

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2024, Том 9, № 3 / 2024, Vol. 9, Iss. 3 <https://kostumologiya.ru/issue-3-2024.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/08IVKL324.pdf>

2.6.16. Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности (технические науки)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Алексенко, И. В. Кастомизация женской одежды в технике «ручная роспись по ткани» / И. В. Алексенко, А. А. Старовойтова // Костюмология. — 2024. — Т. 9. — № 3. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/08IVKL324.pdf>

For citation:

Alekseenko I.V., Starovoitova A.A. Customization of women's clothing in the technique of «hand-painted fabric». *Journal of Clothing Science*. 2024;9(3): 08IVKL324. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/08IVKL324.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

Авторы выражают благодарность студентам первого курса ОмГТУ направления подготовки «Конструирование изделий легкой промышленности» Энюховой Е.Д., Масуновой А.С., Султанкиной В.Н., Низовцевой В.Е. за участие в проекте «Разработка летней коллекции для интернет-магазина авторских handmade изделий "Custom store"»

УДК 687.12:677.027

Алексенко Ирина Владимировна

ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, Россия
Доцент

Кандидат технических наук, доцент

E-mail: aleksira.1310@mail.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=704425

Старовойтова Анастасия Александровна

ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, Россия
Доцент

Кандидат технических наук, доцент

E-mail: styra.ru@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1891-2679>

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=442372

Кастомизация женской одежды в технике «ручная роспись по ткани»

Аннотация. Условия жесткой конкуренции, возрастание экологической безопасности, рост онлайн-продаж, развитие принципов осознанной моды диктуют предприятиям швейной отрасли производить наиболее востребованную у потребителей продукцию, все больше внедряя технологии массовой кастомизации. Современные покупатели уже не готовы постоянно приобретать одежду массовой моды, их привлекают изделия, которые могут быть изменены с учетом личных потребительских предпочтений в цвете, декоре, силуэте и т. п. Кастомизация одежды — одно из основных направлений экологичной моды, концепция которого заключается в ответственном потреблении вещей, способствующем экономии природных ресурсов и положительному влиянию на окружающую среду.

В статье выделены основные направления кастомизации одежды: перешив изделия, добавление декоративных элементов, нанесение рисунков различными способами, а также комбинация вышеперечисленных направлений в одном изделии.

Одним из перспективных способов создать уникальное изделие и подчеркнуть индивидуальность потребителя является нанесение рисунка в технике «ручная роспись по ткани». В статье рассмотрены способы и стили нанесения рисунков на ткань, а также виды

применяемых средств. Особое внимание уделено изготовлению образцов росписи по ткани в двух стилях: акварельном и реалистичном рисунке цветов. Представлена последовательность выполнения росписи и описаны этапы ее выполнения. Разработаны капсульные коллекции женской летней одежды и предложены варианты применения росписи по ткани на отдельных элементах капсул. Для визуализации концепции коллекций разработан мудборд, созданный на основе анализа костюмов участников Met Gala 2024.

Практическая реализация предложенных вариантов росписи по ткани для одежды позволит, во-первых, персонализировать одежду массового производства для конкретного потребителя, во-вторых, продлить жизненный цикл изделия, тем самым повысить экологическую безопасность окружающей среды.

Ключевые слова: одежда; кастомизация; роспись ткани; способ; стиль; технологическая последовательность; капсульная коллекция

Введение

Анализ современных трендов и научных сообщений специалистов модной индустрии подтверждают стремление современного потребителя приобретать эксклюзивную, оригинальную одежду, созданную по его запросу или с его участием на основе применения технологий кастомизации.

Во второй половине XX века Стэнли Дэвис в своем труде «Future Perfect» впервые ввел понятие «массовая кастомизация» и определил его как «одинаково большое количество потребителей одного и того же блага может быть обеспечено в условиях массового рынка и при максимальной степени индивидуализации потребительских предпочтений характерным для доиндустриальных экономик образом» [1]. Массовая кастомизация — это «производство товаров и услуг для удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов с эффективностью, близкой к эффективности массового производства»¹ [2]. Замена массовой моды на уникальные вещи, произведенные с учетом потребительского спроса, способствует развитию принципов осознанного потребления и экологичного отношения к продукту. Персонализировать массовый продукт под конкретного человека возможно, внося изменения в конструкцию, форму или декор изделия [3].

Одним из направлений кастомизации одежды является роспись по ткани — древнейшее искусство, которое становится все более популярным видом декорирования одежды благодаря развитию новых технологий и внедрению современных материалов.

Цель данной работы заключается в разработке концепции художественного дизайна швейных изделий с применением техники рисования по ткани и реализации ее в капсульных коллекциях женской летней одежды.

Теория

Кастомизация подразумевает изменение продукта серийного производства по индивидуальным требованиям потребителя. Выделяют следующие направления кастомизации: перешив изделия, добавление декоративных элементов (бантики, стразы, блестки, нашивки, наклейки, бусины, ленты, кисточки, пайетки, декоративные строчки и др.), роспись, вышивание, а также их комбинация в одном изделии (например, роспись с добавлением различных украшений, перешив изделия с добавлением вышивки и т. п.).

¹ Массовая кастомизация. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_customization.

Основными факторами, влияющими на использование различных направлений кастомизации в индустрии моды, являются: возрастание актуальности экологической безопасности окружающей среды; конкуренция между предприятиями швейной отрасли; рост интернет-продаж; высокие требования покупателей не только к качеству швейной продукции, но и к возможности ее индивидуализации без изменения цены массового продукта [4].

Кастомайзинг одежды — одно из основных направлений осознанной моды, концепция которого заключается в сознательном и вдумчивом потреблении, способствующем экономии природных ресурсов и уменьшению негативного влияния на окружающую среду. Возрастает число компаний, которые предлагают потребителям самим принять участие в процессе разработки продукта и удовлетворить свои потребности: выбрать цвет, декор, фурнитуру, изменить размеры и форму изделия или его деталей и т. п.² [4–8].

Придать швейному изделию оригинальность, уникальность и подчеркнуть индивидуальность потребителя можно росписью по ткани. Искусство росписи по ткани — батик — зародилось в Индонезии на о. Ява в V веке.

Для изготовления самой древней росписи в технике «горячий батик» использовали натуральные красители и расплавленный воск диких пчел. Изображенный рисунок на одежде символизировал статус ее владельца в обществе. В России батик стал известен в XX веке.³ Выделяют следующие виды росписи по ткани: горячий, холодный и узелковый батик, свободная роспись.

В настоящее время для выполнения свободной росписи используют специальные акриловые краски для ткани, которые содержат воду, растительные или искусственные смолы, пигменты, пластификаторы, связующие компоненты.

Известно достаточно большое количество производителей красок, маркеров и контуров [«Decola», «Таир» (Россия), «Love2Art» (Венгрия), «Pebeo» (Франция), «Javana» (Германия), «Marabu» (Германия), «Angelus» (США)] с широким спектром характеристик, позволяющих создавать уникальные рисунки на ткани [9].

При выполнении росписи не допускается смешивание красок разных производителей в одном рисунке, так как это может снизить качество нанесения рисунка — его адгезионную прочность, устойчивость к последующей эксплуатации и уходу за изделием (замачиванию, стирке, влажно-тепловой обработке).

Нанесение рисунка на ткань выполняют:

- с помощью кистей, маркеров и контуров по ткани;
- пропечатыванием поролоновыми тампонами или специальными валиками трафаретов, в качестве которых могут быть использованы кружевное полотно или тесьма, цветы, листья, пластиковые трафареты;
- готовыми штампами с рисунком, позволяющими отпечатать на ткани оттиск.

Выделяют стили нанесения акриловых красок на ткань:

- графичный — рисунок создается с применением солевой техники и наводки графики резервом; составляющие рисунка — различное сочетание простых узоров, геометрических фигур, линий и т. д.;

² Кастомизация: что это такое и почему она в моде? — URL: <https://style.rbc.ru/items/5cda7a2d9a7947768c157a28>.

³ Балахнина Л.В. Художественная роспись по ткани: учеб. пособие для студентов художественного образования. — Тобольск: Издательство ООО «Принт-Экспресс», 2020. — 86 с.

- акварельный — роспись выполняют на влажной поверхности ткани, покрытой грунтом, или на сухой поверхности ткани акриловыми красками, сильно разбавленными водой; получаются рисунки, напоминающие акварельную живопись;
- хаос — неповторимый, нереалистичный рисунок с большим количеством деталей без четких линий, в котором свободный художник отражает свои эмоции;
- реалистичные природные рисунки с изображением животных, растений, заката, космического свечения, лучей солнца и т. п. [9].

Результаты исследований и их обсуждение

В рамках проекта «Разработка летней коллекции для интернет-магазина авторских handmade изделий "Custom store"» студентами первого курса ОмГТУ направления подготовки «Конструирование изделий легкой промышленности» Энюховой Е.Д., Масуновой А.С., Султанкиной В.Н., Низовцевой В.Е. под руководством авторов статьи выполнены образцы ручной росписи по ткани в стиле реалистичных рисунков цветов (рис. 1 а, б) и в акварельном стиле (рис. 1 в).

Участниками проекта были выбраны референсы цветов и разработаны их эскизы. Эскиз — набросок, выполненный от руки, который отражает замысел художественного произведения, помогает художнику решать основные композиционные задачи.⁴

а

б

в

Рисунок 1. Образцы росписи по ткани, выполненные участниками проекта: а — подсолнухи; б — маки; в — гортензии

Средства для выполнения росписи — акриловые краски и контуры по ткани «Decola», кисти из натурального волоса разной толщины и формы (веерные, широкие, круглые, плоские, с острым концом), поролоновые спонжи, подрамники 30×30. На рисунке 2 представлена последовательность выполнения ручной росписи по ткани.

Для нанесения рисунка акриловыми красками подходят гладкокрашенные ткани с ровной мягкой фактурой, в составе которых содержатся от 80 до 100 % натуральных волокон. В качестве основного материала выбрана натуральная льняная полубелая ткань полотняного переплетения с поверхностной плотностью 120–150 г/м². На этапе подготовки ткань постирали детским мылом (для лучшего впитывания красок), высушили и отутюжили с целью устранения заломов и складок и получения ровной гладкой поверхности. Затем вырезали образцы размером 50×50 см.

⁴ Эскиз. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Эскиз>.

Рисунок 2. Последовательность выполнения росписи по ткани (рисунок авторов)

Перенос эскиза на ткань может быть выполнен срисовкой вручную, с помощью переводной кальки, копировальной бумаги, термотрансферной бумаги, трафарета, стекла с подсветкой и др. Участники проекта перенесли эскизы с помощью копировальной бумаги, точно обводя все контурные линии рисунка. Затем образцы натянули на подрамники.

Роспись по ткани выполняли с предварительной грунтовкой (для выполнения рисунка гортензии в акварельном стиле) и без нее. Для получения качественной росписи придерживались следующих правил:

- нанесение резервирующего состава (контура по ткани) тонкими линиями по контуру рисунка для предохранения растекания краски за пределы линий, ограничивающих рисунок или отдельные его элементы, и просушивание в течении 2 часов естественным путем;
- нанесение равномерных, гладких, тонких слоев краски;
- полное просушивание естественным путем или с помощью фена каждого слоя краски перед нанесением следующего во избежание их смешивания и последующего осыпания. Количество слоев должно быть минимальным;
- порядок работы — от фона к деталям — сначала закрашивают основные поверхности, а затем прорабатывают детали.

Закрепление нанесенного рисунка выполняли в несколько этапов. Сначала в течении 24–48 часов (в зависимости от количества слоев краски) при комнатной температуре сушили образец с готовой росписью до полного высыхания. Затем снятые с подрамника образцы проутюживали с изнаночной стороны утюгом в течении 3–5 мин без увлажнения при температуре, равной температуре тепловой обработки основного материала, и после охлаждали в естественных условиях для полной фиксации рисунка. Для достижения лучшего эффекта операцию проутюживания повторили несколько раз.

С подходами к разумному потреблению одежды согласуется капсульный гардероб, главный принцип которого — гармоничное сочетание всех элементов гардероба друг с другом по стилю и назначению, что экономит временные и финансовые ресурсы потребителей [10]. В гардеробе может быть несколько капсул, включающих несколько видов одежды, объединенных общей темой: повседневная жизнь, работа в офисе, вечерние мероприятия, занятия спортом, путешествия, отдых и др.

Рассмотрим возможность кастомизации отдельных элементов капсульного гардероба с помощью росписи в стиле цветов. Источником вдохновения создания капсульного гардероба женской летней одежды с помощью росписи по ткани послужила главная тема благотворительного бала Met Gala 2024 «Сад времени», которая подразумевает в костюмах участников бала много цветочных мотивов, подчеркивающих красоту окружающего мира.⁵ Для визуализации концепции будущей коллекции разработан мудборд, созданный на основе анализа вечерних нарядов участников Met Gala 2024 (рис. 3).

Рисунок 3. Мудборд, вдохновленный Met Gala 2024, разработанный участниками проекта

На рисунке 4 представлены варианты капсул женской летней одежды, разработанных на основе анализа модных трендов весенне-летнего сезона 2024. Для элементов капсульного гардероба предложены эскизы росписей, тематикой которых стали цветы, как один из наиболее ярких трендов весны-лета 2024 года (рис. 5–7).

⁵ Met Gala в 2024 году. — URL: <https://lenta.ru/articles/2024/03/27/met-gala-v-2024-godu/>.

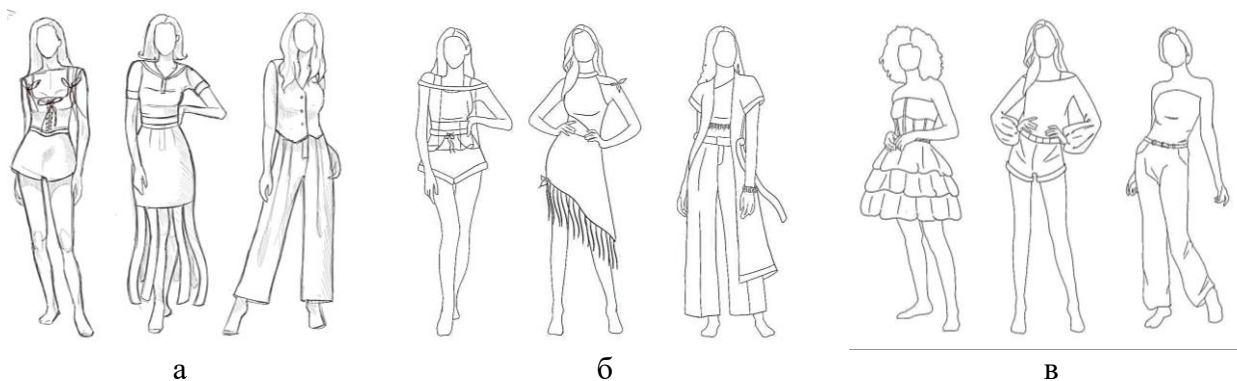

Рисунок 4. Капсулы женской летней одежды (разработаны участниками проекта)

Капсула № 1 (рис. 4 а) состоит из топ-корсета, коротких шорт, поло, юбки, жилета и брюк. Элементы гардероба имеют более классический вид и подходят для девушек разной целевой аудитории. В состав капсулы № 2 (рис. 4 б) вошли кроп-топ с прозрачной накидкой, короткие шорты, ассиметричное халтер-платье, брюки, ассиметричный топ, накидка с коротким рукавом. Данные элементы подойдут для девушек, предпочитающих силуэты с открытыми частями тела и ассиметрией. Капсулу № 3 (рис. 4 в) составили многоярусное платье с корсетом, короткие шорты, блузка с объёмными рукавами в стиле оверсайз, топ-труба, брюки. Данные элементы гардероба подойдут для девушек с разными предпочтениями в одежде.

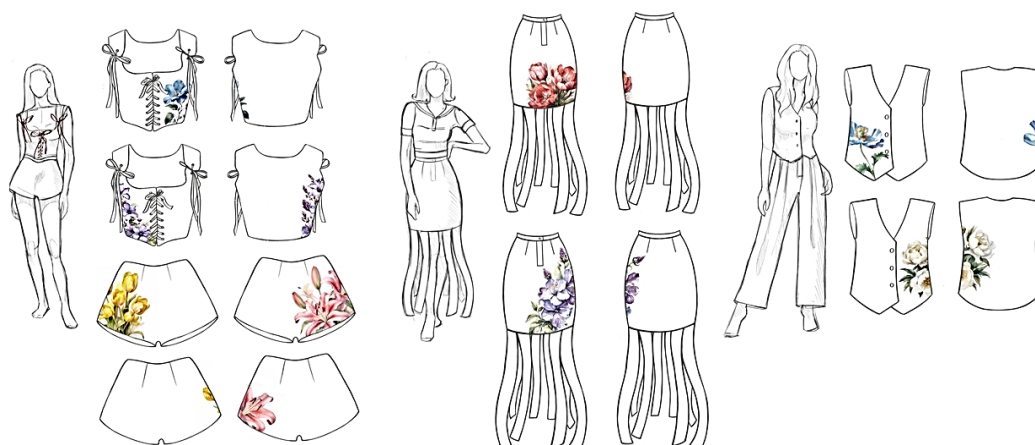

Рисунок 5. Эскизы росписей для элементов капсулы № 1 (разработаны участниками проекта)

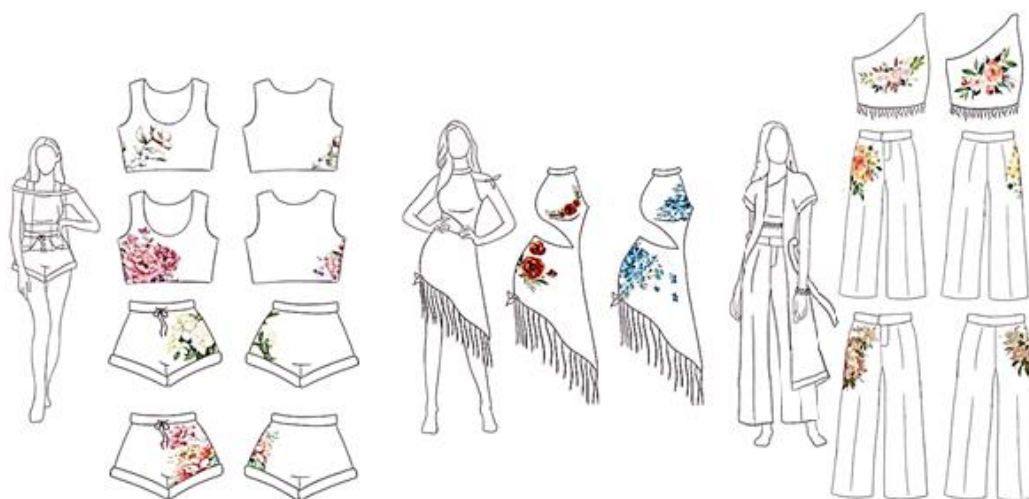

Рисунок 6. Эскизы росписей для элементов капсулы № 2 (разработаны участниками проекта)

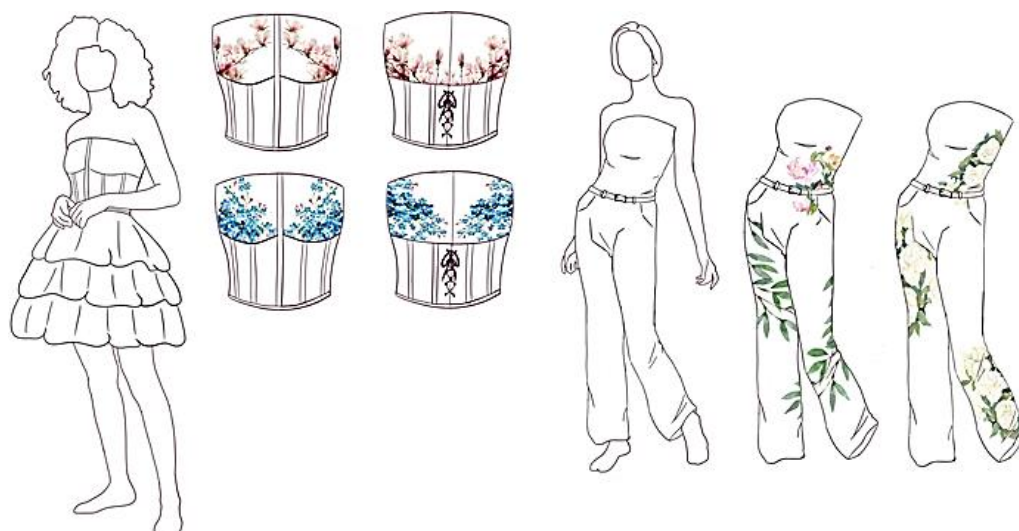

Рисунок 7. Эскизы росписей для элементов капсулы № 3 (разработаны участниками проекта)

Выводы

Одним из направлений развития современной моды является кастомизация одежды, которая позволяет швейным предприятиям вписаться в программу повышения экологической эффективности, а потребителю проявить индивидуальность через свой костюм.

Результаты анализа модных трендов нового сезона и костюмов участников благотворительного бала Met Gala 2024 года стали источником вдохновения для концепции художественного дизайна предметов гардероба с применением техники рисования по ткани.

Разработана капсульная коллекция женской летней одежды, в основу которой положена цветочная тематика, как один из наиболее ярких трендов весны-лета 2024 года. Для кастомизации элементов капсульного гардероба предложены эскизы цветов для нанесения рисунка в технике «роспись по ткани» и выполнены образцы ручной росписи по ткани в стиле реалистичных рисунков цветов и акварельном стиле. Устойчивость природной темы в дизайне одежды обеспечит актуальность разработки на предстоящие годы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Stanley M. Davis. Future Perfect // Addison Wesley; 1st edition, 1987, 243 с.
2. Возьмилова, А.А. Классификация методов модульного проектирования одежды / А.А. Возьмилова, Г.И. Петушкова // Костюмология. — 2020. — Т. 5, № 4. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44778181>.
3. Иванова М.С. Кастомизация одежды — помощь окружающей среде / М.С. Иванова, А.В. Голованева // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «Мода (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)»: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф., посвященной Фёдору Максимовичу Пармону. — М.: ФГБОУ ВО «РГУ имени А.Н. Косыгина», 2022. — С. 221–225. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48654861>.
4. Баркова Н.Ю. Массовая кастомизация в индустрии моды / Н.Ю. Баркова // Вестник университета. — 2018. — № 5. — С. 85–90. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35122716>.

5. Немирова Л.Ф. / Массовая кастомизация, мода, производство и сфера услуг / Л.Ф. Немирова // Экономика сферы сервиса: проблемы и перспективы: сб. материалов науч.-практ. конф. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015. — С. 1–4. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24175462>.
6. Ревякина, О. В. Кастомайзинг коллекций одежды мелкосерийного производства / О.В. Ревякина // Лёгкая промышленность: проблемы и перспективы: материалы Всеросс. науч.-практ. конф. (Омск, 22–23 ноября 2023 года). — Омск: Омский государственный технический университет, 2023. — С. 130–136. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=56102443>.
7. Керопян, Г.Б. Кастомизация одежды как один из способов осознанного потребления / Г.Б. Керопян // Вестник науки. — 2023. — Т. 4, № 12(69). — С. 1385–1389. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=56448112>.
8. Зотова, Т.С. Кастомизация как возвращение к истокам / Т.С. Зотова, М.И. Алибекова, Ю.Ю. Фирсова // Инновационное развитие техники и технологий в промышленности (ИНТЕКС-2022): сб. материалов Всеросс. науч. конф. молодых исследователей с междунар. участием (Москва, 18–20 апреля 2022 года). Том Часть 2. — М.: ФГБОУ ВО «РГУ имени А.Н. Косыгина», 2022. — С. 46-50. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49553731>.
9. Лазарева Е.А. Инновационные технологии в дизайне креативной одежды / Е.А. Лазарева, А.А. Гайворонская // Научно-технологические инновации (XXIV научные чтения), Белгород, 21–22 октября 2021 года: сб. докладов междунар. науч.-практ. конф.: — Белгород: БГТУ, 2021. — С. 186–193. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47442802>.
10. Шашкова, О.Д. Востребованность многослойности в капсульном гардеробе современной молодежи / О.Д. Шашкова, М.А. Гусева // Инновации и технологии к развитию теории современной моды, «МОДА (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)»: сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф., посвящённой Фёдору Максимовичу Пармону. Том Часть 1. — М.: ФГБОУ ВО «РГУ имени А.Н. Косыгина», 2023. — С. 170–173. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=53848566>.

Alekseenko Irina Vladimirovna

Omsk State Technical University, Omsk, Russia

E-mail: aleksira.1310@mail.ru

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=704425

Starovoitova Anastasia Alexandrovna

Omsk State Technical University, Omsk, Russia

E-mail: styra.ru@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1891-2679>

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=442372

Customization of women's clothing in the technique of «hand-painted fabric»

Abstract. The conditions of fierce competition, increasing environmental safety, the growth of online sales, and the development of the principles of conscious fashion dictate that enterprises in the garment industry produce products that are most in demand among consumers, increasingly introducing mass customization technologies. Modern buyers are no longer ready to constantly purchase clothes of mass fashion. Products that can be changed taking into account personal consumer preferences in color, decor, silhouette, etc. attract buyers. Clothing customization — is one of the main directions of eco-friendly fashion. The concept of customization is responsible consumption of things, contributing to the conservation of natural resources and a positive impact on the environment.

The main directions of clothing customization: reshaping products, adding decorative elements, drawing drawings in various ways, as well as a combination of the above directions in one product are highlighted in the article.

Drawing in the technique of «hand-painted fabric» is one of the promising ways to create a unique product and emphasize the individuality of the consumer. The methods and styles of drawing patterns on fabric, as well as the types of tools used, are discussed in the article. Special attention is paid to the production of samples of fabric painting in two styles: watercolor and realistic drawing of flowers. The sequence of execution of the painting on the fabric is presented. The stages of fabric painting are described. Capsule collections of women's summer clothes have been developed. Application options for fabric painting on individual capsule elements are proposed. The mudboard, created based on the analysis of the costumes of the participants of the Met Gala 2024, is designed to visualize the concept of collections.

The practical implementation of the proposed options for patterns on fabric for clothing will allow, firstly, to personalize mass-produced clothes for a specific consumer, and secondly, to extend the product's life cycle, thereby increasing environmental safety.

Keywords: clothing; customization; fabric painting; method; style; technological sequence; capsule collection