Особенности проектирования ансамбля, комплекта и коллекции

Как уже было отмечено, дизайн одежды — это проектирование одежды как одного из элементов предметной среды. Объектом проектирования могут являться как единичные изделия, так и ансамбль, комплект и коллекция.

Необходимость проектирования единичных изделий различного ассортимента вызвана узкой специализацией швейных предприятий, что связано с наличием специализированного оборудования: это или верхняя одежда, или белье, или трикотаж, или легкое платье. Проектируются единичные изделия, как правило, для промышленного производства большими или малыми сериями. Проектирование готовой одежды ориентировано на типовую фигуру потребителя, строится по единой методике конструирования и должно отвечать потребностям массового спроса.

Проектирование ансамбля.

Ансамбль (от фр. ensemble — вместе, сразу) совокупность составляющих костюм единичных изделий, решенных по определенному художественному замыслу, продуманные связь и соподчинение одежды и дополнений, составляющих в целом костюм для определенного человека, для конкретного использования, для выражения художественного образа. Ансамбль подразумевает взаимную согласованность, органическую взаимосвязь, единство частей костюма по силуэту, пропорциям, цвету, отделкам. Он состоит из одежды, обуви, головного убора, прически, украшений, является единым целым и не предполагает никаких изменений. Любое дополнение или изъятие какого-либо элемента нарушает его целостность. Ансамбль в отличие от комплекта является закрытой системой.

Для ансамбля характерны многослойность, обязательность одновременного ношения всех его частей, которые связаны между собой и находятся в соподчинении. К изделиям системы «ансамбль» относятся:

* • нарядный туалет[[1]](https://studme.org/333003/etika_i_estetika/osobennosti_proektirovaniya_ansamblya_komplekta_kollektsii" \l "gads_btm);
* • костюм для торжественных случаев;
* • костюм для свадьбы;
* • костюм специального назначения;
* • сценический костюм.

Целостность, завершенность всегда считались одним из критериев эстетического совершенства костюма. Все части костюма, предназначенного для определенного случая, старались согласовать по цвету, рисунку тканей, отделкам и т. п. Например, в XVI в. придворное женское платье в Англии имело рукава, выполненные из той же ткани, что и юбка нижнего платья. Однако в чистом виде ансамбль сформировался в конце XIX — начале XX в., в эпоху модерна (1890—1900-е гг.). В XX в. ансамбль стал своеобразной «вершиной», к покорению которой стремились модельеры, прежде всего кутюрье, которые в отличие от стилистов, работающих для промышленности, создавали модели для индивидуального заказчика, разрабатывая весь костюм целиком, включая шляпы, обувь, перчатки и другие дополнения. Проектирование ансамбля одежды в традиционном моделировании считается высшей точкой достижения единства художественной выразительности образа.

Однако на протяжении XX в. представления об ансамбле менялись. Например, в 1920-х гг. ансамблевое решение предполагало цветовое единство всего костюма: к платью или костюму подбирались в тон шляпа, перчатки, туфли, сумочка, зонтик и т. д.; цвет отделки платья повторялся в отделке дополнений.

В 1930-х гг. в условиях «великой депрессии» подобная «расточительность», подразумевавшая, что каждому платью требовались своя шляпа, особые туфли и т. п., стала невозможна. Целостность костюма обеспечивалась за счет цветового единства аксессуаров и дополнений — сумка, туфли, перчатки, шляпа должны были быть одного цвета, но этот гарнитур можно было носить с любым платьем или костюмом: например, черные туфли, шляпу и перчатки — со светлым платьем.

Ансамбль сохранял свои позиции даже во время Второй мировой войны в условиях нехватки тканей и других материалов, когда, например, тюрбан стремились сделать из той же ткани, что и блузку или сумку.

Настоящий триумф ансамбля наступил после войны в эпоху «нью лук», когда К. Диор установил четкие правила хорошего вкуса, вернув образ элегантной женщины. Платье или костюм обязательно должны были быть дополнены соответствующими шляпой, перчатками, сумкой, бижутерией. К. Диор утверждал, что «женщина без шляпы одета не полностью».

Ансамбль сохранялся в моде и в 1960-х гг. У А. Куррежа, например, обувь, перчатки и головной убор нередко были изготовлены из одного материала.

Но уже во второй половине 1960-х гг. наметился отказ от ансамбля в уличной моде, особенно в молодежных субкультурах. Например, хиппи отвергали идею тщательно подобранного и продуманного костюма, свободно смешивая элементы одежды разных стилей, и уже в начале 1970-х гг. ансамбль вытесняется комплектом.

В современной моде идея ансамбля существует скорее на подиуме, а не в реальной жизни. Требования удобства, комфорта, функциональности одежды делают прежние представления об ансамбле устаревшими.

* [[1]](https://studme.org/333003/etika_i_estetika/osobennosti_proektirovaniya_ansamblya_komplekta_kollektsii" \l "annot_1) Тщательно подобранная одежда определенного назначения.

Проектирование комплекта.

Комплект (от лат. completus — полный) — набор одежды и предметов, дополняющих друг друга и составляющих вместе костюм, отвечающий определенному назначению и художественному решению. Комплект — открытый комплекс одежды из взаимозаменяемых элементов, для которого характерна многослой- ность при самостоятельности каждого изделия. Комплект предполагает возможность изменения костюма в зависимости от ситуации. Комплект состоит из единичных изделий; жакетов, юбок, брюк, жилетов и т. д.

Единичные изделия комплекта могут менять свое назначение (повседневное на нарядное, деловое на дорожное и наоборот) при вариантном сочетании в разных комплектах. Поэтому при проектировании комплектов изделий необходимо учитывать это обстоятельство и расширять границы использования отдельных вещей.

Впервые идея комплекта в качестве альтернативы ансамблю появилась в 1920-х гг. В проекте «прозодежды[[1]](https://studme.org/333004/etika_i_estetika/proektirovanie_komplekta#gads_btm) актера», разработанном русской кон- структивисткой Л. С. Поповой для спектакля «Великодушный рогоносец» Театра Вс. Мейерхольда в 1921 г., была заложена возможность сочетания разных элементов одежды. Л. Попова так писала о назначении «прозодежды актера»: «Костюм предназначался для каждодневной и обыденной жизни и работы актера, и поэтому необходимо было сделать его утилитарным и для этой цели заменяющим всякую другую одежду, так, необходимо было ему дать, например, верхнее пальто и т. п. Всего костюм рассчитан на 7—8 видов или типов работы». У конструктивистов идея комплекта явилась логичным следствием применения комбинаторных методов формообразования при проектировании одежды.

В 1929 г. модельер Э. Скьяпарелли в Париже предложила костюм, состоящий из шести предметов, которые можно было комбинировать между собой в течение дня.

В массовой моде комплекты распространились только в 1970-х гг. В 1972 г. английские модельеры Люк и Дж. Таллис в своих коллекциях промышленной моды продемонстрировали комплекты, состоящие из юбок, брюк, жилетов, блузок, соответствовавших друг другу по цвету и рисунку. Подобный подход к формированию гардероба получил в 1970-х гг. — время экономического кризиса — массовое признание, когда неизменным спросом пользовались вещи единичного ассортимента, из которых можно было составить «рациональный», или «базовый», гардероб. В настоящее время комплекты почти совершенно вытеснили ансамбли в моде. Одежда современного человека состоит практически из комплектов, позволяющих каждому человеку проявить индивидуальность в создании своего костюма, комбинируя по своему выбору отдельные предметы одежды.

Единство отдельных составляющих комплекта, как правило, обеспечивается их соответствием друг другу по цвету, форме, силуэту, декору, стилю. Это качество должно быть заложено еще на стадии проектирования промышленной коллекции одежды. Возможность комбинирования является одним из главных требований, которые современный потребитель предъявляет к готовой одежде. Эта особенность является сильной стороной промышленных коллекций немецких фирм, например фирмы «Эскада». Каждая сезонная коллекция состоит из множества вещей единичного ассортимента, любая из которых сочетается с любой другой по цвету, форме, рисунку и т. п. Более того, часто вещи из коллекции прошлых сезонов легко можно соединить с вещами из новой коллекции.

Все части комплекта могут соответствовать друг другу по стилю, однако уже в 1970-х гг. появился «диффузный стиль» в одежде, смешавший элементы разных стилей: классический пиджак соединили с юбкой с оборками в «фольклорном» стиле, а классические брюки — со спортивной курткой и романтической блузкой. В современном комплекте часто соединяются вещи различных цветов, рисунков, стилей — в начале 1990-х гг. подобное смешение получило определение «сочетание несочетаемого».

В системе «комплект» 1990-х гг. большое значение приобрели новые приемы ношения одежды: комплекты отличались продуманной небрежностью, свободной посадкой вещей на фигуре, асимметрией за счет смещения изделия в одну сторону либо смещения застежки набок или назад, часто встречались рукава разной длины. Все элементы комплектов, как правило, моделировались из материалов разных фактур. Комплекты формировались из следующих вещей: пальто (длинное или до колена), брюки разной ширины, водолазки (свитера), жакеты, топы, платья. В 1998—1999-х гг. все элементы комплекта, как правило, решались в одном цвете либо в сближенной гамме. В коллекциях 2000— 2001 гг. появилось много контрастных по цвету вариантов соединения различных вещей, а также выявилась тенденция к многослойное™, напоминающей стиль «луковица» конца 1970-х гг. При этом сохраняется тенденция к поиску новых способов ношения привычных элементов одежды.

* [[1]](https://studme.org/333004/etika_i_estetika/proektirovanie_komplekta#annot_1) Производственная одежда, которую разрабатывали русские конструктивисты.

Проектирование коллекции.

Коллекция (от лат. collectio — собрание) — это систематизированное собрание каких-либо однородных предметов, представляющих научный, исторический или художественный интерес. Коллекция в моделировании одежды — это серия моделей различного назначения, составляющих единство:

p>• авторской концепции; образа;

* • применяемых в коллекции материалов;
* • цветового решения;
* • формы;
* • базовых конструкций; стилевого решения.

Создание серии моделей на одной базовой основе является экономически более оправданным, так как промышленному производству невыгодно изготовление разнородных единичных моделей: это требует частой переналадки потоков и разработки технической документации. Кроме того, новые модные стили и направления требуют от промышленности регулярного обновления ассортимента выпускаемых изделий, как правило, в ритме смены сезонной моды.

В зависимости от типа и назначения коллекции в ней преобладают те или иные признаки. В авторской творческой коллекции, например, более существенным является единство концепции, стиля и образа, при этом могут отсутствовать базовые конструкции. В любой коллекции важнейшим признаком является ее целостность, что отличает коллекцию от механического собрания разнородных моделей. Целостность обеспечивается единством стиля, творческого метода, цветовой гаммы, структуры материалов, формы, образов. Кроме того, признаком грамотно разработанной коллекции является динамика, т. е. развитие центральной идеи в данной коллекции. Таким образом, коллекция — это не серия одинаковых или почти одинаковых моделей. Интересное конструктивное или декоративное решение, являющееся «изюминкой» данной коллекции, должно в каждой новой модели «поворачиваться новой гранью», в коллекции должны быть представлены все возможные нюансы развития идеи.

Коллекция может состоять из разных составляющих элементов — это могут быть ансамбли, комплекты, единичные изделия, дополнения и аксессуары.

Виды коллекций одежды.

Коллекции подразделяются на несколько видов:

* • перспективные коллекции, в которых воплощается концепция моды на будущее, как правило, на будущий сезон, представляют новые стили и тенденции. К перспективным коллекциям можно отнести большинство коллекций высокой моды (ведущих домов моды), коллекции «прет-а-порте», созданные известными дизайнерами. Для этих коллекций характерны «заостренные» формы и силуэты, яркие образы, эксперименты с материалами, технологиями и конструкциями. Перспективные коллекции представляют образы будущего человека, поэтому при их проектировании учитываются данные прогнозов моды, тенденции развития образа жизни, прогноз экономической ситуации, данные об изменении цветовых предпочтений и т. п. Коллекция «прет-а-порте» одновременно является промышленной базовой коллекцией для конкретной фирмы;
* • промышленные базовые коллекции предлагают концепцию ассортимента для непосредственного внедрения. В них воплощаются актуальные направления моды, и они предназначены для массового производства. Такие коллекции демонстрируются на ярмарках моды (например, на Парижском салоне или ярмарке моды в Дюссельдорфе) для представителей торговли. Для промышленных коллекций характерны «смягченные» формы, уже апробированные решения. Модные тенденции в этих коллекциях скорее воплощаются в определенных структурах материалов и цветовой гамме;
* • авторские коллекции выражают творческую концепцию дизайнера. Авторскими коллекциями являются коллекции высокой моды и коллекции «прет-а-порте», созданные известными модельерами, предназначенные для индивидуального клиента или массового потребителя, а также коллекции, созданные для демонстрации на международных выставках и ярмарках, в ночных клубах, на презентациях, для участия в творческих конкурсах;
* • коллекции специального назначения, например коллекции школьной одежды, коллекции форменной одежды.

Все перечисленные виды коллекций дифференцируются исходя из следующих признаков:

* • ассортимент: могут быть коллекции пальто, костюмов, купальников, брюк и т. п. в зависимости от профиля фирмы;
* • сезонность: как правило, новые сезонные коллекции демонстрируют два раза в год (на сезон осень/зима и сезон весна/лето). Однако крупнейшая промышленная ярмарка моды в Дюссельдорфе перешла на демонстрацию новых коллекций четыре раза в год: на осень, зиму, весну и лето;
* • возрастная категория: коллекции одежды для грудных детей, коллекции одежды для тинейджеров и т. п.;
* • конкретное назначение: коллекции домашней одежды, одежды для сна, для спорта, отдыха и т. п.

Кроме того, коллекции подразделяются на следующие группы в зависимости от того, кому они предназначаются: индивидуальный гардероб (для индивидуального клиента); массовые (для определенного типа потребителей); групповые (для определенной группы людей): а) коллекции форменной одежды (школьная форма, форма муниципальной милиции и т. п.), б) коллекции фирменной одежды (для работников Аэрофлота, торговых фирм и т. п.), в) коллекции одежды для представительств и делегаций (например, для национальной команды на Олимпийских играх и т. д.).

Работа над новыми коллекциями.

В целом создание новой коллекции предполагает следующий порядок:

* 1) формируется концепция перспективной моды на основе прогноза моды, которая воплощается в коллекции тканей и других материалов для изготовления одежды. Новые тенденции в структуре материалов и модной цветовой гамме демонстрируются на салонах тканей за полтора года до сезона (например, на парижском салоне «Премьер Визьон» и ярмарке тканей «Интерштофф» во Франкфурте-на-Майне);
* 2) создаются перспективные коллекции высокой моды, которые демонстрируются за полгода до сезона: на сезон весна/лето — в январе, на сезон осень/зима — в конце июля — начале августа (хотя предлагаемые в них стили и тенденции в массовой моде могут реализоваться гораздо позднее), а также коллекции «прет-а-порте», которые демонстрируются за семь-восемь месяцев до сезона: весенне-летние — в сентябре — начале октября, осенне-зимние — в феврале;
* 3) разрабатываются и создаются промышленные массовые коллекции, которые развивают перспективные тенденции, появившиеся в коллекциях высокой моды и «прет-а-порте». В массовых коллекциях новые стили разрабатываются примерно 1,5—2 года спустя после их появления в перспективных коллекциях, а в некоторых случаях — с еще большим запозданием. То же можно сказать и о модных тенденциях в коллекциях мужской одежды, которые «опаздывают» на 1,5—2 года по сравнению с коллекциями женской одежды.