

УДК 74. 022

**ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ АВТОРСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ
КАК СПОСОБ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ**

**FEATURES OF DEVELOPING A CONCEPT
OF INDUSTRIAL COPYRIGHT COLLECTIONS AS
A WAY OF CREATIVE SELF-REALIZATION FOR DESIGNERS**

*И.С. КИМ, Г.С. КЕНЖИБАЕВА, В.М. ДЖАНПАИЗОВА, А.А. КУПЕНОВА,
Г.И. ДАЙРАБАЕВА, К.А. ЕСЕНБАЕВА, Б.П. ТОРЕБАЕВ*

*I.S. KIM, G.S. KENZHIBAYEVA, V.M. JANPAIZOVA, A.A. KUPENOVA,
G.I. DAIRABAEVA, K.A. ESENBAEVA, B.P. TOREBAEV*

(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан)

(M. Auezov South Kazakhstan State University, Republic of Kazakhstan)

E-mail: valeri-787@mail.ru

В статье рассматривается проблема разработки технологий и методов концепции коллекции костюмов в процессе проектирования. Дается характеристика типов коллекций, основные этапы оформления авторской коллекции. В статье также рассматриваются вопросы совершенствования содержания учебных дисциплин профессионального обучения и возможность преподавать дизайн коллекций как эффективный инструмент для развития творческих способностей и профессионального развития будущих дизайнеров изделий легкой промышленности.

The article discusses the problem of developing technologies and methods for the concept of a collection of costumes in the design process. The characteristics of the types of collections, the main stages of the design of the author's collection are given. The article also addresses the issues of improving the content of academic disciplines of vocational training. And the opportunity to teach design collections as an effective tool for the development of creative abilities and professional development of future designers of light industry products.

Ключевые слова: инженер-конструктор, легкая промышленность, профессиональное становление, коллекция, проектирование, творчество.

Keywords: design engineer, light industry, professional formation, collection, design, creativity.

Деятельность по проектированию изделий направлена на разработку новых вещей, новых качеств и новых задач в предметной среде, так что это инновационная деятельность. В процессе проектирования должны использоваться как научные (социологические, прогнозируемые), так и символично-ассоциативные методы, чтобы дополнить форму социокультурным контекстом.

Основой дизайна является всесторонний обзор социальных потребностей. Основными этапами проектирования одежды являются:

- анализ предпроектной ситуации;
- синтез результатов анализа в определенных типах формообразования;
- разработка творческой концепции, связанной как с конкретными проектными задачами, так и с основными тенденциями развития проектной культуры в целом;
- определение основных задач;
- применение различных методов проектирования в поиске наиболее оптимальных вариантов решения проектной задачи.

При предпроектном анализе (предпроектном исследовании) на желаемые функции, набор объектов или среды, тип продукта и среды, метод производства, наличие предлагаемого продукта (аналога) продукты исходно с функциональными целями, принципами работы, условиями аналогии приложения. Предварительный анализ выявляет недостатки существующих продуктов и потребительские предпочтения. Результаты предварительного анализа проекта синтезируются путем материализации структуры и координации объекта.

Проектные работы начинаются с определения ключевых задач, которые необходимо решить в процессе проектирования. Прежде всего назначение и функции предполагаемого материала определяются конструктивными и технологическими требованиями. В этом случае целью проекта может быть обновление существующих продуктов, то есть стремление придать ему современный вид (дизайн) и разработать совершенно новый продукт, основанный на совершенно новых правилах или ранее неизвестных технологиях. К технологиям и

методам разработки концепции коллекции костюмов в процессе дизайн-проектирования добавляется еще и адресат со всем сонмом сугубо человеческих проблем. Основа дизайнерской концепции тем самым начинает базироваться именно на своеобразии характера конкретного человека – "героя времени", самого дизайнера, и все названное в преломлении той или иной темы. Значит логическая концептуальная цепочка превращается на поверхности в определенного рода "психоанализ". Потому что учитывается, прежде всего своеобразие типа творческой индивидуальности дизайнера – "настроение дизайнера" (проистекающее из его типа личности), – своеобразие текущих модных тенденций – "настроение времени". Доминанта этих составляющих и создает своеобразие процесса формирования концепции коллекции костюмов. Усиленный учет психологической составляющей делает этот вид дизайнерского творчества предельно субъективированным, тем самым сближая с произведением искусства по общности присутствия личности самого создателя в конечном результате творческой деятельности. Так как костюм – это прежде всего образная система, основой которой является образ человека, то и основа этого образа может быть приближена-удалена относительно личности человека, но никак не относительно его тела (что как раз является прерогативой одежды) [1].

На этом этапе в концептуальном дизайне автора будет определено направление творческого поиска для решения новых вопросов в следующей коллекции. При разработке костюма дизайнер часто создает вдохновляющие произведения для создания образа. Ознакомление студентов с разнообразными творческими источниками, способами их преобразования в идеи, концепции и образы коллекции – самая важная задача ознакомления инженеров-конструкторов с трансформационными действиями. В качестве источника творчества можно выбрать всевозможные вещи и явления, произведения искусства, биологические формы и растения, объекты материальной и духовной культуры человеческого сообщества (архитектура, предметы декоративно-

прикладного искусства, новые материалы и технологии, машинные формы и т.п.).

Отраслевые коллекции развивают и обрабатывают будущие тенденции, как ранее показано в комплексных коллекциях. Обычно процесс адаптации новых стилей и тенденций в массовом производстве занимает от одного до двух лет. Такие коллекции показывают примеры, созданные для производства в промышленности. Этот тип коллекций представляет актуальный ассортимент товаров для массового производства. Как правило, эти коллекции выставляются на модных ярмарках для представителей торговых организаций. Эти коллекции отличаются от перспективных и авторских коллекций нюансным решением новых форм, отсутствием резких силуэтов, стремлением смягчить непривычный образ "будущей" моды. В таких коллекциях используются испытанные варианты кроя, апробированные решения комбинирование разнофактурных тканей и т. п. Такие коллекции не демонстрируют резких образов и экспериментов с формой костюма.

Промышленные базовые коллекции могут состоять из ряда коллекций товаров. Это связано с выбором массовых потребителей, которые предпочитают комплекты, и единственными автономными вещами, позволяющими создать базовый рациональный гардероб.

Ассортиментные коллекции обычно состоят из модельных групп, разработанных на одной базовой форме и на конструктивной основе. Промышленная коллекция всегда требует унификации и стандартизации, что существенно снижает затраты и экономит время на внедрение новых моделей одежды в производство.

Особенность педагогических подходов при разработке учебных программ по дисциплинам "Композиция костюма", "Дизайн и проектирование изделий легкой промышленности" и "Архитектоника объемных форм", разработанных на кафедре "Технология и конструирование изделий легкой промышленности", нацелена на развитие творческого мышления студентов и совершенствование ранее приобретенных умений и навыков. Способность эмоционально

воспринимать и ценить прекрасное в человеке и окружающем его мире, создавать условия для формирования творческой гармонично развитой, активной личности – все это имеет большое значение для профессии.

Совокупность приобретенного опыта работы с творческими источниками по сформировавшемуся мировоззрению может стать в дальнейшем определяющим моментом в создании уникальной коллекции на уровне озарения и интуиции автора. Интересное образное решение костюма может быть выражено: принципиально новой формой, конструкцией, художественно-колористическим оформлением материалов и т.п.

Далее разрабатываются фор-эскизы моделей коллекции, которые являются начальным этапом в разработке эскиза коллекции. Это первоначальные "записи" чувственного осмысления источника творчества, наброски идеи, в которых отображаются либо вся форма изделия, либо его фрагмент. Они выполняются живо, без привязки к какому-либо материалу и конструктивно-технологическому решению, в черно-белой или цветной графике. Следует отметить, что при их разработке необходимо руководствоваться перспективным направлением моды, чтобы не ошибиться в выборе форм, линий, цветовой гаммы, пропорциональных членений, отделки.

На основе фор-эскизов осуществляется разработка эскизного проекта коллекции. Он отличается от фор-эскиза большим размером, более подробной проработкой формы и его составляющих элементов, выявлением композиционных и конструктивных линий, цвета, его материального воплощения и функциональной направленностью [3].

Как правило, изначально прорабатывается эскиз центральной модели коллекции, в которой должна угадываться связь с источником творчества. Далее необходимо продумать средства формообразования модели – конструкцию, материал, тщательно проработать цвет, фактуру и отделку.

Остальные объекты коллекции разрабатываются с учетом изменений основных структурных элементов центральной мо-

дели и связей объединения моделей в коллекцию по различным композиционным принципам: тождества, подобия, контраста, ритма и т.п.

На данном этапе важным является осуществление художественно-образного и эстетического развертывания содержания коллекции средствами композиции.

Творческий эскиз коллекции, представляющий собой многофигурную графическую композицию на фоне, отражающем некую условную среду, должен содержать не только изображения самих моделей одежды, но и манеру их ношения, а также аксессуаров (головных уборов, обуви, сумок и др.), дополняющих образ коллекции. В процессе работы над эскизом автору необходимо проследить художественную и образную разработку, новизну и стилистическую ясность комплектов в рамках источника творчества, композиционную связь всех моделей в коллекции, наличие сюжетного плана. Кроме того, важным является отображение системы "костюм-фигура человека". Фигура должна изображаться "в угоду модной линии" с передачей основных пропорций фигуры [4].

Для того чтобы раскрыть идею, замысел или концепцию автору коллекции достаточно 5...9 моделей, которые оформляются с помощью различных изобразительных средств и техник.

Апробация первоначального замысла, изложенного в творческом эскизе коллекции, и перевод его решения из плоскостного в объемное, как правило, проводится посредством макетирования. Макетирование – это поиск, дающий представление о будущей форме изделия. При макетировании отрабатываются форма, уточняются необычные конструктивные решения, идет поиск композиционного решения, определяются детали и отделка, их величина, местоположение и пропорции. Эти элементы модели согласовываются с образом человека. После отработки новой идеи и замысла в макете модель создается в основном материале. Важным этапом в разработке коллекции является обоснование выбора материалов. Известно, что материал является определяющим фактором в созда-

нии форм и конструкций. Однако часто в авторских коллекциях подбирают текстильные материалы и их сочетания с целью отразить и подчеркнуть идею и образ коллекции. Подбор материалов выполняют с учетом различных факторов (художественный замысел, многообразие решений, экономия материальных средств). Выбирая те или иные материалы с определенными поверхностными характеристиками (фактура, цвет), необходимо учитывать конкретные условия, при которых изделия коллекции будут восприниматься при демонстрации (значительная удаленность от зрителя и характер освещения: угол, яркость, цвет).

Следующим этапом в создании коллекции является конструкторская часть. Мы считаем, что разработка чертежей моделей коллекции должна быть выполнена с применением технологий САПР, что является одним из показателей готовности инженера к профессиональной деятельности.

Наши наблюдения также показывают, что нередко при воплощении авторских коллекций в материале будущие инженеры-конструкторы предлагают новые способы технологической обработки, в том числе оригинальные приемы декорирования.

Мы считаем целесообразным включение в содержание обучения вопросов по экономическому обоснованию коллекции и ее представлению.

Экономическое обоснование коллекции (калькуляция себестоимости изделий, возможно на примере одного изделия, аксессуаров, обуви, головных уборов и других дополнений) во многом определяет финансовую реальность воплощения коллекции.

Разработка сценарного плана и режиссуры демонстрации коллекции одежды, создание завершеного образа для показа (прическа и грим манекенщиц), выбор музыкального сопровождения – это все составляющие творческого процесса проектирования коллекции.

Представление эскизного проекта коллекции может осуществляться на планшете. В этом случае на рабочем поле, как правило, должна содержаться следующая информация: название, идея и концепция

коллекции; модели-аналоги или модели-предложения; эскиз или фотография готовых изделий коллекции; краткая аннотация; модельные конструкции в масштабе; коллаж основных и дополнительных материалов; информация о предлагаемом музыкальном сопровождении; экономические показатели реализации проекта в материале.

Успешность создаваемой коллекции в значительной мере зависит от степени проявления творческой деятельности автора. Использование передовых технологий, современных конструкторских решений, активная работа с информацией в области моды, владение современными компьютерными технологиями способствует повышению качества разработки коллекции.

Исследовательская работа по разработке коллекции развивает чувство стиля, обостряет видение гармонии линии и формы, развивает фантазию и художественную интуицию, пробуждает творческий потенциал, оттачивает системность профессионального мышления – необходимые составляющие для работы в сложнейшем искусстве создания костюма.

Работа над проектированием коллекций, особенно авторских, обеспечивает универсальность специалиста, поскольку направлена на повышение мобильности, компетентности, расширение его деятель-

ности в пользу инноваций и творчества, создает условия для полноценной реализации возможностей студента и профессионального становления будущего конструктора изделий легкой промышленности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лола Г.Н. Дизайн-код: культура креатива. – СПб.: ЭЛМОР, 2011. С. 39.
2. Педрони М. От модного прогноза к кулхантингу. О роли и методах предвидения в моде и производстве объектов материальной и нематериальной культуры // Теория моды. – М.: НЛО, 2012. Вып. 24. С. 32.
3. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. – Ростов-на-Дону, 2000.
4. Кильпе М.В. Композиция. – М.: МГХПУ им. С.Г. Строганова, 1996.

REFERENCES

1. Lola G.N. Dizayn-kod: kul'tura kreativa. – SPb.: ELMOR, 2011. S. 39.
2. Pedroni M. Ot modnogo prognoza k kulkhantingu. O roli i metodakh predvideniya v mode i proizvodstve ob"ektov material'noy i nematerial'noy kul'tury // Teoriya mody. – M.: NLO, 2012. Vyp. 24. S. 32.
3. Berdnik. T.O., Neklyudova T.P. Dizayn kostyuma. – Rostov-na-Donu, 2000.
4. Kil'pe M.V. Kompozitsiya. – M.: MGKhPU im. S.G. Stroganova, 1996.

Рекомендована кафедрой технологии и конструирования изделий легкой промышленности. Поступила 22.01.20.