

Научный журнал «Костюмология» <https://kostumologiya.ru>

2017, №2, Том 2 (апрель, май, июнь) <https://kostumologiya.ru/vol2-no2.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/04KL217.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Докучаева О.И., Бондаренко М.В. Отображение природных мотивов в проектировании трикотажных полотен при создании коллекции // Костюмология, 2017 №2, <https://kostumologiya.ru/PDF/04KL217.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

УДК 00

Докучаева Ольга Ивановна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина», Россия, Москва¹
Институт искусств, кафедра «Искусство костюма и моды»
Профессор
Кандидат технических наук, доцент
E-mail: dokuchaeva_oi@mail.ru

Бондаренко Мария Владимировна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина», Россия, Москва
Технологии, дизайн, искусство
Магистрант
E-mail: maria.bondarenko@mail.ru

Отображение природных мотивов в проектировании трикотажных полотен при создании коллекции

Аннотация. Статья посвящена анализу способов интерпретации природных элементов в трикотажных полотнах. Авторами при проведении исследования были поставлены следующие задачи: изучить тему экологии как макротренд, определить направления её развития; проследить отображение природных мотивов в современных коллекциях по различным критериям, сделать выборку трикотажных коллекций; проанализировать, по каким характеристикам природный источник интерпретируется в трикотажных полотнах; проанализировать, какими способами можно добиться воплощения образа природы в трикотажных полотнах; сделать выводы по приёмам проектирования; В результате проведённого анализа современного в трикотажной моды авторами были сформулированы следующие выводы: экологическая тема остаётся актуальной во всех сферах жизни общества. Одно из направлений данной темы - натуральность. Природные мотивы прослеживаются в современных коллекциях в виде форм, подобных творческому источнику, в моделировании изделий и их орнаментации. В трикотажных коллекциях для воплощения природного образа особое внимание уделяется следующим приёмам: обогащению поверхности полотна на основе использования модифицированных видов сырья; применению комбинаторных переплетений; внедрению в процесс проектирования различных отделочных операций.

Ключевые слова: трикотаж; природные элементы в трикотажных полотнах; экологическая тема в моде

Цель исследования: анализ способов интерпретации природных элементов в трикотажных полотнах

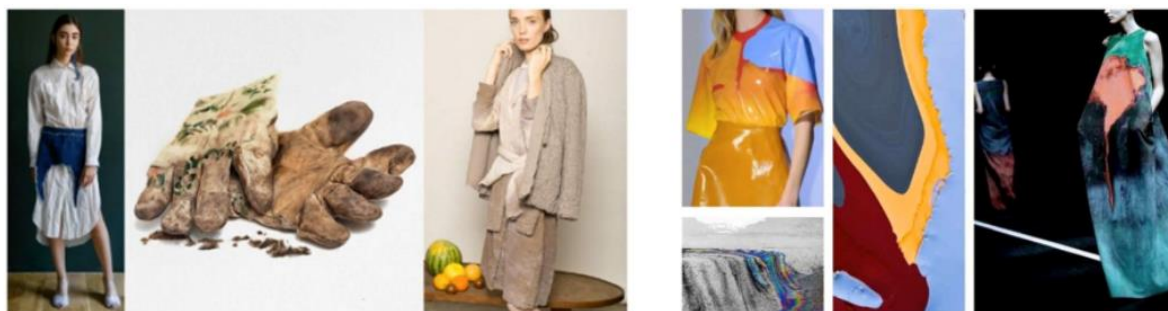
¹ 115419, Россия, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 1

Задачи исследования:

1. Изучить тему экологии как макротренд, определить направления её развития.
2. Проследить отображение природных мотивов в современных коллекциях по различным критериям, сделать выборку трикотажных коллекций.
3. Проанализировать, по каким характеристикам природный источник интерпретируется в трикотажных полотнах.
4. Проанализировать, какими способами можно добиться воплощения образа природы в трикотажных полотнах.
5. Сделать выводы по приёмам проектирования.

На современном этапе развития человечества тема экологии является одной из самых актуальных во всех сферах жизни общества. Всем известен знак «recycled», обозначающий перерабатываемые материалы. Набирают популярность эко-магазины, эко-рестораны, появляются установки на солнечных батареях, создаются материалы, улучшающие состояние окружающей среды. Эко-тренд, несомненно, актуален и в мире моды.

Это прослеживается в технологиях производства, массовом рынке и мире высокой моды, в актуальных трендах на сезон. *Трендскваер (Trendsquire)* - первое российское тренд-бюро, исследующее тренды в моде, дизайне, технологиях и изменении потребительского спроса, в своих трендбуках на 2017-2018 гг., приводит ряд направлений, в которых присутствуют элементы природы и её взаимодействия с человеком, что подтверждает актуальность экологической темы: в тренде натуральность и естественность (рисунок 1).

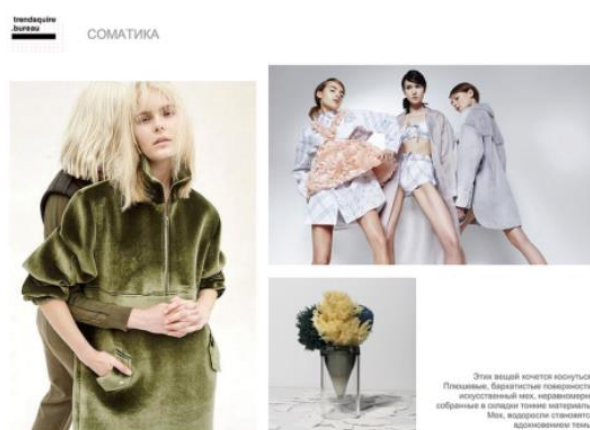

Таймтрел. Тренды весна-лето 2018

Аномалия. Тренды весна-лето 2018

Вино из одуванчиков. Тренды весна-лето 2017

Соматика. Тренды осень-зима 2017-2018

Рисунок 1. Тренды на 2017-2018 гг. на основе трендбуков тренд-бюро «Трендскваер»

Сейчас в производстве чётко прослеживаются две тенденции отражения эко-тренда: высокие технологии (материалы с новыми улучшенными свойствами, безотходное

производство) и возврат к натуральному производству (природные материалы и красители, ручное прядение и вязание и т.п.).

Последний случай (возврат к «натуральному») тесно связан с природой не только с точки зрения технологии, но и с точки зрения творческого источника. Природа - неиссякаемый источник вдохновения, к которому модельеры возвращаются снова и снова. Исследования позволили выявить семь типов трансформации природной формы в костюме [4]:

1. непосредственное использование природных элементов;
2. копирование природных форм из различных материалов;
3. имитация биоформ;
4. рисунок на ткани и декор;
5. аналогичность формы костюма природной;
6. использование строения или структуры биоформ;
7. бионическое проектирование.

Использование природы как источника вдохновения прослеживается в большом количестве современных коллекций (рисунок 2) - активно используются орнаментирование, фактуры, использование непосредственно природных материалов или их интерпретаций.

Рисунок 2. Модели из современных коллекций с природными мотивами

Обобщая, можно сказать: для воплощения природного образа можно симитировать форму источника, его фактуру, орнамент. Говоря о трикотаже, можно также сказать об отображении природных мотивов в полотне. Переплетение, набивка или эффекты пряжи - любое наполнение трикотажного полотна можно рассматривать с точки зрения орнамента. Создание такого орнамента включает в себя как искусство художественного преобразования, интерпретации, так и знания технологических особенностей вязания - процесс на грани художественного и технологического. Свобода и пластика трикотажных изделий соответствует современным тенденциям комфорта, лаконичности, простоты, при этом трикотаж - идеальный материал для воплощения в нём неповторимой красоты природы. Для создания визуальных эффектов полотна (прозрачности, рельефности, ажюра и т.п.) используются различные приёмы, рассмотренные в следующей ниже таблице.

Модели из современных коллекций	Описание
 <p data-bbox="172 772 603 801">Pringle of Scotland 2017 Pre-fall</p> <p data-bbox="703 772 940 801">Lalo 2017-18 AW</p>	<p data-bbox="1027 383 1433 674">Рельефные эффекты. Рельефы достигаются за счёт использования рельефных переплетений (прессовые, перекрёстные, ластичные и т.д.), накладного жаккарда, отделочных операций (например, тиснение).</p>
 <p data-bbox="204 1344 571 1373">Pringle of Scotland 2017 SS</p> <p data-bbox="711 1344 932 1373">Missoni 2017 SS</p>	<p data-bbox="1031 954 1430 1245">Отверстия. Отверстия либо вызываются с использованием ажурных, филейных, переплетений, закрытия петель, либо с использованием отделочных операций (вытравка).</p>
 <p data-bbox="261 1921 512 1989">Pringle of Scotland 2017-18 AW</p> <p data-bbox="663 1921 979 1951">Ports 1961 2017-18 AW</p>	<p data-bbox="1031 1491 1430 1895">Фактура. Фактура создаётся с помощью эффектов пряжи (разная толщина, непропряды, меланж, деграде, букле, ворс, блеск и т.п.), роспуска полотна, удлинённых петель, плюшевых петель, аппликации, вивинга, ворсования.</p>

Модели из современных коллекций	Описание
 <p>Rodarte</p>	<p>Отображение природных явлений. Использование фасонных пряж, жаккардовых и интарсионных переплетений, аппликация, вивинг и т.д. Преимущество трикотажного производства состоит в том, что возможно выполнение различных приёмов (ввязывание элементов, вывязывание узора и проч.) непосредственно во время создания трикотажного полотна, что делает производство быстрее, проще и выгоднее.</p>
 <p>Ralph Lauren 2017 SS Missoni 2017-18 AW</p>	

В результате проведённого анализа современного мира трикотажной моды были сформулированы следующие выводы:

1. Экологическая тема остаётся актуальной во всех сферах жизни общества. Одно из направлений данной темы - натуральность.
2. Природные мотивы прослеживаются в современных коллекциях в виде форм, подобных творческому источнику, в моделировании изделий и их орнаментации.
3. В трикотажных коллекциях для воплощения природного образа особое внимание уделяется следующим приёмам:
 - 3.1. обогащению поверхности полотна на основе использования модифицированных видов сырья;
 - 3.2. применению комбинаторных переплетений;
 - 3.3. внедрению в процесс проектирования различных отделочных операций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баженов В.И., Бабинец С.В. Материаловедение трикотажного производства - «Лёгкая индустрия», 1971 - 304 с.
2. Горалик Л. Вагинальный трикотаж и ажурные балаклавы. Трансгрессия в дизайне вязаных вещей // Интернет-журнал «Теория моды», осень 2015 (№37) [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.nlobooks.ru/node/6512>.
3. Козлова Т.В. Костюм. Теория художественного проектирования. (При участии Заболотской Е.А. (часть VI), Рыбкиной Е.А. (часть VII). Учебник для вузов. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2005 - 380 с. OSBN 5-8196-0068-1.
4. Козлова Т.В., Белько Т.В. Костюм и бионика. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007 - 223 с. ISBN 5-8196-0094-0.
5. Кудрявин Л.А., Шалов И.И. Основы технологии трикотажного производства: Учеб. пособие для вузов. - М.: Легпромбытиздат, 1991 - 496 с. с ил. ISBN 5-7088-04-83-1.
6. Мартыненко И.П. Техника вязания. Изд. 2-е, испр. И доп. М., «Лёгкая индустрия», 1978 - 264 с. с ил.
7. Смирнов Е. «Зелёное» в моде // Интернет-проект IBusiness, 5 мая 2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ibusiness.ru/blog/experience/42970?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=statya-o-novoy-tendentsii-v-torgovle-odezh.

Dokuchaeva Ol'ga Ivanovna

The Kosygin state university of Russia, Russia, Moscow
E-mail: dokuchaeva_oi@mail.ru

Bondarenko Maria Vladimirovna

The Kosygin state university of Russia, Russia, Moscow
E-mail: maria.bondarenko@mail.ru

Display of natural motifs in the design of knitted fabrics when creating a collection

Abstract. The article is devoted to the analysis of ways for interpretation of natural elements in the knitted fabrics. During performance of research the authors have set oneself the following tasks: to study a theme of ecology as a macro-trend, determine the directions of its development, trace the display of natural motifs in the modern collections by the various criteria, make a selection of knitted collections, analyze by what characteristics the natural source is interpreted in the knitted fabrics, analyze by what methods it is possible to achieve an embodiment of the nature image into the knitted fabrics and draw conclusions on design techniques.

As a result of the analysis performed in the modern knitted fashion, the authors formulated the following conclusions: the ecological theme remains relevant in all spheres of society's life. One of the directions of this theme is naturalness. The natural motifs are traced in the modern collections in the form of shapes similar to a creative source in the simulation of products and their ornamentation. In the knitted collections for the embodiment of the natural image, special attention is paid to the following techniques: enrichment of the cloth surface on the basis of the usage of modified types of raw materials, application of the combinatorial interweaving and implementation of the various finishing operations into the design process.

Keywords: knitted goods; natural elements in the knitted fabrics; an ecological theme in fashion

REFERENCES

1. Bazhenov V.I., Babinec S.V. Materialovedenie trikotazhnogo proizvodstva - «Ljogkaja industrija», 1971 - 304 s.
2. Goralik L. Vaginal'nyj trikotazh i azhurnye balaklavy. Transgressija v dizajne vjazanyh veshhej // Internet-zhurnal «Teorija mody», osen' 2015 (№37) [Elektronnyj resurs] Rezhim dostupa: <http://www.nlobooks.ru/node/6512>.
3. Kozlova T.V. Kostjum. Teorija hudozhestvennogo proektirovanija. (Pri uchastii Zabolotskoj E.A. (chast' VI), Rybkinoj E.A. (chast' VII). Uchebnik dlja vuzov. M.: MGTU im. A.N. Kosygina, 2005 - 380 s. OSBN 5-8196-0068-1.
4. Kozlova T.V., Bel'ko T.V. Kostjum i bionika. Uchebnoe posobie dlja vuzov. M.: MGTU im. A.N. Kosygina, 2007 - 223 s. ISBN 5-8196-0094-0.
5. Kudrjavina L.A., Shalov I.I. Osnovy tehnologii trikotazhnogo proizvodstva: Ucheb. posobie dlja vuzov. - M.: Legprombytizdat, 1991 - 496 s. s il. ISBN 5-7088-04-83-1.
6. Martynenko I.P. Tehnika vjazanija. Izd. 2-e, ispr. I dop. M., «Ljogkaja industrija», 1978 - 264 s. s il.
7. Smirnov E. «Zeljonoe» v mode // Internet-proekt IBusiness, 5 maja 2017. [Elektronnyj resurs] Rezhim dostupa: http://ibusiness.ru/blog/experience/42970?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=statya-o-novoy-tendentsii-v-torgovle-odezh.