К.В. ПАВЛОВА

ООО «СтинаКри», учредитель, главный дизайнер-конструктор. МГИК, Современная школа дизайна
e-mail: stinakripavlova@mail.com

K.V. PAVLOVA

OOO «StinaCree», founder, chief designer-constructor. MGIK, Modern school of design
e-mail: stinakripavlova@mail.com

ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ В МОДЕЛИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ

ARTISTIC AND COMPOSITIONAL IMAGE IN THE PRINCIPAL CLOTHING DESIGN CONSTRUCTION

В статье рассматриваются специфика, основные принципы конструирования и моделирования одежды. В частности, освещается техническая проблема расширения арсенала художественно-конструкторских решений изделия. Особо отмечается, что при создании конкурентоспособных образцов значимая роль принадлежит компетентной интерпретации традиционных элементов и поиску новейших творческих решений. На конкретном примере описывается авторская конструктивная разработка платья, с помощью которого можно создавать различные образы и представлять его в многообразных стилевых решениях. Использование видоизменяющихся предметов, модных дополнений и аксессуаров платья предоставляет широкий спектр возможностей в области проектирования женской одежды.

The article deals with the peculiarities and basic principles of clothes design and modeling. Particularly, the technical problem of expanding the arsenal of artistically constructive decisions of the product is established. The article highlights, that competent interpretation of traditional elements and the search for new creative solutions play a major role in the formation of competitive samples. On the specific example an author's constructive development of a dress is

described. It allows one to create different images of the dress and represent it in the variety of style solutions. The use of modified units, fashionable items and dress accessories provides a wide range of opportunities in the design of women's clothing.

Ключевые слова: одежда, конструирование, моделирование, базовая конструкция, авторская разработка, платье, конструктивные линии, вытачки, художественно-конструкторское решение.
Keywords: clothing, design, modeling, basic design, author's development, dress, constructive lines, darts, artistically constructive decisions.

Одежда, в широком смысле слова, неразрывно связана с общей культурой личности. Она не только подчеркивает природную красоту человека, но и скрывает недостатки его внешности. Необходимо подчеркнуть, что современная одежда многофункциональна. В учебно-научной литературе под функцией одежды понимают ту служебную роль, которую она играет в жизни людей: утилитарную, защитную, физиолого-гигиеническую, информационную и т.д. (см. работы Е.Б.Кобляковой, Э.К.Амировой, Л.П.Шершневой [5, с. 12; 1, с. 3; 15, с. 31] и др.). Ведущее место на сегодняшний день принадлежит социально-эстетической функции, поскольку ее назначение заключается в социальной полезности, способности одежды предметно-чувственным образом (материалом, формой, цветом) отражать природную и общественную целесообразность. Именно эта функция призвана формировать определенный образ человека, раскрывать его индивидуальные творческие особенности и уникальность.

Таким образом, функции современной одежды во многом определяют конструктивно-композиционные решения одежды [4, с. 12]. Отметим, что при конструировании одежды учитываются как ее специфика, так и назначение. Конструирование одежды, будучи, наряду с моделированием, важнейшим процессом швейного производства, в значительной мере предопределяет качество изделий. Рассмотрим основные понятия, входящие в тематику разработки моделей одежды.

Из проведенного анализа литературных источников и направлений моды следует, что термин «конструкция» (от лат. constructio — «составление, построение») означает ее устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение

деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов [11, с. 5; 13; 10]. Целью конструирования одежды является создание самой конструкции изделия.

В широком смысле, конструирование одежды означает разработку конструкций различных моделей. Как правило, в бытующей практике процесс проектирования новых моделей одежды подразделен на несколько этапов: 1) расчет и построение базовой конструкции; 2) конструктивное моделирование с использованием базовой конструкции или какой-либо исходной модельной конструкции; 3) разработка чертежей лекал новой модельной конструкции [8, с. 14]. В узком смысле, конструированием одежды можно называть разработку базовой конструкции, которую проектируют с целью многократности применения, поэтому при ее расчете и построении предусматривают типовую форму и рациональные размеры деталей, характерные для современной одежды классического стиля.

К конструкции изделия предъявляются следующие требования:

1) внешний вид изделия, изготовленного по чертежам конструкции, должен строго соответствовать утвержденной модели или зарисовке эскиза;

2) изделие должно иметь хорошую посадку на фигуре;

3) конструкция должна быть технологичной (нетрудоемкой в обработке, с минимальной затратой времени) и экономичной.

В основе методик конструирования лежит использование измерений фигуры человека и различных добавлений к ним с учетом силуэта, объема, формы и удобства проектируемого изделия в динамике. В настоящее время, в условиях постоянного развития основных систем конструирования, известно значительное число различных методов построения чертежей — эскизного, муляжного и т.д., варьирования фасонных особенностей на единой конструктивной основе. Так, основой эскизного метода служит рисунок модели-эскиза. При этом художник-модельер основывается на тенденциях моды и обновления ассортимента, принимая во внимание иные аспекты разработки модели. Муляжный метод заключается в создании композиции модели посредством работы с макетом, на котором определяются все компоненты формы. Метод варьирования включает создание семейства моделей на единой конструктивной основе, что способствует разнообразию модельного ассортимента.

Признанным и универсальным считается конструктивный метод, основополагающими факторами формообразования которого являются швы и вытачки. К достоинству данного метода можно отнести вероятность приобретения поверхности определенной сложности из любых материалов с высокой точностью изображения [11, с. 5]. Существующие способы конструирования одежды отличаются друг от друга, главным образом, составом исходных данных и способами графических построений.

Таким образом, констатируем, что в сфере конструирования одежды действует основной закон, представленный как ряд последовательно выполняемых работ: снятие мерок или измерение фигуры человека и выбор прибавок; построение чертежа основы конструкции; изготовление лекал деталей шаблонов из плотной бумаги или картона, выполненных по контурам деталей с чертежа основы конструкции с припусками на швы и подгиб; раскрой материала по лекалам, сборка деталей и примерка на фигуре человека; уточнение лекал и чертежа основы конструкции по итогам примерки на фигуре человека; разработка чертежей деталей одежды различных моделей на базе уточненного чертежа основы конструкции [1, с. 14].

При этом необходимо учитывать тот факт, что чертежи конструкций являются менее изученной структурной схемой модного образа, а их создание основано исключительно на использовании измеряемых количественных показателей. То, что бывает трудно идентифицировать на эскизе или фотографии, легко может быть описано с помощью конструктивных параметров чертежей деталей, конфигурации конструктивных линий, степени приталенности или объемности. В этом аспекте процесс художественного дизайн-проектирования приобретает основательную базу и требует тщательного изучения, научного обоснования.

Говоря об эстетическом восприятии готовой одежды, отметим, что оно во многом зависит от точного построения чертежа основы изделия и умения правильно использовать его при конструктивном моделировании. Как правило, в основу построения чертежа основы изделия включены все размерные признаки фигуры, определяющие длину соответствующих конструктивных отрезков. Размерные признаки фигуры представлены обхватами, продольными, поперечными и проекционными измерениями и диаметрами. Эти данные позволяют судить о форме

и размерах типовых фигур [2, с. 20]. Таким образом, все измерения фигуры подчинены смысловому содержанию конструкции.

Вместе с тем подчеркнем, что при проектировании модельных конструкций одежды возникает множество проблем, которые касаются самого построения, в частности, перехода исходной базовой в модельную конструкцию. В создании конкурентоспособных образцов важную роль играет грамотная интерпретация традиционных элементов, анализ существующих аналогов и поиск новых творческих решений. Сегодня реальность такова, что предметы одежды, которые предлагает современный рынок, во многом опережают научные и допустимые соображения о моделировании одежды. По этой причине на современном уровне развития общества к конструкции предъявляются более высокие требования [15, с. 38]. Она должна быть не просто функциональной, но и обладать выразительностью формы, которая обусловливается внутренней упорядоченностью, придающей ей значительную эстетическую ценность.

В связи с этим, обязательным качеством каждого конструктора является умение выделить характерные черты модели: форму, пластику и рельеф, наличие членений, декоративных и функциональных элементов и наметить способы и средства их удачной реализации, в зависимости от вида и свойств материалов [1, с. 12].

При этом необходимо иметь в виду, что освоение и постижение профессионального мастерства конструктора одежды представляет собой длительный и трудоемкий процесс, так как он базируется на двух равнозначных составляющих — расчетной и творческой [9, с. 4]. Под влиянием этих элементов в процессе конструирования могут быть образованы эстетически совершенные и технологически грамотные конструкции новых моделей одежды, значимость которых будет значительно выше, если в них воссозданы актуальные и перспективные тенденции моды. Разумеется, что в данном случае на первый план выходит конструктивная составляющая, а ее совершенствование служит задачей конструктивного моделирования.

Вопросам моделирования одежды посвящен ряд работ отечественных и зарубежных исследователей (см. работы А.Ф.Бланк, П.П.Кокеткина, С.А.Брезгиной, Х.Джозеф-Армстронг, А.А.Черняевой [2, 7, 3, 16, 14] и др.). Научной разработкой вопросов пропорционирования и гармонизации в области женской одежды занималась московская научная школы под руководством профессора Т.В. Козловой [6].

Однако в теоретических источниках нередко наблюдается разрозненность информации и терминологии, устаревание и неактуальность данных. Существующая литература зачастую не дает читателю целостного представления о современных и перспективных модных тенденциях, а также новых приемах моделирования, видоизменяющих базовую конструкцию одежды и делающих ее несхожей с другими. В частности, не освещается техническая проблема расширения арсенала художественно-конструкторских решений одежды.

Одним из путей разрешения обозначенной выше проблемы явилось создание нашей авторской разработки с измененными базовыми конструктивными линиями (патент РФ № 2018500392 от 29.01.2018 [12]). На основе анализа модельных особенностей образца одежды полученная творческая концепция нашла воплощение в изготовлении предмета женского гардероба — платья «Кот», предназначенного как для праздничной атмосферы, так и повседневной жизни. При разработке изделия использованы следующие методы: метод системно-структурного анализа сложных объектов, методы математического моделирования, расчетно-графический метод, метод построения разверток деталей одежды.

Назовем некоторые причины, которые дают возможность понять, почему предпочтение отдано именно платью. Во-первых, в настоящее время индивидуализм как ведущая тенденция в моде эксплицируется в собственном индивидуальном стиле, который выражается в демонстрации отличительных особенностей мировосприятия личности, выраженного посредством одежды. Во-вторых, XXI век ознаменовался новой ступенью трансформации платья как предмета женской одежды. Ярко выражены новые направления, такие как асимметрия композиции, смешение стилей, резкая трансформация стилеобразующих элементов. В этой связи наиболее актуальной выступает проблема ассортимента, призванная удовлетворить запросы потребителей в отношении разнообразных фасонов платья. И, наконец, в-третьих, вследствие материального и культурного роста массового покупателя спрос на оригинальное, художественно оформленное платье возрастает и имеет тенденцию к дальнейшему бурному развитию. С этим бесспорным фактом должны считаться и промышленность, и торговые системы. Предметный ассортимент готового платья должен варьироваться, в зависимости от изменяющихся вкусов и потребностей отдельных групп населения, инициа-

тивы швейной промышленности, наличия соответствующих тканей и отделочных материалов.

Обратимся к деталям механизма конструирования описываемого изделия. Технический уровень, как известно, предполагает стандартное расположение вытачек и конструктивных линий (рис. 1). На рисунке 1 изображено типовое решение по вытачкам и конструктивным линиям базового плечевого изделия.

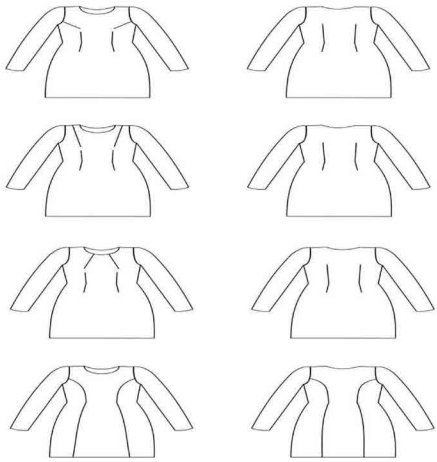

Рисунок 1. Типовое решение по вытачкам и конструктивным линиям базового плечевого изделия

На рисунке 2 представлено создание новых конструктивных линий на базовой выкройке.

Рисунок 3 демонстрирует полученные элементы конструкции.

Таким образом, в авторской конструктивной разработке содержатся (рис. 2–3):

— передняя часть с измененными базовыми конструктивными линиями в виде «мордочки» и двух «лапок» кота, а также передняя половина «ушек»;

— задняя часть с измененными базовыми конструктивными линиями, имитирующими «тело» и «хвост», включая заднюю половину «ушек».

В результате проектирования был изготовлен образец женского платья, модель которого изображена на рисунке 4.

Техническое изображение готового изделия имеет следующий состав основных композиционных элементов:

— конструктивное решение платья, содержащего перед, спинку;

— конструктивное решение с втачными деталями на плечевых срезах, соединенных молниями (9), имитирующими «ушки» животного (2);

— конструктивное решение воротника, выполненного в качестве плосколежащего, округлой формы, с элементами декора (6);

— присутствие декоративных элементов, имитирующих «мордочку» (3, 4, 6, 7) и «лапы» животного (4);

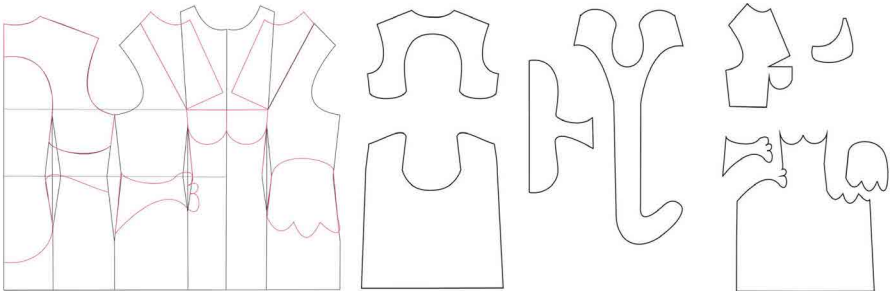

Рисунок 2. Создание новых конструктивных линий на базовой выкройке

Рисунок 3. элементы конструкции полученные при создании новых конструктивных линий на базовой выкройке

— наличие декоративного элемента, имитирующего овал на спинке (10) («тело» животного) с функциональной молнией (8) и в нижней части переходящим в «хвост» животного (10, 11);

— конструктивное решение вытачки на груди, модифицированной в складки (3).

Несомненным достоинством платья «Кот» является оригинальный, запоминающийся внешний вид, привлекательный для потребителя. Художественно-конструкторское решение платья характеризуется выразительностью и целостностью проработки и существенно расширяет возможности моделирования и проектирования посредством:

— видоизменения дизайна самой фигуры кота в разных ее проявлениях;

— варьирования различных видов животных (например, лисы, волка, собаки, медведя и т.д.);

— сочетания тканей контрастных и градиентных цветов, а также использования материалов различных фактур и плотности (в том числе вельвета, замши, меха и др.).

Кроме того, модель платья «Кот» позволяет расширить возможности дизайна за счет применения различных увеличивающих объем деталей наполнителя (например, синтепона). Так, добавив больше объема с помощью наполнителя, платье приобретает празднично-карнавальный вид; и, наоборот, посредством минимизации объема изделие становится повседневным. Немаловажным преимуществом конструкции служит то, что она дает возможность встраивания дополнительных вертикальных, а при определенном моделировании и горизонтальных

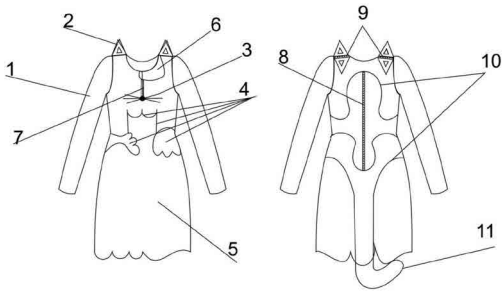

Рисунок 4. Образец женского платья

молниях в области груди и адаптировать ее для скрытого кормления грудью детей в общественных местах. Изготовленное таким образом готовое платье готово к применению в разнообразных условиях, обеспечивая расширение области применения и улучшение эксплуатационных и потребительских свойств, что подтверждается экспериментальной проверкой его образцов.

В итоге мы приходим к выводу о том, что накопленный объем информации и успешное развитие прикладных исследований по моделированию и конструированию одежды, а также изучение композиционно-стилевых структур создают условия для новой интерпретации объективно существующих законов движения моды в XXI веке. В этом плане особый интерес для теоретиков и практиков представляют авторские разработки, поскольку именно они выступают в качестве эстетического эталона современности в общекультурном пространстве.

Библиография:

1. *Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т.* Конструирование одежды: учеб. для студ. учреждений сред проф. образования: учеб. пособие для нач. проф. образования / Э.К.Амирова, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, А.Т.Труханова. 2-е изд., стер. М.: Академия, 2005. 496 с.

2. *Бланк А.Ф., Фомина З.М.* Практическая книга по моделированию женской одежды / А.Ф.Бланк, З.М.Фомина. 3-е изд. стереотип. М.: Легпромбытиздат, 1992. 256 с.

3. *Брезгина С.А.* Конструктивное моделирование одежды. Определение и обработка исходной информации для моделирования: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2010. 139 с.

4. *Булатова Е.Б.* Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 272 с.

5. *Коблякова Е.Б.* Конструирование одежды с элементами САПР / Е.Б.Коблякова [и др.] / под ред. Е.Б.Кобляковой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Легпром-бытиздат, 1988. 464 с.

6. *Козлова Т.В., Ильичева Е.В.* Стиль в костюме XX века: учеб. пособие для вузов / Т.В.Козлова, Е.В.Ильичева. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003. 160 с.

7. *Кокеткин П.П.* Одежда: технология — техника, процессы — качество / П.П.Кокеткин. М.: МГУДТ, 2001. 560 с.

8. *Коломейко Г.Л.* Шьем платье: быстро и просто / Г.Л.Коломейко. М.: АСТ, 2015. 367 с.

9. *Кузьмичев В.Е.* Практикум по моделированию и конструированию одежды: учеб. пособие / под ред. В.Е.Кузьмичева. Иваново: ИВГПУ, 2014. 576 с.

10. *Куренова С.В.* Конструирование одежды / С.В.Куренова, Н.Ю.Савельева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 480 с.

11. *Мартынова А.И., Андреева Е.Г.* Конструктивное моделирование одежды / А.И.Мартынова, Е.Г.Андреева. М.: МГАЛП, 2002. 216 с.

12. Платье: пат. 000391 Рос. Федерация: КПП_770475099475 / Павлова К.В.; заявитель и патентообладатель Федеральн. ин-т примышлен. связи. № 2018500392; опубл. 29.01.18. Бюл. № 94.

13. *Филимоненкова Р.Н.* Технология изготовления швейных изделий костюмно-пальтового ассортимента: учеб. пособие / Р.Н.Филимоненкова [и др.]. Витебск: УО «ВГТУ», 2002. 165 с.

14. *Черняева А.А.* Разработка метода комплексного проектирования силуэтной формы женской одежды: дис. ... канд. технич. наук. М.: Моск. гос. ун-т дизайна и технологии, 2013. 263 с.

15. *Шершнева Л.П., Ларькина Л.В.* Конструирование одежды: теория и практика: учеб. пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. 288 с.

16. *Joseph-Armstrong H.* Patternmaking for Fashion Design / H.Joseph-Armstrong. 5th edition. Los Angeles Trade Technical College: Pearson. 2010. 832 p.