

МИНИСТЕРСТВО РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный
университет»(ЮЗГУ)

Кафедра дизайна и индустрии моды

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИЙ МОДЕЙ УТВЕРЖДАЮ

Методические указания по проведению лабораторных работ по дисциплине для студентов

Юго-Западный государственный

Библиог. с. 10

Проректор по учебной работе

О.Г.Локтионова

« 06 » 06

2022г.

Излагаются проблемы разработки коллекций моделей одежды для развитие профессиональных навыков дизайнера (одежды, обуви, аксессуаров) с использованием различных методов проектирования; дизайнерского мышления студента; формирование профессиональных умений в работе с компьютером.

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИЙ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ

Методические указания по проведению лабораторных работ

по дисциплине

для студентов подготовки 29.03.05

Текст излагается в авторской редакции

Файл включен в пакет. Формат 60-84 1/16

Условия: Уч.-год 1,0 Годов 15 Физ. Знак 1574

Подпись: Юго-Западный государственный университет

1034637015786, г. Курск, ул. 24-я линия Октябрь, 61

Курск – 2022

УДК 687.01

Составитель О.Н. Диева

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент Т.М. Ноздрачева

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИЙ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ:

Методические указания по проведению лабораторных работ по дисциплине для студентов подготовки 29.03.05/ Юго-Зап. гос.у-нт; сост.: О.Н. Диева., Курск, 2022.-20: ил.15- Библиог.: с. 10

Излагаются проблемы разработки коллекций моделей одежды для развитие профессиональных навыков дизайна костюма (одежды, обуви, аксессуаров) с использованием различных методов проектирования; дизайнера мышления студентов; формирование профессиональных умений для работы в сфере индустрии моды.

Указывается порядок оформления лабораторных работ.

Предназначен для студентов направления подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать Формат 60x84 1/16

Усл.печ.л Уч.-изд.л 1,0 Тираж 25 экз. Заказ 1684

Бесплатно Юго-Западный государственный университет
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Цель проведения лабораторных работ

Освоение курса «Разработка коллекций моделей одежды», путем проведения лабораторных работ, предполагает развитие профессиональных навыков дизайна костюма с использованием различных методов проектирования; дизайнерского мышления студентов; формирование профессиональных умений для работы в сфере индустрии моды

Задачи проведения лабораторных работ

- освоение студентами понятий творчества, дизайна при создании моделей одежды;
- развитие навыков восприятия, представления и творческого мышления в поиске объёмно-пространственных форм и колористических решений костюма;
- формирование индивидуального творческого стиля посредством индивидуальной трактовки заданных тем и творческих источников

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Определяет цели дизайн-проекта, критерии и показатели оценки

художественно-конструкторских предложений ПК-8.1

Оценивает уровень художественно-конструкторских предложений ПК-8.2

Выполняет работы по эскизному проектированию, конструированию, моделированию, макетированию изделий легкой промышленности ПК-8.3

Осуществляет проверку соответствия дизайн-проекта изделий легкой промышленности рабочим эскизам и технической документации ПК-9.1

Принимает оперативные решения при возникновении отклонений от промышленного (эталонного) образца ПК-9.2

Согласовывает изменения и дополнения в проектные решения ПК-9. 3

Согласовывает изменения и дополнения в проектные решения ПК-9.4

Таблица лабораторных работ:

№ занятия	Наименование лабораторной работы	Объем, час
1	Виды коллекций. Разработка модели как моносистемы.	2
2	Разработка моделей особого назначения. Фирменный стиль	2
3	Разработка авторской фактуры или декора материала для моделей вечернего ассортимента. Проектирование коллекции	2
4	Разработка моделей в стилистике Модного дома (по-выбору)	4
5	Разработка концепции коллекции моделей одежды. Авторская коллекция	2
6	Проектирование коллекции моделей одежды в классическом стиле	2
7	Разработка промышленной коллекции (детской, молодёжной, женской, мужской)	2
8	Разработка коллекции моделей одежды (тематика коллекции и методика проектирования по выбору)	2
	Итого	18 часов

Изучение наиболее важных тем дисциплины «Разработка моделей одежды» завершают лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, защиты предлагаемых художественных решений и концепций дизайн-проектов. Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, рекомендованных преподавателем, включая периодическую, учебно-методическую информацию и информационную базу Интернет-ресурсов.

Тема 1 Виды коллекций. Разработка модели как моносистемы

Особенности проектирования коллекций разных типов

Создание коллекций начинается с рождения образа. Творческий процесс — это во многом тайна. Как рождается новый образ, часто сам мастер не в состоянии объяснить. Безусловно, помогают талант и интуиция, умение уловить идеи, которые буквально «носятся в воздухе».

Иногда отправной точкой становятся мимолётное впечатление от одежды, увиденной на улице, просмотр книг по истории костюма или старых журналов мод, фильм, телепередача. Словом, весь мир, окружающий кутюрье, служит для него источником вдохновения.

Ив Сен-Лоран создал несколько коллекций на этнические темы после поездок в Китай, Африку и Россию. А посещение Египетского зала в Лувре подсказало идею знаменитого свадебного платья-саркофага.

Одни мастера быстро находят свой индивидуальный стиль и следуют ему всю жизнь, как, например, Кристиан Диор, Габриэль Шанель, Нина Риччи, Юбер де Живанши, Луи Феро, Ив Сен-Лоран. Другие, подобно Пьери Кардену, переходят от одного стиля к другому. Судьба третьих — постоянный эксперимент, так работают Йоджи Ямamoto, Дольче и Габбана, Жай Шарль де Кастельбажак.

Все кутюрье мира зорко следят за деятельностью коллег и нередко не стесняются воспользоваться чужой интересной идеей, чтобы затем развить её в своей собственной манере. Так, «Космическая коллекция» Пьера Кардена 60-х гг., брючные костюмы и стиль сафари Ива Сен-Лорана 70-х гг., прозрачные ткани с рисунками «под татуировку» Жана Поля Готье и «неотурнюры» Вивьен Вествуд 90-х гг. послужили темами для многочисленных подражаний.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- чистовой вариант коллекции женской одежды в стилистике известного европейского дизайнера – задание а;
- чистовой вариант коллекции мужской/женской одежды в стилистике известного российского дизайнера – задание б;
- чистовой вариант коллекции женской/мужской одежды на основе художественного стиля и исторического кроя костюма (эпоха по выбору)»
- сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций изделий представляется в отдельных папках.

Тема2 Разработка моделей особого назначения. Фирменный стиль

Коллекцией принято называть несколько моделей одежды различного назначения (от 5-7 предметов одежды у начинающих модельеров, у известных кутюрье до 60-80 моделей), которые объединены определенной идеей, отвечают некоторой тематике, имеют похожее цветовое решение и созданы для определенного сезона (весна-лето или осень-зима).

Когда замысел коллекции четко обозначен, мастер создает серию эскизов, в которой намечаются основные черты будущих моделей. Эскизов создаётся великое множество, хотя обычно число моделей в коллекции даже самых известных мастеров не превышает 80-ти. Далее осуществляется строжайший отбор черновых эскизов. Те из них, которым суждено воплотиться в изделия, уточняются и корректируются до окончательного вида.

Ни в одном из крупных Домов моды его глава не готовит проект коллекции один от начала до конца. Над ним трудится огромный творческий коллектив, возглавляемый маэстро: молодые дизайнеры-стажёры и помощники тщательно прорисовывают все детали, создают цветные эскизы. В работе над коллекцией также участвуют специалисты по аксессуарам и обуви. Некоторые из ассирирующих кутюрье на всю жизнь остаются «подмастерьями», а самые талантливые, пройдя стажировку у знаменитости, открывают собственные «модные» Дома.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- чистовой вариант коллекции женской одежды в стилистике известного европейского дизайнера – задание а;
- чистовой вариант коллекции мужской/женской одежды в стилистике известного российского дизайнера – задание б;
- чистовой вариант коллекции женской/мужской одежды на основе художественного стиля и исторического кроя костюма (эпоха по выбору)»
- сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций изделий представляется в отдельных папках.

Тема 3 Разработка авторской фактуры или декора материала для моделей вечернего ассортимента. Проектирование коллекции

Отобранные рабочие эскизы поступают для технического воплощения к конструкторам и технологам. Первые превращают художественные эскизы в технические, содержащие четкую прорисовку модельных особенностей с учетом принципа пропорционирования и существующих способов формообразования. Технический эскиз служит исходной базой для дальнейшей конструкторской и технологической подготовки процесса изготовления проектируемой модели. В частности, для разработки лекал. Технологи разрабатывают последовательность пошива каждой модели с учётом свойств материалов, используемого технологического оборудования. И лишь затем, после выкраивания деталей будущего изделия, модель изготавливают швеи.

Процесс пошива моделей очень специфичен, причем у каждого Дома свои особенности. Создание коллекций высокой моды, которые часто являются настоящими произведениями прикладного искусства, предполагает использование большого объема ручной работы: вышивки, отделки стразами, блёстками, искусственным жемчугом, сложных аппликаций. Нередко на отделку особо роскошного туалета тратится два-три месяца. В Доме Кристиана Диора, например, до последнего времени все модели от-кутюр полностью изготавливались вручную, но сейчас самые простые операции выполняют на швейных машинах. К каждому ансамблю подбирают или заказывают у других фирм обувь, сумки, бижутерию, украшения. Иногда кутюрье сам делает эскизы аксессуаров, а также продумывает стиль причёсок и грима для манекенщиц. Создание всех коллекций, и особенно тех, где есть «ноу хау», ведётся в строжайшей тайне от конкурентов. Очень часто, накануне показов, осуществляется усиленная охрана места хранения разработанной коллекции. Первый показ коллекции проходит в демонстрационном зале Дома или в каком-либо другом эффектном, а порой и совершенно необычном месте: в музее, ресторане, государственном учреждении, в ангарах, складских помещениях, парках и даже на станциях метро. Дома уже не держат постоянного штата манекенщиц (это стало слишком дорого), а заказывают их через модельные бюро. Для каждой коллекции подбираются девушки либо традиционного для

стиля кутюрье имиджа, либо соответствующие по внешности и манере показа стилю конкретной коллекции. Парикмахера и визажиста приглашают специально для показа.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- чистовой вариант коллекции женской одежды в стилистике известного европейского дизайнера – *задание а*;
- чистовой вариант коллекции мужской/женской одежды в стилистике известного российского дизайнера – *задание б*;
- чистовой вариант коллекции женской/мужской одежды на основе художественного стиля и исторического кроя костюма (эпоха по выбору)»
- сопровождающий материал (*фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества*) коллекций изделий представляется в отдельных папках.

Тема 4 Разработка моделей в стилистике Модного дома (по-выбору)

Техническая сторона показа — огромная работа. Манекенщиц нужно предварительно «расписать», т.е. составить карту порядка их выхода. Если одна девушка демонстрирует несколько моделей, между выходами у неё должно быть достаточно времени, чтобы переодеться (на это отпущено одна-полторы минуты). Манекенщице помогает небольшая группа, знающая все аксессуары и премудрости надевания сложных туалетов. В идеально подготовленной к показу коллекции каждая модель упакована в прозрачный пакет вместе со всеми аксессуарами. К пакету прикреплена карточка с именем манекенщицы, её фотографией и номером выхода. Все модели одной манекенщицы висят на одном кронштейне. Организатор демонстрации моделей от конкретного Дома следит за порядком показа. Сам автор в это время тоже находится за кулисами.

Стоит также отметить такой важный факт, как дальнейшая судьба коллекций. Коллекции всегда рассчитаны на продажу, хотя некоторые модели настолько фантастичны, что почти наверняка не будут куплены. Отпугивает не только экстравагантность, но и цены: платье от-кутюр стоит несколько сотен тысяч

долларов. Поэтому основной доход создателям высокой моды приносит продажа собственной парфюмерии (все знаменитые кутюрье имеют фирменные духи), аксессуаров и модных мелочей со знаком фирмы. Кроме того, создаются более адаптированные к условиям продаж коллекции (тоже очень недешёвые), которые продаются в фирменных магазинах — бутиках. Каждая модель может повторяться в трех — пяти экземплярах и почти всегда из тканей разного цвета. Однако следует знать, что покупателей настоящей одежды от-кутюр немного. Специалисты считают, что во всём мире их не более 2,5 тыс. человек. Собственно моду сезона определяют коллекции прет-а-порте, создаваемые знаменитыми мастерами с целью тиражирования для продажи (от фр. pret -a-porter - готовый к носке).

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- чистовой вариант коллекции женской одежды в стилистике известного европейского дизайнера – задание а;
- чистовой вариант коллекции мужской/женской одежды в стилистике известного российского дизайнера – задание б;
- чистовой вариант коллекции женской/мужской одежды на основе художественного стиля и исторического кроя костюма (эпоха по выбору)»
- сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций изделий представляется в отдельных папках.

Тема 5 Разработка концепции коллекции моделей одежды. Авторская коллекция

Коллекции одежды делятся на несколько типов:

- перспективные;
- авторские;
- промышленные базовые;
- специальные.

Перспективные коллекции. Эти коллекции несут в себе концепцию развития моды (чаще всего на будущий сезон). Они демонстрируют новые тенденции развития и стили новых сезонов. К этой группе коллекций относятся коллекции

«от кутюр», представляющие новые концепции ведущих домов мод и коллекции «прет-а-порте», разработанные ведущими дизайнерами. Такие коллекции представляют новаторские разработки образов предстоящего сезона или более отдаленной перспективы. В перспективных коллекциях показываются новейшие идеи в работе с конструкциями, особенностями кроя, технологиями изготовления моделей. Такие коллекции всегда образны, эмоционально насыщены, представляют новые формы, силуэты, пропорции в костюме.

Коллекция «прет-а-порте» является промышленной коллекцией класса «люкс» для конкретных производственных фирм. Байеры, занимающиеся закупками для бутиков и модных магазинов, «отслеживают» на показах коллекции, отвечающие концепции развития торговых организаций, представителями которых они являются. После демонстрации коллекции на показах байеры делают заказы фирмам на выбранные ими модели одежды и определяют будущий тираж моделей, выпускаемых к новому сезону. Кроме того, коллекция «прет-а-порте» является программной коллекцией для массовых промышленных коллекций.

Авторские коллекции. Они демонстрируют авторскую индивидуальную творческую концепцию дизайнера. Авторскими коллекциями могут быть как коллекции высокой моды, так и коллекции класса «прет-а-порте», представленные признанными мастерами мира моды.

К авторским коллекциям относятся и коллекции, созданные дизайнерами для показа на выставках, ярмарках, для участия в творческих конкурсах. В таких коллекциях демонстрируется индивидуальное видение мира, пропущенное через призму авторского стиля; создается неповторимый новый образ, оригинальный и выразительный.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- чистовой вариант коллекции женской одежды в стилистике известного европейского дизайнера – *задание а*;
- чистовой вариант коллекции мужской/женской одежды в стилистике известного российского дизайнера – *задание б*;

- чистовой вариант коллекции женской/мужской одежды на основе художественного стиля и исторического кроя костюма (эпоха по выбору)»
- сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций изделий представляется в отдельных папках.

Тема 6 Проектирование коллекции моделей одежды в классическом стиле

Промышленные базовые коллекции. Этот вид коллекций развивает и отрабатывает перспективные тенденции, продемонстрированные ранее в коллекциях класса «прет-а-порте». Обычно процесс адаптации новых стилей и тенденций моды к массовому производству проходит некоторый период (от одного года до двух лет). Такие коллекции демонстрируют модели, рассчитанные на внедрение в производство. Этот вид коллекций представляет актуальный ассортимент изделий, предназначенный для массового производства. Как правило, такие коллекции демонстрируются на ярмарках моды для представителей торгующих организаций. Эти коллекции отличаются от перспективных и авторских коллекций нюансным решением новых форм, отсутствием резких силуэтов, стремлением смягчить непривычный образ «будущей» моды. В таких коллекциях используются испытанные варианты кроя, апробированные решения комбинирования разнофактурных тканей и т. п. Такие коллекции не демонстрируют резких образов и экспериментов с формой костюма.

Промышленные базовые коллекции могут состоять из ряда ассортиментных коллекций. Это объясняется выбором массового потребителя, который предпочитает комплекты и единичные автономные вещи, дающие возможность составлять базовый рациональный гардероб.

Ассортиментные коллекции, в свою очередь, часто состоят из групп моделей, разработанных на одной базовой форме и конструктивной основе.

Промышленная коллекция всегда требует унификации и стандартизации, что существенно снижает затраты и экономит время на внедрение новых моделей одежды в производство.

Специальные коллекции. Специфика таких коллекций — в их специальном назначении. Такие коллекции разрабатываются с учетом требований, предъявляемых конкретными заказчиками.

К коллекциям специального назначения относятся коллекции школьной формы, коллекции формы муниципальной милиции, коллекции одежды для работников городского муниципального хозяйства и др.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- чистовой вариант коллекции женской одежды в стилистике известного европейского дизайнера — задание а;
- чистовой вариант коллекции мужской/женской одежды в стилистике известного российского дизайнера — задание б;
- чистовой вариант коллекции женской/мужской одежды на основе художественного стиля и исторического кроя костюма (эпоха по выбору)»
- сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций изделий представляется в отдельных папках.

Тема 7 Разработка промышленной коллекции (детской, молодёжной, женской, мужской)

Коллекция — серия моделей различного назначения, построенная на основе единого образного и конструктивного решения, стиля, конструкции, базовой формы, материалов, фурнитуры и т.д. Коллекция может охватить весь ассортимент, может иметь только сезонный характер.

Понятие "коллекция" можно рассматривать как взаимодействие систем в системе, так как моносистема единичная вещь, система — комплект, система-ансамбль составляют систему-коллекцию.

При формировании они взаимодействуют друг с другом, обусловливаются факторами среды, пластическими, фактурными свойствами материала, социальными факторами. Все элементы системы "коллекция" располагаются в необходимом иерархическом порядке, что позволяет осуществлять управление системой.

Система "коллекция" - динамическая, управляемая человеком и средой система. Тип любой системы, в том числе системы "коллекция", определяется характером отношений свойств элементов, образующих систему. Свойства коллекции как системы не сводятся к простой сумме составляющих ее элементов — комплектов, ансамблей, моносистем. Каждый элемент, включенный в коллекцию, обретает при взаимодействии с другими элементами новые свойства, он выступает и проявляется не как таковой, а с учетом его места в системе "коллекция". Свойство коллекции определяется так же количеством элементов, составляющих коллекцию, которое должно быть необходимым и достаточным для существования этой системы. И, наконец, свойства целого (системы "коллекция") определяются свойствами элементов — комплектов, ансамблей, моносистем, а свойства этих элементов порождаются характеристиками целого, т. е. всей коллекции в целом.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- чистовой вариант коллекции женской одежды в стилистике известного европейского дизайнера – задание а;
- чистовой вариант коллекции мужской/женской одежды в стилистике известного российского дизайнера – задание б;
- чистовой вариант коллекции женской/мужской одежды на основе художественного стиля и исторического кроя костюма (эпоха по выбору)»
- сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций изделий представляется в отдельных папках.

Тема8 Разработка коллекции моделей одежды (тематика коллекции и методика проектирования по выбору)

Система "коллекция" может действовать, функционировать как внутри себя (на уровне составляющих ее элементов — моносистем, комплектов, ансамблей), так и во внешней среде (между системой и окружающей средой).

При анализе системы "коллекция", необходимо следующее

1. определить назначение коллекции и отчетливо видеть ее строение;

2. выделить необходимые и достаточные составляющие, которые определяют устойчивость всей системы;
3. выявить способ связи основных элементов и смоделировать структуру системы;
4. учесть относительную самостоятельность компонентов системы (модулей, модулей, комплектов, ансамблей);
5. определить целостность стилевого решения внутренних элементов системы; выявить творческий метод решения всей системы, обеспечивающий наиболее полное представление всей системы "коллекция".

Фактор модной осанки необходимо учитывать при проектировании модной одежды. Так как количественная классификация осанок базируется на сравнительных данных о расположении анатомических точек фигуры, ее влияние на конструкцию изделий очевидно.

Для определения степени этого влияния проводится сравнительный анализ базовых конструкций различных периодов времени. Чтобы провести такой анализ, конструктивные основы приводятся к одному масштабу. За исходный эталон принимается типовая основа лифа и юбки, используемая в современном промышленном проектировании изделия на типовую фигуру с нормальной осанкой. Необходимым условием проведения анализа является правильный выбор одноименных параметров конструкции. Для лифа такими параметрами являются точки седьмого шейного позвонка и горизонтальная линия, проходящая через среднюю точку спины на линии талии. По этим параметрам производят совмещение и последующее наблюдение за изменением конструктивной основы. Элементы структуры формы взаимосвязаны, но принципы этой связи различны

Первый, наиболее распространенный, который используется при построении формы или отдельной ее части, — принцип пластической сопряженности; второй — контраста, подобия и нюанса; третий — пропорциональности; четвертый — ритмической и метрической согласованности;

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- чистовой вариант коллекции женской одежды в стилистике известного европейского дизайнера – *задание а*;
- чистовой вариант коллекции мужской/женской одежды в стилистике известного российского дизайнера – *задание б*;
- чистовой вариант коллекции женской/мужской одежды на основе художественного стиля и исторического кроя костюма (эпоха по выбору)»
- сопровождающий материал (*фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества*) коллекций изделий представляется в отдельных папках.

Этапы работы над созданием коллекций

Этапы разработки коллекции — воплощение замысла коллекции в конкретных моделях — проходит с учетом особенностей потребителей. При этом, разумеется, существует специфика создания как коллекции высокой моды, перспективной коллекции, так и массовой промышленной коллекции.

О последовательности работы над коллекцией «от кутюр» поведал французский кутюрье К.Диор в своей книге «Кристиан Диор и я». В то время, когда вышла в свет эта книга, метод работы К.Диора над коллекцией был не совсем традиционным для кутюрье: он начинал не с ткани (создания новых моделей методом наколки), а с эскиза, что характерно для работы над коллекцией готовой одежды. Однако впоследствии и в домах высокой моды эскиз приобрел ведущую роль как способ поиска новых идей и этапы работы над коллекцией, предложенные К.Диором, превратились в новую традицию.

Первый этап К.Диор назвал «студия». На этом этапе:

- создаются первые наброски силуэтных форм будущей коллекции на основе ассоциаций с природными и другими формами, разрабатываются эскизы моделей;
- обсуждаются идеи будущей коллекции, отбираются самые удачные эскизы и дорабатываются в соответствии с основной идеей коллекции;

на основании отобранных эскизов создаются макеты моделей, выбираются варианты их отделки. По одному эскизу возможно создание нескольких макетов из ткани, из которых затем будет отобран наилучший;

- просматриваются все макеты моделей коллекции и происходит окончательный отбор.

Второй этап К.Диор назвал «мастерские». На этом этапе:

- разрабатывается план коллекции;
- подбираются ткани для моделей коллекции;
- выбираются манекенщицы, которые будут демонстрировать те или иные модели;
- шьются модели и их варианты на конкретных манекенницах, проводятся примерки;
- подбираются аксессуары, с которыми предполагается демонстрировать модели коллекции;
- проводится рабочая репетиция;
- осуществляются просмотр и окончательная доработка коллекции;
- проводится генеральная репетиция просмотра коллекции.

Третий этап К.Диор назвал «салон». На этом этапе разрабатывается план показа коллекции, определяются порядок показа моделей, режиссура показа.

Работа над созданием промышленной коллекции имеет свою специфику.

Прежде чем создаются эскизы, определяются концепция коллекции, ассортимент, сырье, назначение моделей и всей коллекции. Это служит отправной точкой для первого этапа, который можно условно назвать «создание». На этом этапе разрабатываются серии эскизов моделей будущей коллекции в соответствии с определенной цветовой гаммой и конкретными материалами, определяется ведущий силуэт (силуэты) и стиль коллекции.

Второй этап можно назвать «планирование коллекции» — определяется требуемое число моделей в коллекции, которое зависит от политики цен данной фирмы, от методов распределения, от числа коллекций, выпускаемых в год. На этом этапе проводится предварительный отбор эскизов, которые затем будут воплощены в материале.

Третий этап называется «выполнение моделей». На этом этапе на основании эскиза модели создается муляж из макетной ткани (как правило, муслина), на котором проверяется конструкция модели, вносятся корректизы и исправления. Конструкция модели создается чаще всего методом конструктивного моделирования, при котором чертеж уже существующих базовых моделей трансформируется и в него вносятся модельные особенности. Затем шьются модели из ткани на манекенщиках.

Четвертый этап — «отбор моделей», или «прополка коллекции», — проводится до официального показа, из уже сшитых вещей на манекенщиках. Отбор проводят, как правило, директор компании, работники отдела продаж, а также основной заказчик, который лучше продает модели данной фирмы. На основании данных о тенденциях спроса выбирают наиболее удачные и выгодные модели. При этом обязательно учитывается мнение манекенщиков о демонстрируемых ими моделях. Методы отбора зависят от политики фирмы, но в любом случае от коллекции остается небольшое число моделей, на которые устанавливаются цены.

Пятый этап — «создание лекал». Так как разработка лекал для всех типоразмеров является достаточно дорогостоящим делом, к этому этапу приступают после полной разработки коллекции. Применение компьютерных технологий позволяет значительно снизить расходы на этом этапе.

Шестой этап — «производство». На этом этапе изготавливаются серии моделей коллекции, число которых в серии зависит от политики цен данной фирмы.

Седьмой этап — «распределение и реклама» коллекции. Сюда относится не только деятельность торговых предприятий, но и участие фирмы в промышленных выставках и ярмарках, которое помогает найти деловых партнеров и расширить масштабы деятельности, а также реклама в средствах массовой информации и т.п.

Работа над коллекцией «прет-а-порте», которая является, по сути, промышленной коллекцией класса «люкс», имеет некоторые отличия от работы над обычной промышленной коллекцией. Так, к этапу «производство» приступают после этапа «демонстрация коллекции». Показ моделей одежды

является первичной и основной формой рекламы, мощным рекламным средством в конкурентной борьбе между дизайнерами за «звание» модного. На премьерный показ новой коллекции, который проводится в рамках недели «прет-а-порте» (в Париже, Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Барселоне или Дюссельдорфе), в первую очередь, приглашаются представители прессы — модные фотографы, редакторы модных журналов и обозреватели моды, а также представители торговых организаций. Байеры, которые занимаются закупками для крупнейших универмагов и бутиков, после показов делают заказы фирмам на те или иные модели, и окончательно становится ясно, какими тиражами нужно к началу модного сезона выпустить модели из представленной коллекции.

Кроме того, коллекция уровня «прет-а-порте» является, по сути, перспективной коллекцией — коллекцией-«прогнозом» и коллекцией-«программой» для многочисленных промышленных массовых коллекций.

Основные задачи при проектировании перспективной коллекции:

- 1) разработка нового образного решения с учетом этнических особенностей и модной ориентации потенциальных потребителей;
- 2) разработка тонального, цветового и пластического решения традиционного и нетрадиционного ассортимента;
- 3) использование в коллекции новых материалов и фурнитуры;
- 4) проектирование головных уборов, обуви и аксессуаров, которые представляют новые тенденции и стили;
- 5) создание новых конструктивных основ для базовых форм коллекции, представляющих новые тенденции моды;
- 6) создание или использование прогрессивной технологической обработки при выполнении моделей, использование новых технологий;
- 7) реклама, в частности разработка сценария демонстрации новой коллекции, подбор определенных моделей, создание образов для показа (прически, грим моделей), выбор музыкального оформления, выбор места премьерного показа и т.п.

Промышленная коллекция часто состоит из ряда ассортиментных коллекций, что связано с тем, что в современной моде часто стираются границы между одеждой для разных сезонов, в массовой моде преобладают комплекты, сохраняет популярность единичный ассортимент.

Ассортиментная коллекция часто состоит из нескольких мини-коллекций моделей, разработанных на одной конструктивной основе. На стадии проектирования промышленной коллекции необходимы унификация и стандартизация основ, технологических узлов и деталей — создание каталога конструктивно-технологических элементов одежды, что позволяет экономить средства и время при запуске новых моделей в производство. Частая переналадка потоков в промышленности создает дополнительные трудности при производстве новых моделей. Унификация элементов и применение компьютерных технологий позволяет существенно снизить затраты и сократить время на внедрение новых моделей. Мобильность среднего и малого бизнеса создает дополнительные преимущества с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры. На малых предприятиях время на запуск новой модели может составлять не более двухнедель: одна неделя — на разработку, одна неделя — на контрольные испытания (когда проверяется реакция покупателей на новую модель).

Литература

1. Горина Г.С.: Моделирование формы одежды.— М.: Издательство «Легкая и пищевая промышленность», 1981.— 184.
2. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры / Ф. Готтенрот. —М.: ООО «Издательство АСТ»; Спб.: ООО Издательство «Полигон», 2001. — 478с.
3. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного проведения. 2-е изд. — М.: агентство «Издательский сервис», «Издательство Гном и Д», 2000. — 232 с.
4. Козлова Т.В. Костюм. Теория художественного проектирования — М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, ООО Совьяж Бево, 2005. — 380 с.

5. Композиция костюма Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. – М.: издательский центр «академия», 2003– 432с.
6. Пармон Ф.М. Композиция костюма: Одежда, обувь, аксессуары: Уч. для студ. вуз. / Ф.М. Пармон. -М.: Ле
7. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие (конспект лекций) – М.: м3-Пресс, 2001. – 252 с.
8. Современная энциклопедия Мода и стиль Аванта+. Мода и стиль/ Главный редактор А.В. Володин. – М.: издательство «Аванта+», 2002. – 480 с.: ил.
9. Сорины, сёстры. Презентация внешности или фигура в одежде и без. – М.: «Издательство Гном и Д», 2001.– 224 с., ил. (Одежда плюс психология).
- 10.Сорины, сёстры. Язык одежды или Как понять человека по его одёжде. –М.: «Издательство Гном и Д», 2000. –224с.
- 11.Теория моды: одежда, тело, культура. Международный журнал 2009-2011
- 12.Журнал Индустрия моды
- 13.Журнал Ателье
- 14.Журнал International Textiles
- 15.Журнал Модный магазин
- 16.Журнал Мода. Имидж. Престиж.
- 17.Журнал Техническая эстетика
18. Журнал Упаковка