высоту человеческой головы. Модели коллекции построены на применении простых пропорций. Модель 1 построена на пропорциях 1/1, то есть отношение массы жакета равно брюкам. Модель 2 имеет пропорции 1/3 (отношение жакета к платью). Модель 3 - пропорции 1/3 (отношение блузы к юбке).

Все модели в коллекции построены на пересечении форм: жакет перекрывает брюки; платье перекрывает сарафан, жакет сарафан; юбка перекрывает блузу.

При разработке коллекции учитывался системный подход к построению коллекции моделей одежды, который заключался в определенной последовательности ее создания.

При проектировании коллекции учитывались следующие правила, гарантирующие гармоничное сочетание изделий коллекции:

1) цветовое решение коллекции и его движение. Все цвета грамотно гармонируют друг с другом, во всех трех моделях присутствует фиолетовый цвет, в 1 и 3 – желтая примула и темно-изумрудный.

3) родственный характер выбора технологических приемов обработки изделий.

4) композиционные приемы (контраст, нюанс, тождество).

Контраст проявляется в свойствах используемых материалов. Например: мягкая сетка контрастирует с плотной костюмной тканью и нашитой в виде декора мягкой пряжей.

Нюанс является своего рода переходом от контраста к подобию. Он создает более сложные связи между элементами, цветовая гамма, построенная на нюансном сочетании, выглядит более богатой и изысканной, чем коллекции, построенные в одной цветовой гамме.

Модели 2, 3 симметричны по конструктивному решению, модель 1 имеет ассиметричный борт.

Тождество. В каждой модели присутствует одна и та же костюмная ткань.

Композиционным центром в коллекции является модель 2, так как она многофункциональна и больше остальных моделей по массе. В модели 1 композиционным центром является правая полочка жакета, в модели 2 – рисунок переда жакета и в модели 3 – юбка с декором.

На всех моделях присутствует авторский декор. В Модели 1 – правая полочка жакета состоит из лоскутной разноцветной мозаики в виде стилизованной летящей птицы, вышитой бисером. Модель 2 так же имеет на жакете разноцветную накладную лоскутную мозаику в виде стилизованной летящей птицы расположенную в районе левого плеча, уходящая в пройму рукава. В Модели 3 декор присутствует на юбке в виде вышивки пряжей и сутажем по мотивам оперения птицы.

В результате композиционного анализа можно сделать вывод, что все модели согласованы между собой в системе «коллекция».

1.4.3 Эскизный проект авторской коллекции

Перед созданием авторской коллекции были выполнены ряды форм – эскизов, учитывая современные тенденции моды, композиционное цветовое единство, и различное сочетание материалов и фактур.

При разработке коллекции учитывался системный подход к построению моделей коллекции, который заключается в определенной последовательности ее создания, гармоничной целостности и общем принципе объединения моделей в коллекцию.

Проведен анализ стабильных элементов (силуэт, пропорции, ритм масс) и анализ мобильных элементов (декор). Модели объединены между собой цветовой гаммой, гармонией цвета, формой, сочетанием фактур. Источником вдохновения послужило изображение птицы и ее оперение. Идея коллекции развивалась в рабочих эскизах, которые представлены в графической части бакалаврской работы.

Рисунок 1.39 – Контраст силуэтов

Рисунок 1.40 – Тождество конструктивных элементов

Рисунок 1.41 – Вариант коллекции нарядного назначения

Рисунок 1.42 – Вариант коллекции повседневного назначения

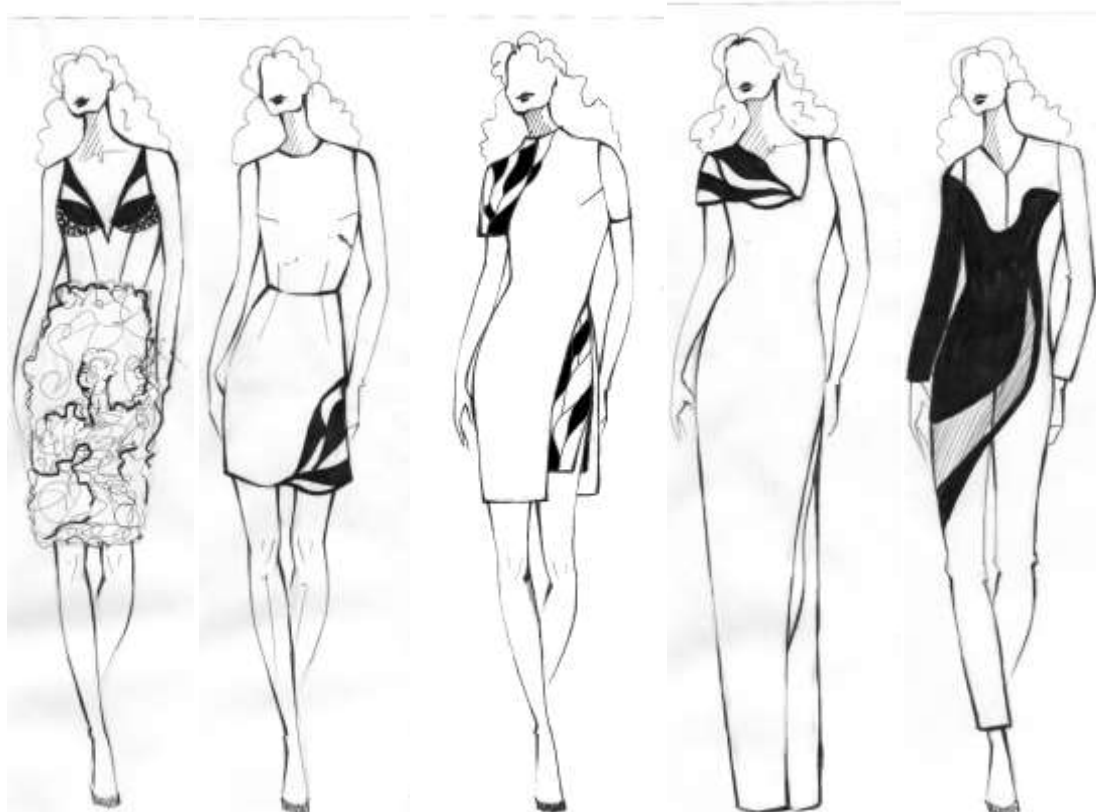

Рисунок 1.43 – Поиск применения декора

2 КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Описание внешнего вида модели

Модель 2 (Рисунок 2.1)

Модель 2 в коллекции состоит из жакета, сарафана и платья из сетки.

Укороченный жакет изготовлен из костюмной ткани «Бурда» серого цвета. По низу от полочки жакет идет на удлинение к спинке. Перед цельнокроеный, спинка распашная по среднему шву. Рукав втачной двušовный имеет О – образный силуэт, длина рукава $\frac{3}{4}$. На полочке с правой стороны располагается оригинальный декор в виде птицы выполненный в лоскутно-мозаичной технике, состоящий из светло-серого, ярко – фиолетового и ярко – розового цветов. В виде застежки на спинке используется лента, являющаяся продолжение обтачки горловины.

Сарафан на бретелях, длиной чуть выше колена изготовлен из костюмной ткани «Габардин» цвета розовый тысячелистник. Состоит из переда, спинки и чашечек обработанных подкладочной тканью.

Платье изготовлено из сетки темно – синего цвета. Длиной до пола, с завышенной талией, прямого силуэта. Вырез горловины – «Лодочка». Юбка сильно присборена, изготовлена из двух слоев сетки. Полочка и спинка притачиваются к юбке швами на лицевую сторону, для создания эффекта рюш.

Описание составлено в соответствии с рисунком 2.1.

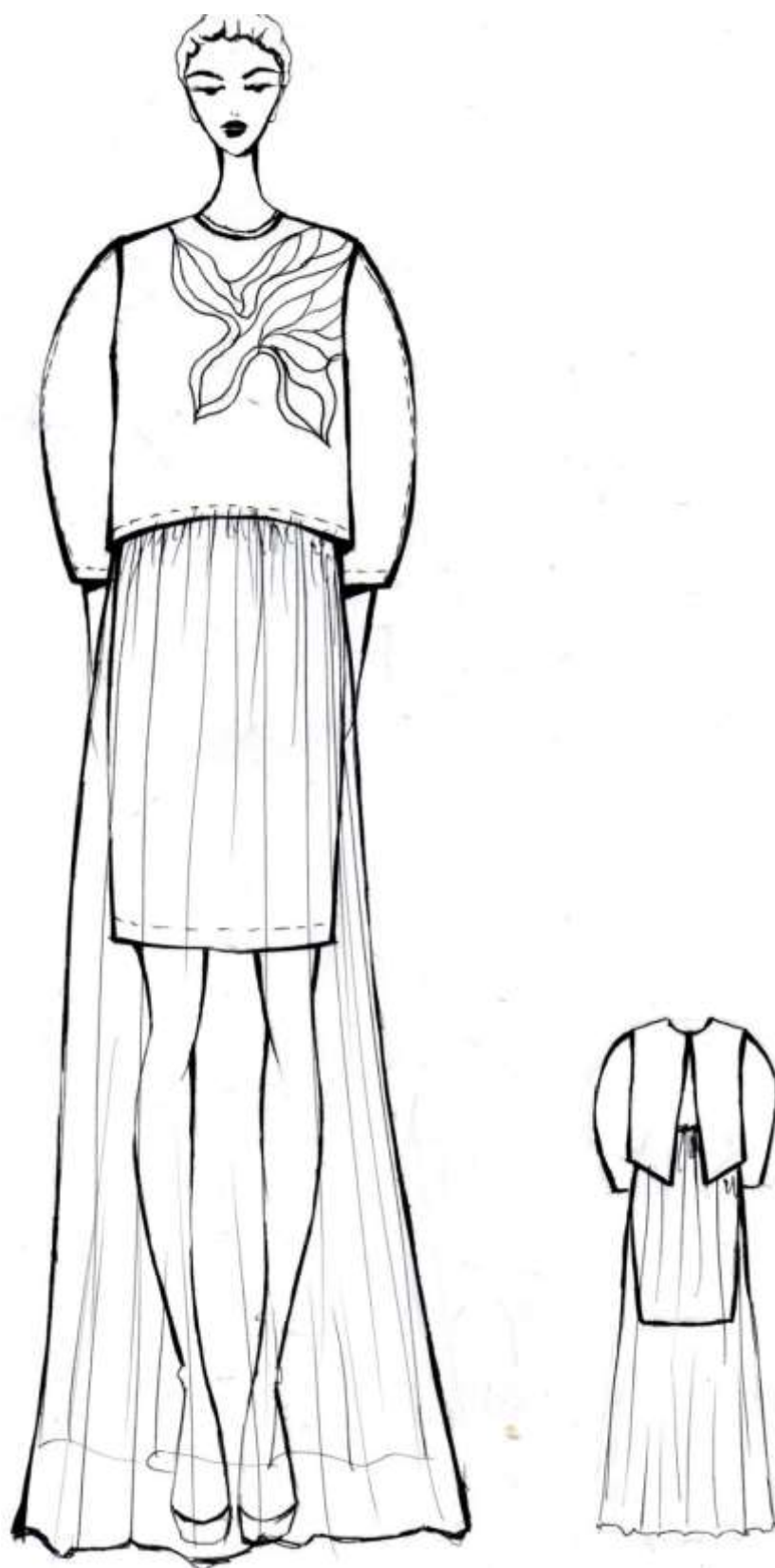

Рисунок 2.1 – Модель 2

2.2 Выбор методов обработки и оборудования

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

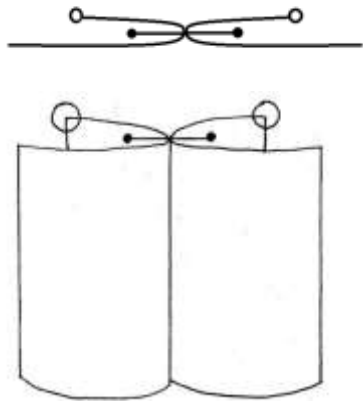
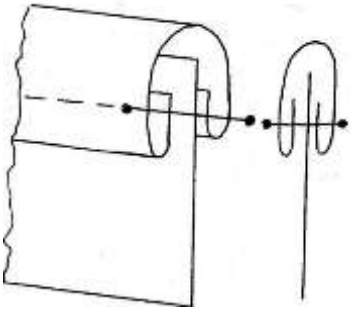
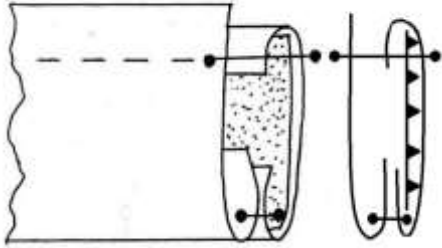
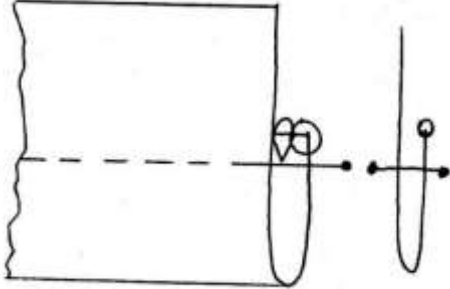
Процесс изготовления одежды позволяет систематизировать и обобщить разнообразные методы обработки изделий и содействует развитию творческого подхода к их выбору для изготовления различных швейных изделий.

Методы обработки для жакета, платья и сарафана модели 1 выбраны с учетом ГОСТа 25294-91. «Одежда верхняя платьево - блузочного ассортимента. Общетехнические условия» [8].

Конструкция соединительных швов выбрана в соответствии с ГОСТом 12807 – 88 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» [9].

Виды швов, использованные при изготовлении модели 2, представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Виды швов, применяемые при изготовлении модели 1

Наименование шва	Схема шва	Область применения
<p>Стачной в разутюжку</p>		<p>Для обработки боковых срезов сарафана</p>
<p>Краевой окантовочный шов с закрытым срезом</p>		<p>Для обработки среза горловины жакета</p>
<p>Соединительный накладной шов с двумя закрытыми срезами</p>		<p>Для обработки низа жакета</p>
<p>Шов в подгибку с открытым срезом</p>		<p>Для обработки низа сарафана</p>

Методы обработки основных узлов модели 2 в виде сборочных схем с указанием последовательности выполнения операций цифровой нумерации представлены в соответствии с рисунком 2.2.

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

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

Обработка горловины жакета окантовочным швом с закрытыми срезами производится путем сложения вдвое обтачки – полоски ткани, выкроенной под углом 45° к нити основы. Части обтачки стачивают так, чтобы строчка проходила параллельно нити основы. Швы подрезают, оставляя припуск 0,5-0,7 см, и раскладывают на две стороны. Концы обтачки можно не стачивать. Обтачку перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь, срезы уравнивают. Срез одного конца обтачки подгибают внутрь, срезы уравнивают. Срез одного конца обтачки подгибают внутрь на 1 см и накладывают на лицевую сторону изделия сгибом вниз, уравнивая срезы обтачки и горловины. Горловину обтачивают со стороны обтачки. Ширина шва зависит от модели. Концы окантовки могут переходить в завязки, длина которых зависит от модели [7].

При обработке горловины сарафана использовалась обтачка, выкроенная по форме горловины, части обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают. Ширина шва 0,5-0,7 см. внутренние срезы обтачек перегибают в сторону изнанки на 0,5 -0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. В изделиях их легкоосыпающихся тканей срезы предварительно обметывают на специальной машине. При обработке горловины обтачкой с прокладкой из

нетканного материала прокладку притачивают одновременно с обтачиванием горловины, располагая ее с изнанки основной детали [7].

Соединение срезов рукавов производится следующим образом: части рукава складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и стачивают. Ширина шва 1,2 -1,5 см. Низ рукава обрабатывают обтачкой. Обтачку накладывают на лицевую сторону рукава, срезы которого не стачаны, лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают низ рукава со стороны обтачки. Ширина шва 0,5-0,7 см. шов отгибают в сторону обтачки и настрачивают с лицевой стороны внутрь, уравнивая срезы рукава и обтачки, и стачивают, одновременно стачивают концы обтачки. Шов стачивания концов обтачки и шов рукава на участке длиной 3 см разутюживают. Внутренние края обтачки перегибают в сторону изнанки на 0,5-0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от края.

Для правильного положения рукава на фигуре, а также для обеспечения свободы движения руки окат рукава делают длиннее проймы изделия на 4-6 см. по окату рукава сначала прокладывают две строчки с расстоянием между ними 0,5 см и стягивают нитки, распределяя посадку. Рукава прикалывают к изделию булавками, совмещая контрольные надсечки, затем вметывают. Рукав вывертывают на лицевую сторону, изделие на изнанку. Рукав накладывают в пройму изделия лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и втачивают со стороны рукава, равномерно распределяя посадку. Срезы шва обметывают на специальной машине [7].

Низ изделия обрабатывают после уточнения его длины на примерке. Способ обработки зависит главным образом от силуэта изделия и конфигурации низа. Если в изделии присутствует фигурный низ, то используется отрезная обтачка, которая по конфигурации должна совпадать с низом основного изделия. Обтачка дублируется деталями клеевых материалов, затем обтачку соединяют с основным изделием, лицевыми сторонами друг к другу, уравнивая срезы, закрепляют булавками по низу изделия, намечают обтачку со стороны основной детали, и прокладывают

машинную строчку по обтачке, в местах скругления надсекают. Для закрепления переходного канта обтачку отгибают и настрачивают припуски на шов. Затем обтачку перегибают на изнаночную сторону изделия и приутюживают с образованием канта.

Для изготовления проектируемой коллекции выбиралось технологическое оборудование с учетом особенностей технологической обработки и в соответствии с выбранными материалами. Технологическая характеристика швейных машин, выбранных для изготовления коллекции, представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Технологическая характеристика швейных машин

Тип или класс	Назначение	Тип стежка	Скорость, мин ⁻¹	Механизм перемещения материалов	Толщина пакета материалов, мм	Дополнительные данные
51 – А ПМЗ	Для обметки срезов деталей	503 или 504	3500	Нижняя зубчатая рейка	До 4	Ширина обметывания 4-6 мм
97 – А класс	Для пошива шелковых, х/б и шерстяных тканей	Двухниточная челночная	5000	Нижняя зубчатая рейка	До 4	Используется одна игла

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

Таблица 2.3 – Технологическая характеристика утюга

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

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

2.3 Инструкционная карта

На выбранную модель 2 составлена инструкционная карта, в которой представлены основные виды обработанных узлов, использованных в модели в соответствии с рисунком 2.1.

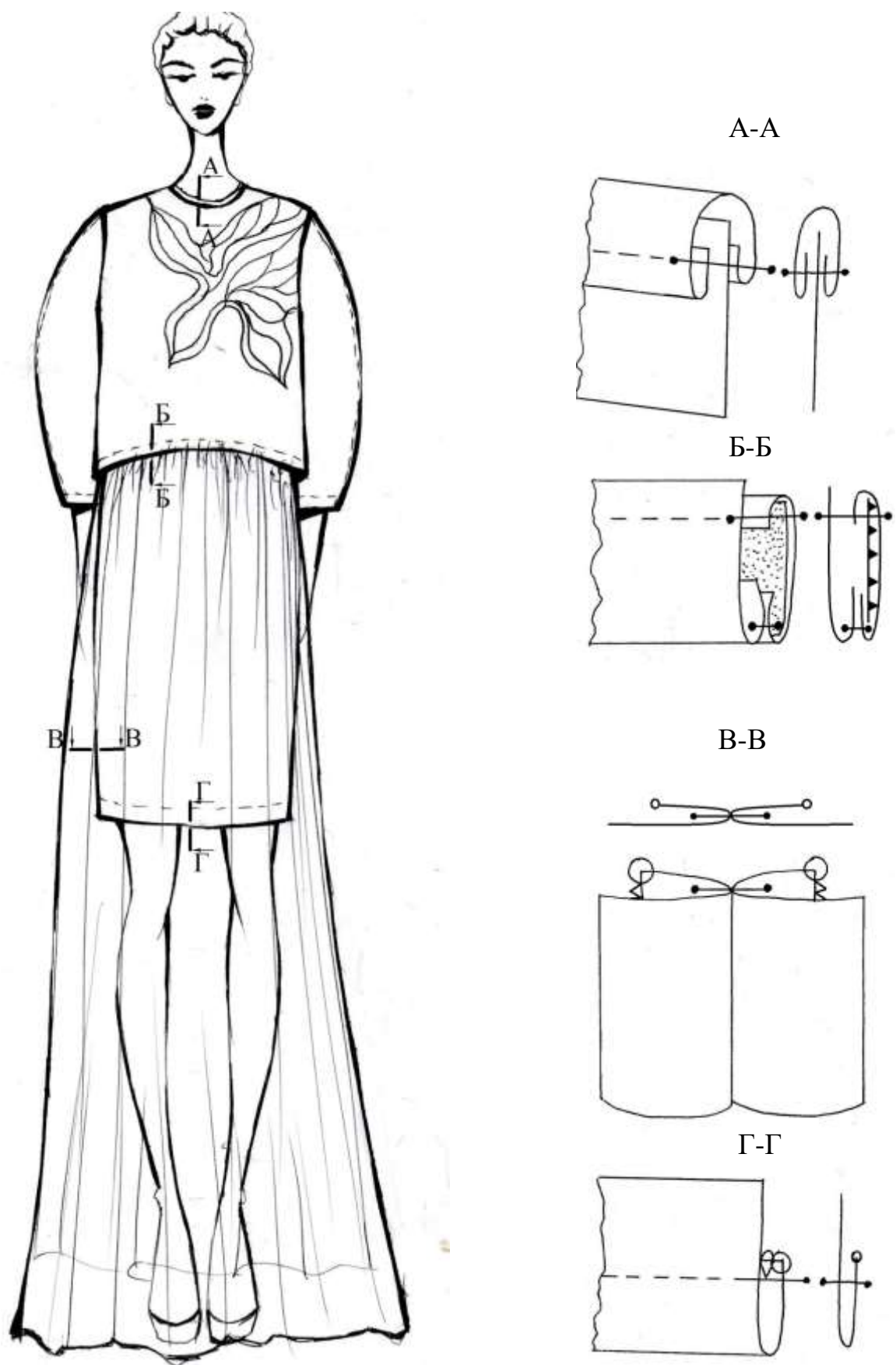

Рисунок 2.2 – Инструкционная карта модели 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над бакалаврской работой была разработана и изготовлена коллекция, состоящая из 3 моделей на основе источника вдохновения, объединенные по принципу гармонии и художественного образа.

Образ коллекции определил дальнейшие поиски методов проектирования и конструирования. Проектирование коллекции в системе «коллекция» началось с предпроектного анализа, постановки задачи, сбора и накопления материала по выбранной теме, анализа источника вдохновения, изучения современных интерпретаций коллекций. Далее была выполнена разработка ассортиментных рядов, при помощи графических средств. На этом этапе создавались эскизы моделей, определяющие силуэтные формы и стиль коллекции. На основе эскизов создавались модели коллекции.

Используя теоретический материал и полученные профессиональные навыки в проектировании костюма, была создана коллекция нарядно-повседневного назначения, для создания которой источником вдохновения послужило образ птицы и ее оперение. Данная коллекция дает возможность подчеркнуть индивидуальность смелым и свободолюбивым девушкам, а яркий декор позволит быть в центре внимания.

Новизна проявляется в использовании оригинального авторского декора выполненного в мозаичной технике в виде летящей птицы, а также в вышивке пряжей.

Коллекция имеет практическую значимость, она подойдет для выхода в свет и на вечер, а также некоторые элементы коллекции прекрасно подойдут и для повседневного ношения.

Таким образом, если рассматривать птиц, их оперение, и силуэты как источник вдохновения, то это может способствовать рождению новых направлений и образов в модной одежде.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

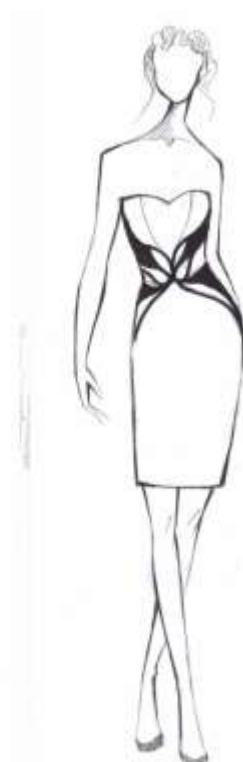
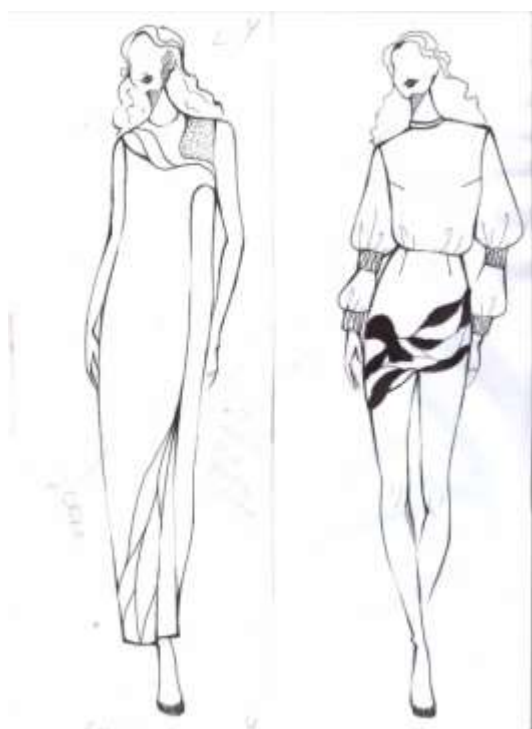
1. Гусейнов, Г.М. Композиция костюма. Учебное пособие для ву-зов / Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. – М: Академия, 2003. – 432с.
2. Присяжная, И.М. Выполнение проекта в материале. Учебно – методическое пособие. / И.М. Присяжная. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007. – 84с.
3. Л. В. Ермакова Основы промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды. / Ермакова Л. В. – М., Легкая индустрия, 1976. 560с.
4. Кукушкина З.И., Проектная графика в дизайне костюма: уч.-метод. Пос. / Кукушкина З.И., Благова Т.Ю. - Благовещенск: Изд. АмГУ, 2007. - 122 с.
5. Благова Т.Ю. Технология разработки новых идей в дизайне костюма. Учебное пособие. / Т.Ю. Благова. - Благовещенск: Амурский гос. ун.т, 2010.
6. Санатова С.В., Проектирование костюма: ассортимент и стили в женской одежде. Учебное пособие. / Санатова С.В., Волчкова М.И., Кукушкина З.И. - Благовещенск: амурский гос. ун– т, 2010
7. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства, учебник для проф. учеб. заведений. / А.Т. Труханова — 4-е изд. стер., — М.: Высшая школа, Академия, 2001. — 336 с.: ил. — ISBN 5-06-003625-1 (Высшая школа), ISBN 5-7695-0473-0 (Академия).
8. ГОСТ 25294-91. «Одежда верхняя платьево - блузочного ассортимента. Общетехнические условия»
9. ГОСТ 12807 – 88 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов»

Электронные ресурсы удаленного действия

10. Источники вдохновения для дизайнера [Электронный ресурс]
<http://fine-craft.ru/index.php/articles/risunok/item/112-100ideas>
11. Символика птицы [Электронный ресурс]
<http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B>
12. Витражная лоскутная техника [Электронный ресурс]
<http://www.hnh.ru/handycraft/2011-01-08-3>
13. Модные принты 2017 [Электронный ресурс]
<https://club.trendsbrands.ru/fashion-and-beauty/post/10-mast-hevov-etoy-oseni/>
14. Необычные свитера в виде 3D птиц [Электронный ресурс]
<http://www.novate.ru/blogs/020415/30575/>
15. Дизайнерские платки с крыльями [Электронный ресурс]
<http://www.novate.ru/blogs/250115/29579/>
16. Модные тенденции весна-лето 2017 [Электронный ресурс]
<https://mylitta.ru/3011-setka-2017.html>
17. Модные тенденции весна-лето 2017 [Электронный ресурс]
<https://mylitta.ru/2999-sundresses-2017.html>
18. Модные тенденции весна-лето 2017 [Электронный ресурс]
<https://mylitta.ru/3027-fioletovie-2017.html>
19. Модные тенденции весна-лето 2017 [Электронный ресурс]
<https://mylitta.ru/3033-trends-spring-summer-2017.html>
20. Модные цвета весна – лето 2017 года
<https://shkatulka-krasoty.ru/moda-i-stil/sochetanie-cvetov-v-odezhde/modnye-cveta-vesna-2017-v-odezhde-foto.php>

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рабочие эскизы авторской коллекции

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Конфекционная карта коллекции

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Фотографии коллекции

