ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УДК. 658.512.2.

Оморкулова Д.К.
И.Раззаков атындагы КМТУ, Бишкек, Кыргыз Республикасы,
КГТУ им. И. Раззакова, Бишкек, Кыргызская Республика,

D.K.Omorkulova
Kyrgyz State Technical University n. a. I. Razzakov, Bishkek, Kyrgyz Repuplic
dinaraomorkulova@gmail.com

СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ФАКТУР ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ

КИЙИМ ТОПТОРУН ИШТЕП ЧЫГУУДА АВТОРДУК ФАКТУРАЛАРДЫ ЖАРАТУУ

CREATION AUTHOR'S TEXTURES IN THE DEVELOPMENT OF CLOTHING COLLECTIONS

Макала заманбап модада актуалдуу болгон теманы козгойт - костюмдардын көркөм долборлоодо материалдардагы кызыктуу, чыгармачыл текстуралар. Бул мода тенденциясынын негизин креативдүү текстураларды иштеп чыгуунун ар кандай ыкмаларын жана кол менен жасалган ыкмаларын колдонуу менен дизайнерлер өз идеяларын ишке ашыруу аркылуу жараткан ар кандай стилдер жана образдар түзөт. Талдоо текстуралардын көркөм образга, композицияга жана костюмдагы үч өлчөмдүү элементтерди түзүү ыкмаларына, визуалдык кабыл алууну күчөтүүгө тийгизген таасирин көрсөтөт. Концепциянын философиясы костюмдун көркөм образын түзүүдө негизги ролду ойнойт, коллекциянын фундаменталдык концепциясына жана бүтүндүгүнө негиз түзөт. Бул материалдарды тандоону, текстураларды, түстөрдү түзүүнүн түрлөрүн жана ыкмаларын, ошондой эле костюмдун структуралык сызыктарын жана формаларын аныктайт.

Ачкыч сөздөр: *костюмду көркөм долбоорлоо, табигый материалдар, текстура, кол менен жасалган ыкмалар, композиция, форма, дизайн, мода.*

Статья затрагивает актуальную на сегодняшний день тему современной моды: интересные, креативные авторские фактуры в материалах при художественном проектировании костюма. Основу модного направления составляют различные стили, образы, созданные дизайнерами посредством воплощения своих идей с применением различных способов разработки выразительных, оригинальных текстур, ручных техник обработки. Анализ показывает влияние фактур на художественный образ, композицию и способы организации объёмных элементов в костюме, усиливающих визуальное восприятие. Ключевую роль в создании художественного образа в костюме играет философия идеи, на базе которого формируется основополагающая концепция и целостность коллекции. Это определяет выбор материалов, видов и способов создания фактур, цвета, а также конструктивных линий и форм костюма.

Ключевые слова: *художественное проектирование костюма, натуральные материалы, текстура, ручные методы, композиция, форма, дизайн одежды, мода.*

The article touches on a current topic in contemporary fashion: interesting, creative, original textures of materials in clothing design. The basis of this fashion trend is made up of various styles and images created by designers through the embodiment of their ideas, using various methods of developing expressive textures and manual processing techniques. The analysis shows the influence of textures on the artistic image, composition and methods of forming three-dimensional elements in the costume, expanding the visual gaze. The philosophy of the concept plays a key role in creating the artistic image of a costume, forming the foundation for the fundamental concept and integrity of the collection. This determines the choice of materials, types and methods of creating textures, colors, as well as the structural lines and shapes of the costume.

Key words: *artistic costume design, natural materials, texture, manual techniques, composition, form, clothing design, fashion.*

Введение

Коллекция одежды — это серия костюмов и аксессуаров, объединенных общей стилистической идеей, концепцией, цветовой гаммой и материалами. В модной индустрии коллекции принято делить на несколько ключевых категорий:

- Haute Couture (От-кутюр): искусство высокой моды. Это эксклюзивные, дорогие вещи ручной работы, существующие зачастую в единственном экземпляре. Они создаются для подиумов и демонстрации ДНК бренда, а не для массовых продаж.
- Pret-a-Porter: одежда «готовая к носке». Это основные коллекции известных брендов, которые выпускаются в разных размерах и продаются в бутиках и магазинах.

Наряду с основными необходимо выделить еще одну категорию коллекций – творческие. Они отражают авторский взгляд дизайнера, связанного с созданием конкретного художественного образа в костюме посредством воплощения замысла автора под влиянием цвета, формы, композиции и текстуры материалов. Важную роль при этом играют основная концепция и определенная философия идеи.

Дизайнеры всё чаще обращаются к культурным кодам африканских, восточных и азиатских стран – не как к экзотике, а как к источнику самобытности. Они черпают вдохновение от многообразий аутентичных орнаментов и узоров, ярких тканей и материалов, редких, уникальных аксессуаров и украшений. На подиумах вдохновение превращается в оригинальные фактуры, эксклюзивные формы, новые удивительные цветовые решения.

Целью исследования является изучение методов и экспериментальных приёмов формирования выразительных текстур и структур при создании определенного художественного образа в костюме за счёт использования различных материалов натурального, искусственного, синтетического происхождения, а также ручной обработки. На основе анализа свойств существующих текстильных и нетканых материалов, выявление их влияния на создание и восприятие формы, объёма изделия; исследование ручных методов формирования текстур, их возможности и ограничения; изучение взаимодействия различных материалов в составе коллекции для достижения визуальной гармонии; оценку роли текстуры и фактуры в композиционном построении костюма и формировании художественного образа; систематизацию экспериментальных подходов к работе с материалами, их эффектов на восприятие изделий и коллекции в целом.

Материал и методы исследования

В современном дизайне костюма особое внимание уделяется структуре ткани, её свойствам, поскольку через текстуру передаётся визуальная выразительность, создаются акцентные особенности и образуются объёмные формы изделия. Большое значение имеют

эксперименты с материалами, ручные методы создания фактур, позволяющие добиваться уникальных визуальных эффектов [1].

В отличие от текстуры, фактура передает не только видимые, но и тактильные качества материала. Например, она бывает одновременно гладкой и блестящей, шероховатой и матовой, рельефной и мягкой. Текстура определяет исключительно визуальные свойства, это зрительный рисунок материала. При этом ее описания чаще всего отражают сходство с различными объектами или явлениями. Например, природная — древесная, мраморная; абстрактная — текстура шума, градиента; геометрическая — ромбовидная, клеточная.

Под созданием фактуры на тканях подразумевается процесс изменения поверхности материала для придания ей определенного рельефа, объема или уникального визуального эффекта.

Основные способы создания фактуры:

- Создание структуры в процессе производства, т.е. *ткацкие методы*: жаккардовые переплетения, где узоры создаются не печатью, а сложным переплетением нитей, создавая рельеф. Создание поверхности из нитей с петельками или узелками, *букле.* Создание стриженым ворсом, т.е. *ворсовые ткани*: бархат, вельвет, велюр.
- Механическая и термическая обработка: *плиссировка и гофре*, создание стойких складок путем термической обработки под прессом. *Тиснение*, создание рельефного узора путем прессования ткани между нагретыми валами. *Клоке*, получение «пузырчатой» или жатой поверхности.
- Декоративные методы, обработка готовой ткани: вышивкой, придание объема с помощью нитей, лент, тесьмой, бисера или пайеток. Применение Аппликации, наложение элементов из одной ткани на другую для создания рельефа.
- Лазерная обработка: выжигание узоров или создание перфорации.
- Печатные методы (создание визуальной фактуры): Шелкография, нанесение густых красок, которые после высыхания создают выпуклый рисунок. Термотрансфер /Флекс-пленки: пленки, создающие гладкую, матовую или блестящую поверхность [2].

Рисунок 1 - Пример рельефных фактур [7]

Рисунок 2 - Пример обьемных фактур. [7]

Рисунок 3 - Пример войлокообразных фактур [7]

Фактура помогает создавать текстуру, дополняет ее и усиливает. Например, в жаккардовых тканях, рисунок подчеркивается рельефом, в вельветовых тканях – ярко выраженный ворсистый рубчик и т.д. Визуальные и тактильные эффекты поверхности определяют внешний вид и стиль изделия. Они включают формирование складок, сборок, наложение слоёв, декоративную строчку и переплетение нитей, создавая индивидуальные акценты, формируя линии силуэта и управляя восприятием композиции коллекции.

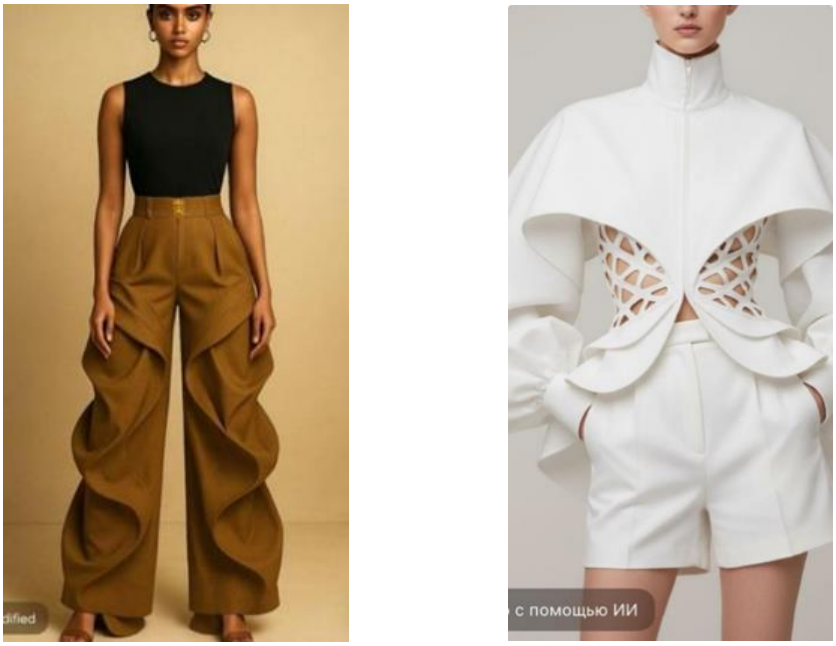

Рисунок 4 - Примеры создания фактур на основе конструкторских решений [6]

Существуют определенные правила сочетания фактур в одежде. Стильные образы в костюме создаются на основе гармоничного контраста фактур. Комбинируют матовые ткани

и блестящие, гладкие и ворсовые, тонкие и плотные. Дорогие натуральные материалы не сочетают с бюджетными повседневными: например, синтетический трикотажный костюм не будет удачно смотреться с аксессуарами из натурального шелка.

Сочетания фактур помогают расставить акценты в монохромных образах, которые создают в одном или нескольких оттенках выбранного цвета. Атлас сочетают с более тонкими гладкими и ровными материалами для одежды — органзой, шифоном — и контрастными по фактуре — бархатом, твидом. Например, юбку из гладкой тафты — с жакетом из жаккарда и т.д. [3].

Однако, в современной моде отдается предпочтение исключительности, неподражаемости. И в этом направлении не всегда готовые ткани и материалы могут в полной мере отвечать замыслу художника. Дизайнеры все больше создают необычные фактуры, придумывают новые цвета, разрабатывают рисунки и принты своими руками. Тем самым, подчеркивая уникальность и индивидуальность своих авторских коллекций.

Часто дизайнеры применяют также популярные методы проектирования, такие как «апсайклинг» или «кастомайзинг». Эти методы позволяют повторно использовать вышедшие из моды или устаревшие изделия, но сохранившие качественный состав и внешний вид тканей и материалов. Авторы украшают их современными вышивками, принтами, своеобразными фактурами и формами. Преобразовывают их в совершенно другие модели, придавая им новую жизнь.

Рисунок 5 - Примеры апсайклинга [6]

Рисунок 6 - Примеры костомайзинга [6]

Результаты исследования. Начинающие дизайнеры, студенты и выпускники профильных ВУЗов, также развивают свои навыки в области художественного оформления костюма, используя различные способы создания фактур.

К примеру, творческая коллекция моделей молодежной одежды, разработанная студентами группы ХПК2-22 кафедры ХПИ КГТУ им И.Раззакова Нуркасым кызы М. и Кадыракуновой А. под девизом «Өзөктүн үнү» создана на основе новых конструктивных решений, применения современных тканей в комбинации с натуральной кожей. Источником вдохновения послужил грецкий орех. Свиду грецкий орех, казалось бы, ничего особенного не представляет, кроме как простой плод. Но творческот восприятие позволило выйти за пределы буквального цитирования, сосредоточившись на внутренней логике: замкнутая оболочка скрывает сложную структуру плода внутри. Ядро плода представляет собой замысловатые извилины, с тонкими прослойками. Авторы использовали природные фактуры своего источника вдохновения для воплошения их в материалах, конструктивных формах костюмов, цветовой гамме коллекции [4,5].

Акцентными особенностями изделий являются фактуры ручной работы по специально выбранной коже и шерстяная пряжа разных толщин. для создания рельефного рисунка. Авторы использовали двухслойную структуру кожи для создания уникального фактурного рисунка путем термического воздействия - огня. Под действием температуры верхний слой кожи сжимался, деформировался и частично уплотнялся, образуя естественные

тёмные, «подгоревшие» участки. Вырезанные элементы, находясь в напряжённом состоянии, дополнительно стягивались, создавая эффект углубления материала. Нижний слой кожи сохранял светлый оттенок и почти не деформировался. Взаимодействие слоёв создаёт тонкий, но выразительный контраст: потемневший верхний слой с рельефом противопоставляется спокойной светлой основе. Контраст носит глубинный характер, усиливая ощущение многослойности и «внутренней жизни» материала [5,10].

Декоративная аппликация на полочках изделий выполнена из шерстяной пряжи разных толщин и цветов, путем спиралевидного скручивания нитей, утолщения волокон на некоторых участкаъ, создающих эффект выпуклости. Собранные на кулиску отлетные детали из плащевой ткани дают эффект хаотичных волн и извилин (Рис.7).

Рисунок 7 - Фактура на коже

Рисунок 8 - Фактура из шерстяных нитей

Рисунок 9 - Творческая коллекция моделей молодежной одежды под девизом «Өзөктүн үнү»

В создании творчекой коллекции выпускной квалификационной работы выпускницы группы ХПК1-21 кафедры ХПИ КГТУ им И.Раззакова Мамитовой Меерим в стиле «Современная готика» применен метод «Апсайклинг».

Дизайнер старые синие джинсы, распорола и покрасила в цвет «бургунди». Процесс покраски (ручной) занял несколько этапов, включающие эксперименты со цветом, прежде чем был достигнут желаемый результат. Кожаные детали изделий были перекроены из черного жакета. В соответствии с идеей на поверхности экокожи необходимо было нанести рисунок фрагментов рельефа исторического готического здания. Трафоретом послужило кружево. Автор нанесла рисунок путем напыления аэрозольной серебристой краски на кожу. Для достижения, при этом, эффекта состаренности, добавила бронзовый оттенок. Этот же метод использовала при нанесении краски по низу рукавов лифов и юбок из гипюровых материалов. Также, автор применила наслоение материалов контрастных фактур: серебристого атласа и черного гипюра, чтобы создать эффект мерцания серебра на черном цвете. В итоге, изделия в коллекции получились с интересной фактурой, своеобразными принтами и формами.

Рисунок 10 - Творческая коллекция моделей молодежной одежды «Алхимия душ»

Выводы

Проведённое исследование показало, что фактура является одним из важнейших средств художественной выразительности в дизайне костюма. Благодаря разнообразным способам её создания дизайнер получает возможность не только формировать внешний облик изделия, но и передавать определённую идею, настроение и художественный образ. Использование различных материалов, ручных техник обработки, а также экспериментальных методов позволяет создавать уникальные фактурные поверхности, подчёркивающие индивидуальность авторской коллекции.

Анализ существующих методов формирования фактур подтвердил, что сочетание текстуры, цвета, конструктивных решений и объёмно-пространственных форм способствует созданию выразительных и оригинальных образов. Рассмотренные примеры творческих коллекций продемонстрировали эффективность применения авторских фактурных решений для раскрытия концепции и усиления эмоционального восприятия костюма.

Таким образом, работа с фактурой представляет собой важный этап художественного проектирования одежды, требующий творческого подхода, знаний материаловедения и владения различными технологиями обработки материалов. Экспериментирование с фактурой расширяет возможности современного дизайна костюма и способствует созданию конкурентоспособных авторских коллекций.

Список литературы

1. А. Сафина, Л. М. Тухбатуллина, В. В. Хамматова/ Дизайн костюма : учеб. пособие / - Ростов н/Д : Феникс, 2006. https://irbis.usaaa.ru

2. Гаврилова, О. Е. К вопросу о роли авторских коллекций одежды в развитии и продвижении нового бренда промышленного предприятия / О. Е. Гаврилова, Л. Л. Никитина, Ю. О. Зубкова // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 2. — URL: https://kostumologiya.ru/PDF/01TLKL222.pdf

3. Экспериментальные методы в художественном проектировании одежды. - СПб.: Креатив, 2019.

https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskie-metody-proektirovaniya-v-modelirovanii-odezhdy-s-hudozhestvennoy-vyshivkoy

4. Что такое фактура ткани и как её использовать в одежде - объяснение основных свойств структуры материала и способов её создания. URL: https://britishdesign.ru/about/blog/345197/

5. Фактура как средство формирования образа костюма в художественном проектировании - научная статья о роли фактуры в художественном образе. URL: https://moluch.ru/archive/450/99261/

6. https://ru.pinterest.com

7. https://britishdesign.ru/

8. Оморкулова Д. К. Новые веяния в современной моде / Известия КГТУ им. И.Раззакова. –2024. – №2(70). – стр. 623–628.

9. Цой Ю.Н. Фактура и ее применение в модной индустрии / Известия КГТУ им. И.Раззакова.–.2023. – №2 (66). –.стр.930 –938.

10. Бектурова А. К., Мирланбекова Э.М. Новые формы костюма / Известия КГТУ им. И.Раззакова.– 2023. №3 (67). – стр.1494–1498.