

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**Тимофеева М.Р., Толмачёва Г.В.***ФГБОУ ВПО «Омский Государственный институт сервиса», Омск, e-mail: rector@omgis.ru*

В статье рассматриваются инновационные технологии курса «Текстильный дизайн» в системе подготовки дизайнеров костюма. Представленные приёмы не только актуализируют креативное мышление, но и максимально приближают учебный процесс к профессиональной методологии творчества дизайнера, где результат может иметь эстетическую, идеологическую, культурологическую значимость. Инновационность предлагаемой методики заключается в разрушении стандартных действий, благодаря новой концепции формулировок, простым преобразованиям, экспериментальному подходу в выборе материалов. Основной задачей курса «Текстильный дизайн» является понимание той системы координат, которая есть в современном дизайне костюма, и в которой находятся ресурсы работы с авторскими полотнами.

Ключевые слова: текстильный дизайн, инновация, метод**THE TEXTILE DESIGN. THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES****Timofeeva M.R., Tolmacheva G.V.***SEE HPE Omsk State Institute of Service, Omsk, e-mail: rector@omgis.ru*

In article innovative technologies of the course «Textile Design» in system of training of designers of a suit are considered. The presented receptions not only staticize creative thinking, but also as much as possible approach educational process to professional methodology of works of the designer where the result can have the esthetic, ideological, culturological importance. Innovation of the offered technique consists in destruction of standard actions, thanks to the new concept of formulations, simple transformations, experimental approach in a choice of materials. The main objective of the course «Textile Design» is the understanding of that system of coordinates which is in modern design of a suit and in which there are work resources with author's cloths.

Keywords: textile design, innovation, method

Современная мода сегодня базируется на симбиозах: традиционные формы одежды и инновационные материалы; конструкция, тесно связанная с особенностями человеческого тела, и творческое эго дизайнеровских фантазий. Если предположить, куда мода будет двигаться дальше, то именно туда – в сторону усиления симбиотической мысли, связи натурального и синтетического, естественного и искусственного. Объединяя в себе утилитарную, эстетическую и знаковую функции, костюм работает как зеркало эпохи, отражая в яркой, зримой форме социальные, материальные и духовные особенности и достижения. Важнейшим побудительным мотивом к декорированию одежды ученые обосновывают неистребимым стремлением к позитивному самопозиционированию. Альфред Адлер, основатель индивидуальной психологии, в своей теории «Творческое Я» подчеркивал целостность, креативность и самоопределяющуюся сущность человека, движущей силой развития которого является стремление к превосходству, к компенсации возможного чувства неполноценности, к выработке своего уникального стиля жизни, в рамках которого он стремится к достижению своих жизненных целей [2]. Социальная природа человека еще более мотивирует его к тому, чтобы прибегать к средствам самовыражения, среди которых декорирование

одежды – один из самых доступных и привлекательных, позволяющих заявить о собственной уникальности. Создаваемый визуальный образ с точки зрения его восприятия декларирует о жизненных ценностях, приоритетах, самооценке и личностном взаимодействии с прекрасным.

Создаваемые артефакты текстильного дизайна говорят о важности комплексности в работе над костюмом для получения уникального результата. Применяя технологические методы текстильного дизайна, необходимо точно понимать, что это только инструменты в создании уникальных полотен, это азбука, которая позволит дизайнеру приблизиться к возможностям количественного и качественного генерирования креативных идей. Истоки самых креативных творческих процессов спрятаны в классических знаниях. Поэтому первый этап поиска нового всегда предполагает изучение уже имеющегося опыта, накопленного историей. Именно истина «правила нужно знать, чтобы их нарушать» даёт бесконечный ресурс интерпретаций. Предложенная методика создания авторских полотен включает десять технологических приёмов, которые объединяют в себе всё разнообразие возможных преобразований. Она основана на анализе, обобщении и систематизации существующих методов декорирования полотна и нахождении новых решений от

«противного». Т.е. на разрушении сложившихся классических способов, условий, формулировок. Это не предполагает неуважение к традиции, а раскрывает потенциал новых возможностей, расширяет диапазон действий, позволяет найти уникальные современные технологии в текстильном дизайне. В данной статье предлагается к рассмотрению два метода.

Работа начинается с выбора ткани-основы. Практически все технологические приёмы предполагают использование уже готового полотна. Только один метод – создание полотна от единичного элемента – исключает использование основы. Все ткани-основы можно условно разделить на две группы: «выразительные» ткани-основы и «невывразительные». К выразительным тканям можно отнести полотна, которые имеют визуально-активное, выраженное переплетение, фактуру, ритмический рисунок, стилизовую концепцию. Т.е. ткани, которые дают определенную подсказку к творческим преобразованиям исходного полотна, способы интерпретации, выбор мобильных элементов, ритмическую организацию поверхности. К таким основам относятся: вельвет, букле, гобелен, рыхлый вязаный трикотаж, мех, все полотна, с ярко выраженным переплетением и фактурой. К невыразительным тканям относятся полотна, которые имеют гладкую поверхность, невыразительный цвет, т.е. на визуальном уровне не вызывают интереса для их использования. Поэтому в определении может использоваться термин – нейтральная ткань-основа. Эти критерии очень субъективны, зависят не только от авторского взгляда, но и от проектной задачи. В некоторых случаях использование подобных тканей оправдано, если дизайнер предполагает полное закрытие поверхности полотна декором. В нейтральной основе есть два критерия, которые необходимо учитывать, при остальных невыраженных качествах – это пластические характеристики и цвет. Если предположить, что декор будет полностью закрывать поверхность ткани, то очень важно то, как и где будет использоваться полотно. Если это изделия, объекты, которые предполагают драпировку, мягкое обвисание на фигуре или в интерьере, то ткань-основа должна изначально обладать этими характеристиками. Цветовое решение исходного полотна так же должно соответствовать проектной задаче. Т. к. создавая полотно на плоскости стола, в горизонтальном положении, можно не учесть поведение декора в вертикальном состоянии. Практически вся поверхность полотна в изделии в процессе эксплуатации будет находиться в вертикальном состоя-

нии. Элементы декора, которые на «лежащей» поверхности плотно прилегали друг к другу, в вертикальном положении могут отлетать, раздвигаться, открывая исходную поверхность. И если не учесть колористическое решение, то фактический результат может нарушить цветовую целостность и композиционную идею.

Первый метод – «выявление и усиление декоративных свойств ткани-основы точечными и линейными мобильными элементами». Практика использования мобильных: линейных и точечных элементов в оформлении текстильных полотен, очень широка. Изучение пластических и декоративных возможностей взаимодействия материала-основы с мобильными элементами ведется по нескольким направлениям. Первое направление поиска – выбор ткани основы. Выбор зависит от проектной задачи. Учитывается состав, пластические свойства, цвет, рисунок, ассортимент изделия, для которого создаётся авторское полотно. Это направление не имеет каких-либо ограничений. Рекомендуются выбирать выразительную ткань-основу, которая удовлетворяет не только проектную задачу, но и эстетическую и эмоциональную составляющую запроса.

Второе направление поиска – концепция мобильных элементов. Все мобильные элементы – линейные и точечные – можно разделить на 2 группы: традиционные и нетрадиционные, простые (моноэлементы) и сложносочинённые. К традиционным точечным элементам можно отнести все декоративные элементы, которые имеют отношение к текстильной промышленности: бисер, пайетки, стразы, бусины и т.п. К традиционным линейным – тесьму, ленты, шнуры, пряжу и т.п. Сегодня большой ассортимент готовой продукции можно найти в специализированных отделах текстильных магазинов. Единственным недостатком этого разнообразия является вседоступность – любой дизайнер может использовать эти элементы в своей работе. Расширить этот ряд традиционного ассортимента может творческий взгляд на текстиль. Если взять цельное полотно, то из него можно получить большое количество уникальных, самобытных декоративных элементов. Например, авторские пайетки, выполненные самостоятельно. Исходной тканью может быть искусственная кожа, шифон, мех, пленка. Можно задать любую форму (круга, квадрата, цветка), любой размер, любой цвет. Линейные элементы тоже имеют творческий ресурс. Так шифон, который не аккуратно разрезан ножницами на отдельные полосы, а рвётся «вручную»,

имеет живописный край, случайную ширину, ломает готовый рисунок на полотне. Эта «живописность» имеет ресурс уникальности и неповторимости.

К нетрадиционным точечным и линейным элементам можно отнести элементы декора, которые ломают привычное понимание о традиции декорирования, апеллируют к нестандартному поиску. Поэтому сфера поиска может быть неожиданной: строительные магазины, магазины игрушек, товаров для охоты и рыбалки, радиолюбителей и т.п. Это могут быть искусственные и живые цветы, перья, бумага, плёнки, детали детского конструктора и т.п. Использование нетрадиционных материалов предполагает чёткое понимание проектной задачи и внимание к эксплуатационным характеристикам полотна. Поэтому нетрадиционные материалы относятся к сфере экспериментального дизайна, области Haute Couture (от кутюр). Традиционные материалы используются в одежде повседневного назначения, Pret-a-porter (прет-а-порте). Вторая группа – простые и сложносочинённые элементы – классифицирует элементы по их конструктивной сложности. К простым элементам относятся моно-элементы: бусины, пайетки, тесьма и т.п. К сложносочинённым – группа элементов. Когда элементы, перед тем, как быть прикрепленными к ткани-основе, собираются в дизайн-комбинацию. Например, в качестве конструктивных модулей используются многослойные формы цветочных лепестков из различных по фактуре тканей или шифона различных оттенков, серединки декорируются круглыми пайетками и бусинами. После сборки розетки закрепляются на основе. Или, несколько лент сплетаются в «косичку», цепочку. После этого закрепляются на полотне. Современные технологии позволяют ввести вместо термина «сложносочинённые» элементы термин «3D декор». Это определение актуализирует современные смыслы традиционных формулировок и представлений в текстильном дизайне. Выдаёт модернизированную программу проектной задачи – объёмный декор – 3D эффект. Третье направление поиска – *способы закрепления декоративных элементов* на ткань-основу. Позволяет экспериментировать со свойствами тектоники полотна: гибкостью, прочностью, жесткостью. Технологический аспект закрепления на поверхности ткани линейных и точечных мобильных элементов включает:

- швейный способ;
- клеевой способ;
- нетрадиционные способы

Швейный способ самый надёжный, технологически стабильный, опробованный

во времени. Используется во всех сферах и направлениях дизайна одежды. Клеевой способ долгое время находился в области экспериментального дизайна, сферы рукотворчества, в кутюрных технологиях. С появлением сегмента высокотехнологичных клеящих материалов и способов соединения, клеевые технологии стали появляться и повседневно в сегменте. Нетрадиционные способы соединения находятся в области креативных разработок. Требуют определённую творческую раскрепощённость, т.к. пришли из других технологических концептов: степлер, гайки-винтики, впаивание и т.п.

И четвёртое направление поиска – *композиционный ресурс*. Самый ёмкий, самый бесконечный: ритм, контраст, нюанс, подобие, масштаб, цвет, стиль, соподчинение деталям костюма. Нахождение различных комбинаций, перестановок, размещение мобильных элементов – служит для выявления ритмической организации переплетения, фактуры исходного полотна или усиления декоративных свойств ткани. Бисерные вкрапления в твидовую ткань, грубошерстяные нити на льняной основе, петушиные перья на меховой поверхности создают новую стилистическую концепцию, качественные изменения фактуры и расставляют необходимые акценты. Возможен переход мотива печатного рисунка в объёмный мобильный элемент (цветок печатный + цветок объёмный), позволяет создавать разнообразные колористические решения. Возможно использование контрастных по цвету к основному полотну мобильных элементов (ниток, кружева, бисера и т.п.), или создание сложных, построенных на нюансах цветовых растяжек. Можно добиваться различных визуальных эффектов: свечения, увеличения и т.п. Выявление и усиление декоративных свойств ткани этим методом возможно на готовой модели, т.к. закрепление мобильных элементов происходит на плоскости полотна и не учитывает обработку края изделия. Группируя элементы вокруг конструктивных швов, можно проследить взаимодействие декора и конструкции, создать в модели дополнительные зрительные иллюзии восприятия формы (рисунок).

Второй технологический метод – метод «продёргивание». Основной ресурс метода «продёргивание» заключён в концепте формулировки. По сути, определение и техника «продергивание» – это новая концепция и новая интерпретация приёма «вышивка». Вышивка, широко распространённый вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или посредством вышивальной машины на различных

тканях, коже, войлоке и других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми (чаще цветными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами и т.п. При всём разнообразии техник, видов швов, материалов и нитей, вышивка – это продёргивание декоративного элемента через полотно. В традиционном методе много правил, сложившихся во времени. Все они по смыслу связаны с термином «вышивка». Привычное слово, название предполагает определённый стереотип мышления и действий дизайнера. Поэтому поиск нового может затянуться во времени. Известный термин мешает более свободной импровизации и трактовки этого приёма в современных интерпретациях. Новое определение привычного определения убирает все запреты.

Первое направление поиска – поиск ткани-основы. Предпочтение отдаётся материалам с разряженной структурой – сеткам, гипюровым полотнам, тканям с рыхлым и выразительным переплетением. Но это не ограничивает выбор любой ткани-основы для преобразований. Ткань даёт подсказки в выборе того что продёргивать и как. И если структура ткани очень плотная, то это требует или дополнительных приспособлений в виде иглы, булавки, шпильки и т.п., или предварительную подготовку полотна – создание необходимых отверстий для продевания декоративных элементов.

Второе направление поиска – что продёргивать? – мобильные декоративные элементы. Термин «вышивка» диктует в раз-

личных традициях выбор определённых нитей. Концепция «продёргивание» не даёт никаких установок, кроме эстетических и пластических. В экспериментальном варианте метода могут быть использованы нити самых различных характеристик (шёлк, хлопок, фасонная пряжа с декоративными эффектами), тесьма, шнуры, шпагаты, полоски шифона и т.п. А также нетрадиционные материалы: соломка, сухоцветы, перья, проволока, леска и т.п. Элементы для продёргивания могут деликатно выявлять исходные визуальные свойства полотна или максимально брать на себя всю композиционную нагрузку. Тогда декоративные мобильные элементы диктуют условия колористического, ритмического и пластического решения авторского полотна, зрительно нивелируя визуальные качества основы. Продернутые проволока и леска могут быть невидимыми (внутри полотна) на твиде, объёмном трикотаже, придавая только новые пластические свойства ткани-основе и не претендуя на внешний эффект. И, если традиционная вышивка содержит сюжетную или орнаментальную композицию, то здесь мобильные линейные элементы, продернутые через ткань, чаще подчинены ритму нитей основного полотна и служат для выявления и усиления цвета и фактуры. И это третье направление поиска. Выразительность полотна может достигаться за счет различных композиционных задач: контраста-нюанса цвета; фактурного контраста-нюанса; стилистического контраста-нюанса и т.п.

Метод «выявление и усиление декоративных свойств ткани-основы точечными и линейными мобильными элементами». Авторское полотно Черепановой Лидии. 2014 г.

Четвертое направление поиска – технологические способы соединения и закрепления мобильных элементов на ткань-основе. Название метода говорит о том, что декоративные элементы продёргивают через ткань-основу. В большинстве случаев элементы плотно «переплетаются» с исходным полотном и не требуют дополнительного крепления, в некоторых случаях требуют закрепления по краям полотна. Закрепка выполняется швейным способом или укрепляющим узлом на краю ткани. Если продёргиваемый элемент носит фрагментарный характер, то каждый отдельный элемент самостоятельно фиксируется отдельным узелком или точечным креплением. Плотность продёргивания даёт различные декоративные эффекты. Декоративные элементы или плотно прилегают к основе, или создают 3D эффект с помощью объёмных петель и протяжек. Преимущество метода «продергивание» перед методом «выявление и усиление фактуры точечными и линейными элементами» заключается в том, что он даёт возможность создания двустороннего полотна. Это, в свою очередь, расширяет сферу поиска конструкторско-технологических решений швейных изделий.

Инновационность предлагаемой методики заключается в разрушении стандартных действий, благодаря новой концепции формулировок, простым преобразованиям, экспериментальному подходу в выборе материалов. Таким образом, данные технологии не только актуализируют креативное мышление, но и максимально приближают учебный процесс к профессиональной ме-

тодологии творчества дизайнера, где результат может иметь эстетическую, идеологическую, культурологическую значимость. Основной задачей курса «Текстильный дизайн» является понимание той системы координат, которая есть в современном дизайне костюма, и в которой находятся ресурсы работы с авторскими полотнами. Чтобы найти свой визуальный стиль, понять масштабы и возможности работы с костюмом, необходимо формировать и воспитывать в себе визуальную культуру, находиться в диалоге с историей и традициями, понимать, какой дизайн востребован в мире [4].

Список литературы

1. Гейл К. Мода и текстиль: рождение новых тенденций / Колин Гейл, Ясбир Каур; перевёл с англ. Т.О. Ежов; научн. ред. Т.В. Кулахметова. – Минск: Гревцов Паблицер, 2009. – 240 с.
2. Слотина, Т. В. Психология личности: учебное пособие / Т.В. Слотина. – СПб: 2008. – 380 с.
3. Тимофеева М.Р. Технология развития креативного мышления у дизайнеров через проектные методы // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4; URL: <http://www.science-education.ru/127-20588> (дата обращения: 17.07. 2015).
4. Тимофеева М.Р. Ресурсы творческих концепций в текстильном дизайне. В сборнике: Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности. Сборник материалов Международной научно-технической конференции. Часть 3. – М.: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2014. – С. 141–143.
5. Толмачева Г.В., Азиева Е.В. Инновационные методики в процессе профессиональной подготовки студентов специальности «Дизайн костюма» // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (инновации – 2014). – 2014. – С. 168–171.
6. Textiles now. – London EC1V 1LR, Laurence King Publishing Ltd, 2008. – 318 с.