

МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»

Зачет 2 семестр

Лекции 4 час.

Практические занятия 24 час

Самостоятельная работа 18 час.

Всего 72 час./2,0 з.е.

ЛК 9 ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНЕРОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ НА МАЛЫХ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

1

- Предприятия швейной промышленности выпускают самый разнообразный ассортимент одежды — повседневной и нарядной, для отдыха и занятий спортом, для города и для дома.
- Одежда, предназначенная для детей, женщин и мужчин различных возрастных групп, может быть изготовлена как из всевозможных видов тканей, так и из трикотажных полотен.
- Учитывая многообразие существующих артикулов швейных изделий, а также направление выбранной более узкой специализации, **конструктору-модельеру** необходимо не только освоить все, что связано с творческим проектированием, но и в совершенстве знать некоторые особенности производственного процесса.

- Важно иметь четкое представление обо всех стадиях разработки проекта — от идеи и общего замысла коллекции до завершающей стадии, то есть выпуска первой партии готовой продукции.
- Для этого **дизайнеру**
 - ✓ требуется не только знать теоретические основы,
 - ✓ но и виртуозно владеть техникой создания эскизов,
 - ✓ а также уметь четко определять основную концепцию будущей коллекции
 - ✓ и быть способным творчески подходить к подбору основных материалов, цветовых сочетаний, фурнитуры.
- Кроме того, чтобы осуществлять авторский контроль (надзор) за производством своих моделей, начиная от раскроя до изготовления первого промышленного образца, необходимы базовые конструкторские и технологические знания, а также опыт работы на швейном предприятии.

- Независимо от того, как конструктор-модельер осуществляет свою деятельность — является ли он свободным художником, выполняющим конкретный заказ, или трудится в штате на одной из фабрик швейной промышленности — он должен придерживаться определенной схемы работы, существующей в швейной промышленности:
- ✓ Дизайнер-конструктор разрабатывает основную концепцию коллекции для предстоящего сезона, учитывая специфику выпускаемого предприятием ассортимента, а также требования руководящего состава и основных технических служб.

- ✓ В соответствии с установленным ценовым уровнем, выбранной целевой группой потребителей и согласно созданной концепции дизайнер-конструктор разрабатывает и утверждает ассортиментный ряд изделий, рекламные и маркетинговые мероприятия, а также календарный план работы.
- ✓ При необходимости дизайнер-конструктор вносит коррективы в план, учитывая возможные сложности с поставками исходных материалов, которые могут влиять на основную концепцию подбора тканей и цветового ряда коллекции.

- Это особенно важно на предварительных этапах работы.
- В зависимости от объема производства и разнообразия ассортимента выпускаемых швейных изделий для создания промышленной коллекции предприятие привлекает дизайнеров, работающих с конкретным заказом, или создает постоянный коллектив из нескольких дизайнеров и конструкторов.

- Прежде чем дизайнеры приступают к созданию экспериментальных образцов, они разрабатывают и утверждают *новую концепцию коллекции* или выбирают базовое направление, основой которого может служить уже имеющийся в наличии материал и подобранная в соответствии с ним фурнитура.
- После утверждения эскизов команда дизайнеров или группа специалистов, включающая модельера и конструктора, занимаются разработкой лекал (чертежей конструкций моделей), а затем из макетной ткани создают опытные образцы.
- В процессе их пошива вносятся необходимые коррективы и производятся доработки модели.

- Для этой фазы в качестве технической документации необходимы четкие *технические эскизы*, снабженные образцами материалов и информацией о фурнитуре, отделке и технологии обработки.
- Как правило, на эскизе даются два изображения модели: вид спереди и вид сзади.
- До того, как для серийного выпуска моделей коллекции будет закуплена большая партия тканей, обычно заказывают небольшой метраж для изготовления первичных образцов.
- Затем в соответствии с основным материалом подбирается фурнитура. И ткани, и фурнитура являются неотъемлемой частью проекта, поэтому к их выбору следует подходить с особой тщательностью.

- После обсуждения и утверждения *первичных образцов*, выполненных из конкретных видов ткани (рассматриваются: соответствие модным тенденциям, технологичность конструктивного решения, правильность посадки на фигуре и пригодность к серийному производству), *разрабатываются лекала* для установленного размерного ряда (градуировка) и *схема раскладки лекал на ткани*, позволяющая определить расход материала, а также рассчитываются другие производственные издержки.
- На предприятиях, оснащенных на современном уровне, для этого используются компьютерные системы.

- Дизайнер принимает непосредственное участие в обсуждении и проведении *серии рекламных мероприятий*, необходимых для продвижения созданной сезонной коллекции.
- Для этого используются различные виды рекламных акций, в том числе показы моделей, которые проходят на специализированных выставках, залах оптовой торговли или в шоу-румах.

- Эскизы моделей, выполняемые на этапе поиска новых идей и их разработки выглядят более свободными и спонтанными.
- Дизайнер или конструктор-модельер в быстрой манере набрасывает, варьирует и фиксирует идеи в рисунках.
- Для этого следует развивать свой собственный стиль, который позволит разрабатывать концепции и воплощать их в форме поисковых эскизов.
- При создании коллекции проект обычно начинается с серии тематически объединенных эскизов, экспериментирующих с силуэтами, линиями и узорами, а также с фактурами материалов и с цветовой гаммой.
- На этом этапе важна быстрота и четкость линий.
- С появлением опыта и автор коллекций обретает свой самобытный стиль, который часто называют авторским стилем или почерком.

- Эскизы моделей изготавливаются в основном для заказчиков.
- Поэтому с одной стороны эскизы должны быть привлекательными и стильными, а с другой стороны — наглядными и технически грамотными, чтобы сделать возможным правильное воплощение идеи в материале.
- Модели достаточно изобразить карандашом или фломастером в стандартной форме, характеризующейся экономией выразительных средств.
- Голову, кисти рук и ступни ног можно только наметить.
- А вот детальные разработки отдельных узлов, конструктивные решения и пути реализации идей на производстве необходимо тщательно спланировать и продумать.

- При проектировании рекомендуется использовать эскиз фигуры, который соответствует стилю коллекции.
- Целесообразно выбрать стандартный размер, чтобы облегчить просмотр эскизов.
- Использование только одной фигуры более рационально и не отвлекает от главного.
- Можно каждую модель изобразить на отдельном листе либо на одном листе разместить эскизы нескольких моделей.
- Сведения о деталях и образцы материалов помогут конструкторскому и производственному коллективу грамотно и точно реализовать изображенную идею.

- На этом этапе важно выразить идеи моделей в рисунке, не тратя много времени на постановку и ракурс фигуры.
- На листе для поисковых эскизов содержатся объединенные одной темой идеи модели.
- Технический эскиз необходим для производства.
- Он включает вид выбранной модели спереди и сзади, а также сведения о технологии обработки.

- *Рабочий эскиз* выбранной модели, утвержденной руководителем, изготавливается для презентации коллекции клиенту или для оценки специалистами (экспертизы).
- *Поисковые эскизы* содержат несколько объединенных одной темой идей, они могут быть дополнены рисунками фрагментов и образцами материалов.
- В качестве альтернативы, возможно изобразить на листе одну модель с видом спереди и сзади, а также добавить к ним образцы материалов и возможные примечания.
- Рисунки моделей дополняются быстрыми, схематичными изображениями вида изделий сзади.

- На *техническом эскизе* можно найти сведения о технике конструирования и технологии обработки для производства.
- *Рабочий эскиз* представляет собой рисунок модели с видом спереди и сзади.
- Изготовление рабочего эскиза включает следующие этапы:
 - ✓ Построение фигуры (вид спереди и сзади).
 - ✓ Конструирование формы модели: – выполнение зарисовки в виде наброска силуэта и пропорций (соотношение длины и ширины, распределение поверхностей) модели. – рисование деталей — бортов, линий швов, формы горловины и воротника, застежки, карманов и т. д.
 - ✓ Чистовой рисунок с тональной проработкой.
 - ✓ Оформление листа, размещение текста и образцов материалов.

- Эскиз модели выполняется на кальке, наложенной на рисунок фигуры.
- Законченный рабочий эскиз содержит образцы ткани и примечания, а иллюстративного материала рабочего эскиза модели.
- При разработке концепции макета рабочего эскиза сначала проводятся эксперименты с разными вариантами композиции листа, прежде чем принять окончательное решение.
- При этом всегда следует работать в рамках определенного формата листа.

- *Рабочий эскиз* должен включать: вид модели спереди и сзади, образцы материалов и при необходимости примечания по технике кроя и технологии обработки.
- Рамка, схематичные линии и фигуры могут завершить общую композицию, но не должны отвлекать внимание от главного — модели.
- Важна полнота и ясность в представлении информации для зрителя.
- В качестве оригиналов для копирования лучше всего подойдут линейные рисунки, выполненные черным фломастером.
- Фигуры можно изображать в полный рост или от головы до линии низа изделия.

- Образцы материалов, эскизы и пояснения следует размещать так, чтобы получить законченную, сбалансированную композицию листа.
- Иллюстрация стала редким жанром модельерского рисунка, поскольку в настоящее время в журналах, газетах, проспектах и каталогах преимущественно используют фотографии моделей.
- Поле деятельности иллюстратора включает в себя, например, выполнение эскизов, отображающих модные тенденции.
- При создании рисунков для журналов иллюстратор работает в предлагаемом изданием формате.

- Когда выполняется рекламный рисунок, то четко устанавливаются размеры и макет страницы.
- Обозначаются также техника и стиль рисунка, способ печати и, кроме того, зачастую требуемый модный образ — например, определяется конкретная целевая группа, к которой должен быть обращен рисунок.
- Стили рисования могут существенно различаться в зависимости от авторского почерка и личности художника.
- Глянцевые журналы, а также дома моды, поддерживающие имидж *haute couture*, предпочитают элегантные рисунки в свободном стиле.
- Такие иллюстрации могут быть очень самобытны.
- Они передают впечатление от художественно-графического стиля, в то же время очень эффективно внушая дух модного направления.

- Напротив, крупные магазины и предприятия, продающие одежду по каталогу, нуждаются в точных, реалистичных изображениях предлагаемых товаров.
- Как и язык, стили графического повествования постоянно претерпевают изменения, отражая влияние и атмосферу конкретного направления моды в определенный момент времени.
- Их диапазон простирается от стилизованных рисунков в стиле 60-х годов до реализма.
- Очень важно постоянно быть в курсе последних тенденций моды и отмечать новые детали, которые в зависимости от настроения целевой аудитории и назначения создают имидж, соответствующий духу времени — например, прически, макияж и аксессуары.

- В заключении следует отметить, что постоянное наблюдение и отслеживание новых тенденций на показах мод, выставках, а также на рекламных страницах журналов и в витринах магазинов просто необходимо.
- Надо стараться всегда быть открытым для восприятия моды будущего и определяющих ее факторов, например, тенденций искусства и культуры, а также социальной, политической, экономической и технической сфер жизни.
- Неотъемлемой частью нашей жизни должно стать чтение как можно большего числа специализированных журналов и книг по истории дизайна, истории искусства, графическому дизайну, промышленному дизайну, архитектуре зданий и интерьеров, живописи и графике, истории культуры, истории костюма и другим отраслям знания.

- В альбоме для эскизов следует фиксировать все, что в будущем может представлять интерес.
- В качестве модели для набросков можно использовать живую натуру, собственное отражение в зеркале, фотографии, одежду или драпированные ткани.
- В привычку должно войти коллекционирование предметов моды, фотографий, образцов материалов, цветовых карт, репродукций работ других художников и т. д.
- Интересные модельерские иллюстрации можно собирать в особую папку.
- Рассортированные по цветам и темам образцы материалов и цветовые карты можно использовать в качестве иллюстративного материала для коллажей и изображений, передающих то или иное настроение.

- Образцы художественного оформления одежды или предметов прикладного искусства, например, аппликации, вышивки и т. д., можно использовать в качестве моделей для рисования, чтобы добиться нужных эффектов.
- Они также могут послужить источником вдохновения.

- Бирюкова Н. П. Особенности создания промышленных коллекций одежды на малых швейных предприятиях // Молодой ученый. — 2016. — №26. — С. 14-17. — URL <https://moluch.ru/archive/130/36055/> (дата обращения: 01.10.2018).
- Степучев Р. А., Бесчастнов Н. П. Методы графической подачи моделей одежды. — М.: МТИ, 1985. — 256 с.