

Головкова Т.В., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141310, г. Сергиев Посад, Северный пр., д. 5, e-mail: Tanita-45@yandex.ru

Golovkova T.V., teacher departments of professional disciplines Sergiev-Posad institute of toys – branch of the Russian University of traditional art crafts, 141310, Sergiev Posad, Severny ave., 5, e-mail: Tanita-45@yandex.ru

Конькова С.В., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141310, г. Сергиев Посад, Северный пр., д. 5, e-mail: vrednay_09.09.91@mail.ru

Konkova S.V., teacher departments of professional disciplines Sergiev-Posad institute of toys – branch of the Russian University of traditional art crafts, 141310, Sergiev Posad, Severny ave., 5, e-mail: vrednay_09.09.91@mail.ru

Методы проектирования в конструировании и моделировании одежды Design methods in clothing design and modeling

Аннотация. В статье рассматриваются методы проектирования одежды, которые применяют студенты на дисциплине «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Использование различных методов проектирования способствует созданию новых, современных конструкций одежды, а также оптимизации и инновации в конструировании и моделировании одежды её функциональностью, эстетикой.

Ключевые слова: методы проектирования, конструирование и моделирование одежды.

Abstract. This article discusses the methods of artistic design of clothing, which are used by students in the discipline of “Designing, modeling and technology of garments”. The use of various design methods contributes to the creation of new, modern clothing designs, as well as optimization and innovation in the design and modeling of clothing, its functionality, aesthetics.

Keywords: methods of design, construction and modeling of clothes.

Проектирование представляет собой организованный процесс, регламентируемый Единой системой конструкторской документации, в которой изложены теоретические и практические закономерности, правила, приемы, нормы и требования. Особенностью проектирования в конструировании и моделировании одежды является изучение и использование на практике различных методов конструирования, которые позволяют воплощать современные оригинальные идеи. Основным является метод комбинирования конструкций одежды различными способами, который позволяет создавать форму изделий, используя ограниченное число элементов путём их варьирования и компоновки. Данный метод применяется в

конструировании и моделировании одежды студентами Сергиево-Посадского института игрушки.

Метод трансформации предполагает динамику, изменение деталей внутри одной формы, например, воротник складывается в гармошку или раскладывается в капюшон; длинная юбка преобразуется в короткую при помощи шнурков в кулисках; куртка с отстегивающимися рукавами становится жилетом и др.

Метод перестановки предполагает расположение конструктивно-декоративных элементов на поверхности изделия в необычных местах или их замену.

Метод вставок (врезок) используется для создания сложной формы из простой, который может применяться для рассечения формы клиньями, воланами, рюшами, молниями, карманами, продергиванием тесьмы.

Еще одним из комбинаторных методов проектирования является **метод кинетизма**, в основе которого идея движения формы, с использованием различного декора или соединения рисунков тканей, фактур. Метод кинетизма достаточно новый в дизайне одежды, однако имеет устойчивую тенденцию к развитию и расширению его использования в конструировании и моделировании одежды.

Метод создания безразмерных конструкций одежды является еще одним из комбинаторных методов проектирования, возможности которого не ограничены, поскольку в данном методе не учитываются определенные размеры. В основном данный вид построения применяют при конструировании изделий из трикотажа и материалов с высокой степенью растяжения, что является актуальным в современных реалиях, позволяя проектировать одежду универсального размера. Это в свою очередь позволяет создавать фасоны изделий, подчеркивая достоинства фигуры и скрывая недостатки.

На рисунке 1³⁰ представлены модели платьев, выполненные по методу безразмерных конструкций студентами специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

Метод комбинаторики заключается в создании сложной формы одежды из целого куска ткани. Он применялся в одеждах разных народов: сари и мужские штаны дхоти в индийской одежде;

Рис. 1. Модели платьев, выполненные по методу безразмерных конструкций студентами, обучающимися по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

³⁰ Рис. 1-6. Фото соавтора статьи С.В. Коньковой.

накидки, пончо в странах Латинской Америки; поневы, способы повязывания платков у славянских народов. Метод интересен как с технической, так и с дизайнерской точки зрения. Так, цельный кусок ткани можно превратить в индийское сари, платье, юбку, сарафан, платок – в блузку или накидку. На рисунках 2 и 3 представлены изделия, выполненные студентами специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», из целого куска ткани (греческий и римский женские костюмы) [5].

Рис. 2. Греческий женский костюм, выполненный студентами, обучающимися по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

Рис. 3. Римский женский костюм, выполненный студентами, обучающимися по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

Таким образом, комбинаторный метод представляет исследование, поиск, функциональных и графических систем, а также использование типовых элементов, как для разработки отдельной модели, так и для серии изделий. Данный метод проектирования одежды позволяет соединять различные элементы с использованием различных видов тканей – репортных, трикотажных и др. [3].

Помимо комбинаторного метода, существуют также модульный метод проектирования и метод деконструкции [4].

Модульный метод проектирования в конструировании и моделировании одежды предполагает конструктивную, технологическую и функциональную завершенность. При этом изделие может быть законченным или представлять одну из составляющих частей того или иного комплекта. Модули, как единичные элементы, имеют простые геометрические формы, повторяющийся мотив и должен укладываться в выбранную форму без остатка. При создании конструкции одежды модули подбираются в зависимости от размеров, роста человека и модели.

Основной особенностью использования модулей в проектировании конструкций одежды является чистовая обработка, как с лицевой, так и с изнаночной сторон ткани, при этом технологически каждый модуль должен обрабатываться отдельно. При использовании в модулях различных материалов или разных цветов возможно составление фактурных или цветных орнаментов. Так, при создании модулей, состоящих из геометрических фигур (квадратов, прямоугольников, треугольников, кругов, ромбов и др.) могут использоваться отделочные материалы (ленты, молнии, шнуры, кружева и др.) или фурнитура (крючки, кнопки, липучки и др.), формируя дополнительные декоративные эффекты. В исследовании Н.О. Сосниной «Макетирование костюма» подробно описаны материалы о применении модульной системы и ее возможностях при создании учебных работ студентами, изучающими конструирование швейных изделий [8].

Использование *метода деконструкции* подразумевает отказ от привычного деления конструкций и использования традиционного конструирования в пользу модульного моделирования, а также применения специфических техник кроя. Как отмечает Ю.Л. Герасимова, «деконструкция подразумевает под собой разрушение, расслоение, разупорядочивание структур» [2, с. 2]. Одежда с использованием этого метода кажется как бы незавершённой, ассиметричной, намеренно плохо сидящей на фигуре.

Метод деконструкции, трансформирующий все правила и тенденции, был предложен японскими дизайнерами Р. Кавакубо и Й. Ямамото в 1980–1990-х гг. Их работы оказали сильнейшее влияние на современную моду. Приемы деконструкции применяются для получения выразительного дизайна, соответствующего времени, олицетворяя новые восприятие жизни и образ мышления эпохи, для которого характерны свободная ассоциативность и отказ от рационализма. Данный метод подразумевает использование больших объёмов, не подшитых подолов, неровных и не обработанных швов, различных разрывов, всевозможных прорезей, смещенных застежек, вывернутых воротников, вытачек «на лицо», а также элементы незавершенности, нарушение традиционных технологий, однако используются сложно выкроенные горловины, вместо рукавов – хаотичные отверстия [7].

Студенты Сергиево-Посадского института игрушки, изучающие конструирование, моделирование и технологию швейных изделий, в процессе обучения при выполнении различных проектов также используют метод деконструкции в своих работах. Одним из таких проектов является изделие с использованием сложно выкроенных отдельных модулей (рис. 4). Необработанные швы в отдельных модулях выполнены «на лицо».

При использовании метода деконструкции (разрушения) или метода «переворота», «перестановки» происходит намеренное разрушение привычных приемов художественного моделирования одежды.

Рис. 4. Платье со сложно выкроенными модулями, выполненное студентами специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

Одежда может казаться абсурдной, так как может быть сшита швами наружу, с множеством внешних карманов, или двухсторонние костюмы, которые можно носить с обеих сторон, применение декора в самых неожиданных местах и т.д. Кроме того, при использовании данного метода разрушается привычный классический ансамбль «жакет – юбка – блузка» [6].

Студенты Сергиево-Посадского института игрушки М. Моторина и Ю. Мартынова в процессе работы применяя метод деконструкции, разработали серию моделей одежды, превращая классические брюки в брюки полуспортивного типа на манжете (рис. 5) и создали костюм с брюками-шортами и жакетом с укороченными рукавами равной длине 5/8 (рис. 6). Студентами выполнена серия поисковых эскизов, разработаны чертежи в масштабе 1:4 и в натуральную величину.

Рис. 5. Мартынова Ю. Модель с деконструкцией (разрушением) комплекса классического костюма. Женский костюм с брюками полуспортивного стиля на манжете

Рис. 6. Моторина М. Модель с деконструкцией (разрушением) комплекса классического костюма. Женский костюм с шортами

Одним из методов, с которыми знакомятся студенты, является проектирование изделия «с нуля», когда устанавливается его функциональность, размер, рост, полнота, возрастная адресность.

Еще одним методом является моделирование конструкций одежды по базовым основам, при котором исходными данными могут быть эскизы, фотографии моделей одежды [3, с. 5-6].

Использование методов проектирования позволяет студентам в процессе обучения создавать новые, современные изделия, что способствует раскрытию творческих способностей и креативности мышления, позволяя перейти на более высокий творческий и профессиональный уровень.

Литература

1. Булатова Е. Б. Компьютерные технологии проектирования одежды на базе системы «Грация» / Е. Б. Булатова, В. В. Размахнина, В. Г. Ещенко // Швейная промышленность. – Москва, 2000. – № 1. – С. 38-40. – Текст: непосредственный.
2. Герасимова Ю. Л. Возникновение и развитие деконструктивизма в дизайне костюма / Ю. Л. Герасимова. – Текст : электронный // Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». – Омск, 2019. – № 1. – С. 55-60– URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-dekonstruktivizma-v-dizayne-kostyuma> (дата обращения: 24.02.2025)
3. Козырева В. Б. Основы конструирования одежды: учебное пособие / В. Б. Козырева ; Российский государственный профессионально-педагогический университет. – Екатеринбург : РГППУ, 2013. – 89 с. – ISBN 978-5-8050-0497-2. – Текст: непосредственный.
4. Медведева Т. В. Конструирование одежды: технологии проектирования новых моделей одежды: учебное пособие / Т. В. Медведева. – Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 480 с. – ISBN 978-5-91134-437-5. – Текст: непосредственный.
5. Малинская А. Н. Разработка коллекции моделей: теория и практика: учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по специальности «Конструирование швейных изделий» и направлению подготовки «Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности» / А. Н. Малинская, М. Р. Смирнова ; Ивановская государственная текстильная академия. – Иваново : ИГТА, 2008. – 244 с. ; [16] л. цв. – ISBN 978-5-88954-276-6. – Текст: непосредственный.
6. Рыклин М. Деконструкция и деструкция: Беседы с философами. / М. Рыклин. – Москва : Логос, 2002. – 269 с. – ISBN 5-8163-0034-2 – Текст: непосредственный.
7. Свинцова Е. В. Роль деконструктивистов в формировании дизайна будущего / Е. В. Свинцова. – Текст : электронный // Науковий вісник НЛТУ України. – Львов, 2013. – № 18 (23). – С. 370-373. – URL:– URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-dekonstruktivistov-v-formirovanii-dizayna-buduschego/viewer> (дата обращения: 21.02.2025).
8. Соснина Н. О. Макетирование костюма: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 072500.62 «Дизайн» / Н. О. Соснина ; Омский государственный

институт сервиса, кафедра дизайна костюма. – Омск : ОГИС, 2012. – 112 с. – ISBN 978-5-93252-259-2. – Текст: непосредственный.

References

1. Bulatova E. B. Komp'yuterny'e tekhnologii proektirovaniya odezhdy` na baze sistemy` «Graciya» / E. B. Bulatova, V. V. Razmaxnina, V. G. Eshhenko // Shvejnaya promy`shlennost`. – Moskva, 2000. – № 1. – S. 38-40 – Tekst: neposredstvenny`j.

2. Gerasimova Yu. L. Vozniknovenie i razvitie dekonstruktivizma v dizajne kostyuma / Yu. L. Gerasimova. – Tekst : e`lektronny`j // Omskij nauchny`j vestnik. Seriya «Obshhestvo. Istoriya. Sovremennost`». – Omsk, 2019. – № 1. – S. 55-60. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-dekonstruktivizma-v-dizayne-kostyuma> (data obrashheniya: 24.02.2025)

3. Kozy`reva V. B. Osnovy` konstruirovaniya odezhdy` : uchebnoe posobie / V. B. Kozy`reva ; Rossijskij gosudarstvenny`j professional`no-pedagogicheskij universitet. – Ekaterinburg : RGPPU, 2013. – 89 s. – ISBN 978-5-8050-0497-2. – Tekst: neposredstvenny`j.

4. Medvedeva T. V. Konstruirovanie odezhdy` : tekhnologii proektirovaniya novy`x modelej odezhdy`: uchebnoe posobie / T. V. Medvedeva. – Moskva : FORUM: INFRA-M, 2003. – 480 s. – ISBN 978-5-91134-437-5. – Tekst: neposredstvenny`j.

5. Malinskaya A. N. Razrabotka kollekcii modelej : teoriya i praktika : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix i srednix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po special`nosti «Konstruirovanie shvejny`x izdelij» i napravleniyu podgotovki «Tekhnologiya, konstruirovanie izdelij i materialy` legkoj promy`shlennosti» / A. N. Malinskaya, M. R. Smirnova ; Ivanovskaya gosudarstvennaya tekstil`naya akademiya. – Ivanovo : IGTA, 2008. – 244 s. ; [16] l. czv. – ISBN 978-5-88954-276-6. – Tekst: neposredstvenny`j.

6. Ry`klin M. Dekonstruksiya i destruksiya: Besedy` s filosofami. / M. Ry`klin. – Moskva : Logos, 2002. – 269 s. – ISBN 5-8163-0034-2 – Tekst: neposredstvenny`j.

7. Svinczova E. V. Rol` dekonstruktivistov v formirovanii dizajna budushhego / E. V. Svinczova. – Tekst : e`lektronny`j // Naukovij visnik NLTU Ukraïni. – L`vov, 2013. – № 18 (23). – S. 370-373. – URL:– URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-dekonstruktivistov-v-formirovanii-dizajna-budushego/viewer> (data obrashheniya: 21.02.2025).

8. Sosnina N. O. Maketirovanie kostyuma : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 072500.62 «Dizajn» / N. O. Sosnina ; Omskij gosudarstvenny`j institut servisa, kafedra dizajna kostyuma. – Omsk : OGIS, 2012. – 112 s. – ISBN 978-5-93252-259-2. – Tekst: neposredstvenny`j.