

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Кафедра «Дизайн и конструирование изделий легкой промышленности»

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Курс лекций

Ростов-на-Дону
ДГТУ
2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
ВВЕДЕНИЕ	4
Лекция 1	5
О ПОТРЕБНОСТЯХ В ОДЕЖДЕ	
Лекция 2	9
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ КУРСА	
Лекция 3	14
КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ	
Лекция 4	19
ИНДУСТРИЯ МОДЫ: КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ?	
Лекция 5	27
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ	
Лекция 6	32
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ	
Лекция 7	39
ИНДУСТРИЯ МОДЫ: ОТ ОБРАЗА К ОДЕЖДЕ	
Лекция 8	43
ИНДУСТРИЯ МОДЫ: КАК ФОРМИРУЕТСЯ СУДЬБА ОДЕЖДЫ	
Лекция 9	47
ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ – ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	52

ВВЕДЕНИЕ

Человек. Одежда. Мода. Понятия, каждое из которых объединяет в себе целый мир вещей и явлений.

Попробуйте дать определение моде. Возможно, мода – это выражение современного представления о Прекрасном. А может быть, как это часто пишут многие авторы, мода – это отражение современной ступени развития общества. Для некоторых определение моды – способ выразить собственное «Я» посредством окружающих предметов, подчеркнуть свою индивидуальность и современность. Каждое из приведенных понятий имеет право на существование, но лишь в определенной степени отражает истинную сущность данного явления.

Чаще всего мы воспринимаем моду посредством одежды. Новое направление в дизайне одежды «говорит» о смене моды. Но как это происходит? Откуда берется мода? Кто ее создает? Как создаются изделия, которые мы видим на подиуме, в магазинах, на людях? На эти и другие вопросы Вы сможете найти ответы, изучая курс «Введение в специальность».

Как видите, понятия «мода» и «одежда» неразрывно идут рядом /1/. Кто же создает одежду? Над ее созданием работает много различных специалистов. Одно из важнейших мест среди них занимает конструктор, который призван совмещать в себе знания по многим направлениям: от законов гармоничного восприятия до мастерства опытного портного, от инженера-чертежника до специалиста по маркетингу. Уровень подготовки специалиста-конструктора в значительной мере определяет будущее качество выпускаемой одежды, а значит и успех в ее производстве и реализации. Иными словами творческий и профессиональный потенциал инженера-конструктора может рассматриваться как важная часть фундамента, на котором держится вся швейная промышленность, вся индустрия моды, все то, что мы называем емким словом – одежда.

ЛЕКЦИЯ 1

О ПОТРЕБНОСТЯХ В ОДЕЖДЕ

Как Вы уже заметили, понятия «мода» и «одежда» разорвать невозможно /2/. Однако одежда выполняет не только функцию проявления новых тенденций во взглядах людей. Одежда в основе своей является средством, защищающим человека от воздействия на него окружающей среды, а в некоторых случаях – защиты окружающей среды от воздействия человека. То есть одежда и человек объединены самой прочной и неразрывной связью. Здоровье человека, его психологическое состояние, способность к самоутверждению и самовыражению в обществе в значительной мере определяется качеством и правильностью выбора одежды для каждого конкретного случая.

Что же необходимо для того, чтобы одежда стала опорой для полноценной жизни? Прежде всего, она должна удовлетворять основным потребностям человека. Потребности человека имеют в своей основе различное происхождение.

Человеку необходима одежда, чтобы скрыть свою наготу. Эта потребность обусловлена самой природой. Такие потребности проявлялись в людях еще с древних времен. Люди стремятся обеспечить себе комфорт в любую погоду. Зимой человек стремится защитить себя от холода, в дождь – от воды. Решение этой проблемы приводит к необходимости создания одежды, защищающей от холода и тепла, от дождя и ветра. Вспомните, как появилась первая одежда. Это были сначала различные растения, укрывающие человека, а затем шкуры диких животных, приспособленные, чтобы покрывать тело человека.

Обеспечив себе комфорт в любую погоду, люди инстинктивно начали прятать свою наготу, затем украшать свое тело или показывать свою доблесть. На этом этапе появляется ассортимент одежды, ее разнообразие. Скрыв наготу, ощутив комфорт, человек начинает искать свое место в социальном окружении (социуме). Это проявилось уже при первых признаках расслоения общества на племена – появились знаки отличия вождей, воинов.

Этот этап связан уже не только с адаптацией к законам общества, но и с поиском позиции, которая для человека окажется наиболее удобной и эффективной. На этом этапе возникает ряд трудностей, которые обусловлены правилами и требованиями той группы людей, в которую человек попадает. Попробуйте пойти на свадьбу в джинсах. Вы сразу же ощутите на себе недоуменные взгляды окружающих, как бы говорящие: «А этот откуда здесь взялся?». Внимательное отношение к одежде определяет тот род занятий, который по своей специфике требует от человека особой подготовки и приспособленности. Это может быть не только работа, но и хобби, например, спорт. Здесь появляется необходимость подобрать соответствующую одежду и снаряжение – спортивный костюм, спальник, мешок и др.

О многом говорит пословица «Встречают по одежке, а провожают по уму». Как только человек определяется с местом в обществе, чувствует себя

полноценной ее ячейкой, он начинает стремиться проявить себя как личность. Каждый человек от природы неповторим, наделен своим собственным «Я», одарен собственными способностями и одержим собственными стремлениями. Вспомните одну ситуацию: вы приезжаете на вещевой рынок и с раздражением отмечаете, что вам нечего купить, так как вещи в продаже однотипные. Когда вы замечаете человека, одетого в такой же костюм, как и вы, у вас пропадает желание одевать эту вещь впредь. Что это? Нежелание слиться с толпой? Стремление отличаться от остальных, быть неповторимым? Это потребность человека к самовыражению. Человек, таким образом, стремится создать свой стиль одежды, который придаст ему индивидуальность в социуме.

Далее, чтобы найти свой способ выразить собственное «Я», человек стремится попробовать себя в различных занятиях, отличающихся неординарностью и требующих специфических качеств от человека. Вначале это могут быть увлечения, которые со временем превращаются в неотъемлемую часть жизни. К примеру, это могут быть занятия экстремальными видами спорта.

Эти занятия снова требуют найти свой внешний облик, найти свой стиль в одежде, чтобы естественно вписаться в круг людей-единомышленников и приобрести свой неповторимый стиль жизни, свое лицо. В результате одежда становится неотъемлемым атрибутом, который формирует стиль жизни человека. Таким образом, потребность в одежде представляет собой достаточно сложную иерархию. Вместе с взрослением, развитием человека потребность в одежде изменяется и становится все более изысканной.

Человеческие потребности в одежде можно представить в виде пирамиды по аналогии с представлением потребностей человека известным социологом А. Мэслоу:

Рис. 1.1 – Пирамида потребностей человека в одежде

А теперь обсудим, как возникают новые стили в течение моды в одежде. Ее создают гениальные фанатики-нигилисты, которым все равно как их одежду воспринимают окружающие. Они углублены в свой род занятий, в котором они стали лидерами, и окружающие вдруг начинают подмечать в той одежде, в которую одеты эти люди.

Мы находим в этом некоторое рациональное зерно, красоту, удобство. После этого социальное окружение начинает воспринимать эту одежду, атрибуты, как нечто общепринятое.

Идеи преемственности появляются и в других случаях. Вооруженные силы России. Мы видим едущих на бронетранспортере спецназовцев с повязанными на голове косынками (бонданами). Это мы воспринимаем как должное. Но так было не всегда. Двадцать лет назад повязывать на голову удобную косынку вместо пилотки могли позволить себе только герои военных действий. А потом и руководство армии поняло, что бондана является очень удобным атрибутом. На нее удобно надевать каску, она быстро сохнет на ветру, ее можно использовать как полотенце.

А как мы смотрим на кинозвезду. Во что они одеты, как они себя ведут. Мы же хотим быть похожими на них, и уже подсознательно ищем какие-то похожие элементы в тех нарядах, которые хотим купить в магазинах или сшить на заказ.

Можно до бесконечности продолжать тему развития потребности в одежде.

Мы дальше будем изучать, как создается одежда, как изготовить ее такой, какой мы хотим ее видеть, как ее продавать и покупать. Одним словом, постигать тайны индустрии легкой промышленности.

* Утилитарные потребности – потребности в защите человека от угрозы природы, климата.

Резюме:

1. Одежда для человека имеет очень важное значение.
2. Потребности человека в одежде с возрастом и развитием человека изменяются. Сначала это просто шкуры, или пеленки, которые скрывают наготу и греют. А затем человек хочет ощутить комфорт, занять место в социальном окружении, создать свой неповторимый стиль жизни.
3. Потребности человека в одежде можно представить в виде пирамиды, в основании которой лежат утилитарные потребности в одежде, а венчает ее стиль жизни, в который гармонично вписывается стиль одежды.
4. Мода изменяется. Профессионалы-модельеры улавливают новые тенденции, которые «подсматривают» у известных всему миру «звезд». Люди хотят быть похожими на лидеров.

Контрольные вопросы:

1. Какова эволюция потребностей человека в одежде?
2. Что значит быть одетым, чтобы соответствовать социальному окружению?
3. Как вы понимаете соответствие стиля жизни стилю одежды?

ЛЕКЦИЯ 2**ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ**

Давайте посмотрим на историческое проявление моды в жизни человека. Историю развития моды невозможно рассматривать абсолютно оторвано от общей истории человечества. Оглядываясь далеко назад, мы можем обобщить для себя довольно большой промежуток времени, который характеризуется общими чертами в политической обстановке и тенденциями в одежде /3/. Это могут быть разные промежутки времени: годы, века, тысячелетия. В древнем Египте мода была стабильной в течение тысячелетий. Но чем ближе мы подходим к рассмотрению вопроса о развитии моды к сегодняшнему дню, тем короче оказываются подобные временные периоды. Историю современной моды принято делить по десятилетиям – мода 20, 30, 40, 50-х годов и т.д. Деление это нельзя в любом случае воспринимать буквально, но в целом можно отметить, что оно удобно, так как десять лет – срок, который позволяет определенному направлению в моде реализовать свои возможности. В тот момент, когда происходит смена одного модного течения другим, возникает костюм, в основе которого силуэтная форма уже исчерпала свою новизну и актуальность, иными словами, перестала быть модной. Конструктору важно не упустить появившуюся границу, чтобы не оказаться выброшенным из профессиональной колен. А детали одежды взяты из нового модного направления. Возникает дисбаланс гармонии, вкуса, моды, стиля в одежде.

Как видите, мы с Вами начали разговор на тему проявления и восприятия моды в жизни общества, ее эволюции и сразу же столкнулись с рядом понятий, о которых следует поговорить отдельно, так как они являются основными, крайне необходимыми для дальнейшего освоения профессии и получения всесторонних знаний в области производства швейных изделий.

Как уже было отмечено, одной из черт модного направления является стиль /4/. Что же это такое? Это совокупность черт, характеризующих определенное модное направление – пропорции человеческого тела, принятые за эталон в определенном модном течении, а также подход к возможному цветовому решению костюмов в целом, силуэтная форма изделия, принцип построения композиции, подход к выбираемым приемам кроя изделий и т.д. Стиль – это единство основных идейно-художественных особенностей и характерных черт образа. Как видите, снова появились понятия, которым необходимо уделить внимание.

Форма одежды и силуэт – две важные характеристики моды, которые тесно связаны между собой. Форма одежды определяется степенью и характером повторения поверхности тела человека. Мягкие или жесткие черты линий при описании формы одежды определяют ее особенности. В результате можно заметить, что на протяжении многих лет развития моды, форма одежды отличалась завидным разнообразием. А что же силуэт? Силуэт – стилизованное плоскостное изображение объемной формы одежды. При этом он отличался завидным постоянством в своем выборе и насчитывает всего несколько видов.

Давайте обратим на них внимание. К базовым силуэтам относят: прямой, приталенный, полуприлегающий, трапеция. На их основе могут быть разработаны различные производные варианты. Когда говорят о силуэте, то не подразумевают точный контур одежды, получаемый на плоскости. Силуэт можно определить схематично в виде геометрических фигур, представленных на рисунке 2.1.

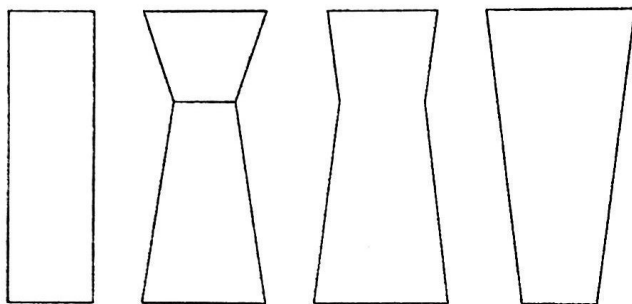

Рис. 2.1 – Геометрическое представление силуэтных форм

Если Вы всмотритесь в общее представление силуэтной формы, то, наверняка, поймете, что форм одежды, которые можно вписать в такой шаблон может быть множество. Если сравнить изделия прямого силуэта разных лет, то можно обнаружить, что в одной и той же группе по признаку силуэта оказались и слегка приталенные изделия, и очень объемные, иногда слегка расширенные или зауженные в одном направлении. Это различие форм в рамках одного силуэта. Поэтому в разное время один и тот же силуэт воспринимается по-разному. В середине 50-х годов были в моде изделия, в которых читались покатые плечи и общая мешковатость формы. А в период конца 60-х годов прямой силуэт приближается к полуприлегающей форме. В начале 70-х он же появляется в тенденции к трапеции. Так происходит развитие форм и силуэтов одежды. Но кроме общей формы изделия важное значение для восприятия модели имеет ее длина, которая также имеет тенденцию меняться во времени с развитием моды вообще. До 20 века длина в изделиях женской одежды отличалась завидным постоянством на протяжении довольно продолжительного промежутка времени. В развитии этого компонента моды 20 век можно считать революционным. После длинной одежды 10-х годов уровень низа одежды постепенно поднимается к 20-м годам, почти открывая ноги. К 30-м годам длина вновь нарастает. 40-е годы отмечены короткой длиной, которая постепенно увеличивается к 50-м годам. И так далее продолжается волнообразный процесс скольжения длины одежды в соответствии с модными тенденциями текущего времени.

Длина и ширина отдельных участков тела человека или одежды в целом во взаимном соотношении определяют понятие *пропорции*. Таким образом,

длина одежды – это, можно сказать, наиболее простой способ получить новизну в пропорциях одежды.

Однако форма изделия достигается множеством средств, основным из которых является крой. Существует понятие *кроя* и *покроя* изделия. В чем их отличие? Под *кроем* можно понимать совокупность деталей, из которых образована общая поверхность одежды. Эти детали вместе образуют определенную форму и фасон изделия, его модель.

Покрой – это понятие, которое определяет вид рукава, который использован в конкретной модели и целом модном направлении одежды. Классические покроя рукава могут быть: *втачной*, *рубашечный*, *реглан*, *цельновыкроенный*, *комбинированный*.

Последний покрой получают путем сочетания линий различных покроев, что дает новые интересные формы одежды. Подробнее об особенностях разработки различных форм и покроев одежды Вы сможете узнать при изучении курсов специальных дисциплин по конструированию и моделированию швейных изделий.

Как видите, в результате создания различных форм одежды путем получения кроя изделия, основанного на определенном силуэте и покрое рукава, возникает новая модель, которая относится к определенному стилю в модном направлении и часто носит отпечаток руки автора.

В результате стиль может быть даже авторским. Его еще называют почерком автора. Когда мы видим на сцене модели от таких известных домов мод, как Versace, Chanel, Montana, Armani, Ungaro, Gucci, Givenchy, Зайцев, Юдашкин и других, мы узнаем их творения еще до того, как объявляют их авторов. В чем же секрет? Это особый собственный стиль плюс еще множество секретов мастерства, которые перерастают в почерк и дают нам шедевры.

Мы затронули очень близко элитарное направление в индустрии моды – создание одежды «от-cuture» (от-кутур).

Идея материализована и готова предстать на суд зрителя, вступая в борьбу за право занять достойное место в современной моде, современной жизни. Это право завоевывается на Подиуме. Если новое изделие, представ вниманию публики, находит одобрение и признание, если в нем увидели новизну, актуальность, перспективность специалисты в области моды, одежды, производства, то судьба такого шедевра вероятнее всего сложится очень удачно. Он увидит «свет», побывает на многих подиумах, предстанет взору многих и многих людей.

«от-cuture» – это категория очень дорогостоящей одежды, которая создается по индивидуальному замыслу художника-модельера (*кутюрье*) и изготавливается в эксклюзивном варианте.

В результате он займет достойное место в гардеробе человека, который может позволить себе одеваться «от-cuture».

Точной копией той модели, которая была представлена на Подиуме, как правило, новое изделие не входит в нашу жизнь привычным атрибутом. Но отличительные черты модели, представленные отдельными деталями кроя или

отделки, новое сочетание цветов или фактуры тканей находит себе место в гардеробе большинства простых людей, которые следят за модными направлениями в одежде.

Давайте познакомимся с некоторыми знаменитыми мастерами, прославившимися в области создания модной одежды и занявшие прочные позиции в качестве законодателей моды во всем мире.

Yves Saint Laurent (YSL)

Ив-Сен Лоран родился в 1936 году в Алжире, а в 1953 году, когда ему было 17 лет, переехал в Париж. Его карьера была стремительной и успешной: он легко поступил в школу *Chambre Syndicale de la Haute Couture*, выиграл первый приз, сделав платье для коктейля, и начал работать вместе с Кристианом Диором по рекомендации редактора французского журнала *Vogue*. После смерти Кристиана Диора (1957 г.) Ив-Сен Лоран начинает управлять его домом моды, а в 1961 году совместно с Пьером Берже Ив-Сен Лоран создает свой собственный дом. В 1965 году Ив-Сен Лоран показывает свою первую коллекцию от-кутюр осень-зима 65/66 г. В 1996 году при поддержке Интернет-сайта *Fashion Live*, Ив-Сен Лоран представляет первое в Интернете фэшн-шоу.

Sonia Rykiel

Сегодня компания «SONIA RYKIEL c.d.m.» производит одежду для женщин, мужчин и детей. Sonia Rykiel начала свой путь в моде в 1962 году, когда создала свою первую одежду - платья для беременных и свободные «болтающиеся» свитера по заказу бутика. В 1968 Sonia основала свою собственную компанию «SONIA RYKIEL c.d.m.» и открыла бутик в Париже. В 1978 году она запустила свою первую линию парфюмерии «7EME SENS», а в 1999 - парфюмерную линию для мужчин «RYKIEL HOMME».

В 1993 году к 25-летию творчества Sonia Rykiel получила почетное звание «Officier de l'Ordre des Arts et Lettres» (Кавалер ордена за заслуги в искусстве и литературе), а в 1996 - «Officier de l'Ordre de la Legion d'Honneur» (Кавалер ордена почетного легиона). Sonia Rykiel считается королевой свитеров. Но сфера ее увлечений не ограничивается только модой; она интересуется литературой (Sonia - член ассоциации женщин-писателей), гастрономическим искусством, дизайном предметов интерьера, дорогой посуды, иллюстрацией к книгам, музыкой (в 1994 году она пела в дуэте с Малькольмом Мак Лареном при записи его альбома «Paris», в 1995 исполнила песню на альбоме Хью Ле Бара «Zinzin»). В 1998 она сыграла свою первую роль в кино в фильме Банни Шполиански «Riches, Belles, etc...». Еще один любопытный факт - Sonia была прототипом дизайнера в известном фильме «PRET A PORTER» Роберта Олтмана (1994). В Москве расположен *бутик** Sonia Rykiel.

Как видите, знаменитые модельеры, как правило, очень интересные разносторонние личности, которые направляют свое творчество не только в узкое русло производства одежды, но и реализуют себя во многих других областях. Для этого, несомненно, необходим хорошее образование и широкий кругозор.

Резюме:

1. Мода изменчива. Если раньше направления моды изменялись в течение многих десятков лет, то в настоящее время изменения в моде происходят в течение 10 лет, и очень важно специалисту-конструктору улавливать тенденции ее изменения.

2. Прогресс моды определяют кутюрье - модельеры высшего класса.

3. Авторский «почерк» в мире индустрии моды - это результат кропотливой работы над собой и над объектом творчества модельеров, которые, обладая талантом и трудолюбием, становятся законодателями мировой моды.

4. Стиль одежды определяется формой, цветовыми тенденциями, покроем, видом ткани.

5. Конструктивную основу швейного изделия определяют его силуэт и покрой рукава, а динамика развития моды в одежде зачастую проявляется в длине изделия и характере формы.

6. Инженер-конструктор, для того, чтобы превратиться в модельера экстра-класса должен быть очень разносторонне подготовленным. Он должен привлекать к себе внимание других людей, репортеров, промышленников экстравагантностью, широким кругом своих интересов. Он должен блистать в любом обществе своим стилем. Одним словом, кутюрье - это стиль жизни.

Контрольные вопросы:

1. Что такое стиль в одежде?
2. Какие составляющие определяют стиль в одежде?
3. Как изменяется мода с течением времени?
4. Кто «двигает прогресс» в индустрии моды?
5. Каких известных кутюрье Вы знаете? В чем, на Ваш взгляд, секрет успеха «королей» Подиума.

*Бутик - авторское ателье, работающее в стиле кутюрье.

ЛЕКЦИЯ 3

КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ

Наша одежда многолика. Мы наблюдаем нарядно одетых людей на торжественных церемониях, военных в горячих точках планеты, спортсменов – на спортивных аренах. Отмечаем, что все народы имеют различные национальные наряды. Мы видим в различной одежде взрослых, детей и молодежь, желающую привлечь к себе внимание. Как же описать все многообразие одежды.

Краткий курс «Введение в специальность» не позволяет нам дать подробное описание всех видов одежды. Одежда классифицируется по признаку назначения /5/. Она может быть предназначена для ношения дома, на работе, на отдыхе в обычных непринужденных условиях – *бытовая* одежда; для ношения на производстве – *производственная*; для занятий спортом – *спортивная*.

Бытовую одежду, можно подразделить по сезонному признаку: *зимняя*, *летняя*, *демисезонная*, *всесезонная*. Они включают в себя следующий ассортимент изделий:

1. Зимняя – пальто, полупальто, шапка и другие; 2. Летняя – блузы, сарафаны, платья, юбки и др.; 3. Демисезонная – плащи, легкие пальто, куртки, жакеты, брюки и др.; 4. Всесезонная – джинсы, водолазки, нарядная одежда и др.

Теперь посмотрим на одежду иначе. Во что одеты мужчины, женщины, дети, подростки? Мы увидим характерные особенности для этих групп потребителей. Таким образом, одежду можно подразделять на одежду для взрослых и детей, на мужскую и женскую.

Попробуйте вспомнить, какие причины заставляют Вас задуматься об одежде. Прежде всего, начиная день, мы выглядываем в окно, чтобы определить, какая погода нас ждет сегодня, и машинально перебираем в голове свой гардероб в поисках наиболее подходящего варианта одежды в соответствии с текущей погодой. Заметьте, обдумывая этот вопрос, Вы наверняка решаете проблему не только защитить себя от холода или дождя, но и правильно подобрать костюм с учетом ожидаемых мероприятий.

Если это привычный рабочий день, то Вы постараетесь одеться наиболее практично, удобно, не забыв, как правило, проанализировать: «А не зачистили ли Вы появляться в своем коллективе в одном и том же наряде?». С этой поправкой Вы в довольно короткий срок будете готовы к выходу в «свет». В качестве повседневной одежды, как правило, служат такие вещи, как брюки (джинсы), юбки, блузы, свитера, рубашки, пиджаки или деловые костюмы – обычные носимые вещи, представленные таким направлением в индустрии одежды, как *«pret-a-porte»*.

Но и это еще не все. Ведь место работы может быть связано с производством или службой. Здесь привычной бытовой одеждой не обойдешься. Вам потребуется иметь в своем гардеробе особые вещи, которые

свойственно носить только на рабочем месте. Такая одежда может быть необходима человеку как для защиты его от вредной производственной среды, так и для защиты предметов производства от человека. Сама по себе одежда может уже определять принадлежность человека к определенной профессии. Например, милиционер, железнодорожник. Такая одежда называется ведомственная. В первом случае это могут быть такие виды одежды, как скафандры, специальные комбинезоны, куртки, шлемы, перчатки и другие изделия из особых материалов, предназначенные уберечь человека от порезов и ожогов, перегрева и замерзания, от различных возможных травм и несчастных случаев. Вспомните пожарников и водолазов, нефтяников и шахтеров. Во втором случае требуется такая одежда, как специальные халаты и перчатки, колпаки и бахилы, которые предохраняют от нежелательного контакта с человеком предметы производства.

«pret-a-porte» – индустрия одежды, проявляющаяся в одежде для всех, в моде для улицы во всем ее разнообразии.

Вспомните, как это важно в медицине (для предупреждения распространения инфекции), при сборке высокоточного электронного оборудования, пищевой промышленности и в других случаях. В третьем случае речь идет об одежде различных профессий, где люди несут службу и носят одежду, которая сразу определяет род их занятий.

В первую очередь это силовые структуры (военные, милиция), работники связи, аэрофлота, железной дороги и других ведомственных структур. По их одежде Вы можете определить род их занятий, звание и другие знаки отличия.

Таким образом, одежду производственную можно подразделить на 3 основных вида (рис.3.1).

Рис. 3.1 – Виды специальной одежды

Если новый день предполагает ответственные визиты, торжественные мероприятия, знакомства с новыми людьми, поездки и тому подобные события, то это требует повышенного внимания к своему внешнему облику как с точки зрения эстетического восприятия, так и функциональности.

Вспомните, сколько времени занимают у Вас сборы в туристическое путешествие. Значительную часть этого времени Вы тратите на то, чтобы правильно сформировать свой дорожный гардероб. Он не должен занимать много места, но должен будет вас защищать и выручать в любых возможных ситуациях. Здесь вам приходится сосредоточиться и представить весь предстоящий маршрут и то, что он Вам может преподнести. Это довольно сложная задача, потому что нужна одежда в какой-то степени универсальная: удобная в движении, практичная в носке и уходе, легкая, многокомплектная, красивая. В этом случае вас выручит одежда для отдыха. Для занятий спортом существует группа одежды – спортивная, которая разделяется по видам спорта и половозрастному признаку. В определенной комбинации они могут образовать группу одежды для активного отдыха. Здесь Вы найдете всевозможные куртки и брюки, ветровки и комбинезоны и другие виды одежды, которые необходимы человеку как для занятий спортом, так и для активного отдыха и путешествий.

А если Вы готовитесь к торжеству, то времени на решение проблемы: «Что же сегодня одеть?», у Вас уйдет не меньше, чем на сборы в путешествие. Здесь оказывается недостаточно таких качеств одежды, как удобство и практичность. Скорее второе зачастую отсутствует в одежде, которую мы одеваем на торжество. Это тоже можно объяснить. В праздничный день хочется быть одетым как-то особенно, не так, как все остальные. Причём одежда должна быть модной и красивой. В торжественный день любому человеку хочется произвести впечатление на окружающих и подчеркнуть свою индивидуальность. Такой подход к выбору одежды для торжественных случаев определяет ее «одноразовый характер». Если даже такой наряд Вам придется одеть не один раз, то он скоро станет неактуальным для подобной ситуации. И мода слишком быстротечна, и повторяемость снижает степень производимого одеждой эффекта на окружающих.

Все виды одежды: деловая, повседневная, торжественная, для отдыха – представляют собой широкую группу одежды, называемую бытовая, то есть носимая одежда (рис. 3.2).

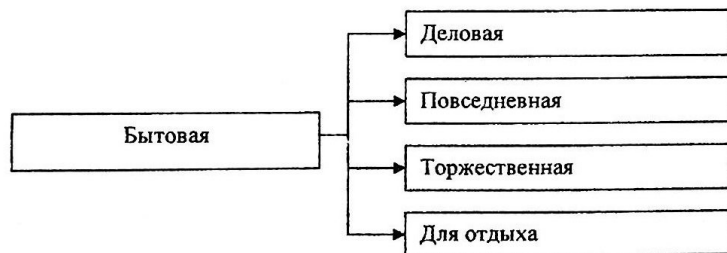

Рис. 3.2 – Группа одежды – бытовая

Для того чтобы найти свой неповторимый облик, Вам потребуется информация о современных течениях в моде, причем в одежде не для повседневной носки. Здесь Вам поможет такое направление индустрии моды, как «авангард», «от-кутюр», которое идет впереди и ведет за собой всех остальных по серпантину моды. В этом разделе прогрессивные модельеры всего мира предлагают совершенно новые, ранее невиданные идеи, использованные в одежде. Возможно, некоторые вещи трудно одеть на улицу, но в них есть своя неповторимая «изюминка», которая постепенно признается людьми и начинает «вживаться» в наш гардероб. Такие «изюминки» и позволяют сделать неповторимым Ваш наряд, который предназначен для важного торжества.

Как видите, одежда настолько многолика и многофункциональна, что ее изучение и анализ позволяет делать многогранные выводы о жизни человека и ее различных проявлениях. Если систематизировать рассмотренный материал, то можно представить структуру взаимосвязи и взаимовлияния всех направлений в индустрии одежды (рис. 3.3).

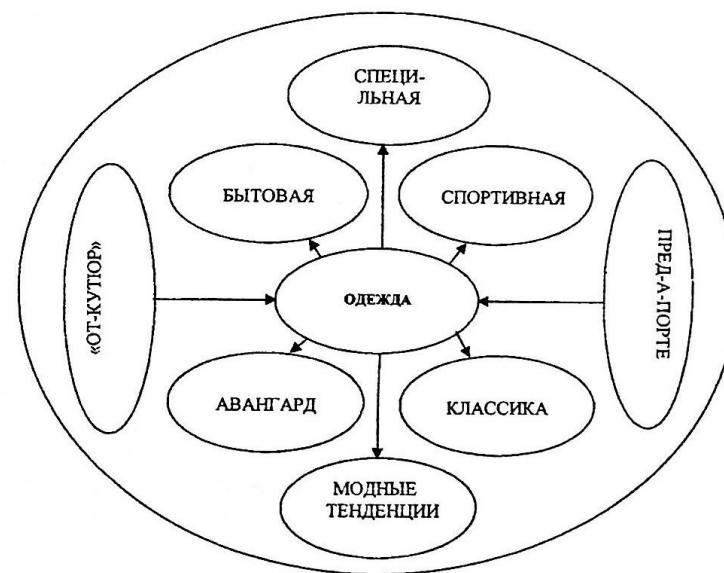

Рис. 3.3. Система взаимодействия направлений в одежде

Как видите, система взаимодействия и взаимовлияния направлений одежды включает в себя несколько компонентов, каждый из которых реализован в жизни конкретными изделиями.

Кто же реализует эти направления в жизнь? Это Вы сможете узнать из следующей лекции.

Резюме:

1. Одежда подразделяется на:
 - зимнюю, летнюю, всесезонную и демисезонную;
 - мужскую, женскую, детскую и подростковую.
2. Существует классификация одежды, которая подразделяет ее на бытовую, спортивную и специальную.
3. Индустрия моды может проявляться в определенных направлениях: «от-кутюр» и «пред-а-порте».
4. Авторские идеи модельеров, воплощенные в новые модели одежды, двигают прогресс в моде и определяют развитие новых течений в одежде.
5. Профессиональная деятельность, хобби и досуг человека определяют выделенные отдельной графой специальную и спортивную одежду.
6. Производственная одежда подразделяется на ведомственную, защитную и технологическую.

Контрольные вопросы:

1. На какие группы и по какому принципу делят одежду?
2. Как подразделяется производственная одежда? Приведите примеры.
3. Что значит одежда «pret-a-porte»? Приведите примеры.
4. Что значит одежда «от-cuture»?

ЛЕКЦИЯ 4

ИНДУСТРИЯ МОДЫ

Кто создает одежду?

Одежда рождается, развивается, внедряется в мир, находит своего владельца, «проживает свою жизнь», уходит из нее, являясь, таким образом, полноправной и важной частью мира вещей. О бесспорном значении одежды в жизни человека было подробно сказано в предыдущей лекции. Были выделены отдельные направления в индустрии одежды, которые выполняют свои функции и решают определенные проблемы людей: «от-кутюр», «пред-а-порте».

Однако, как бы ни были специфичны представленные направления в одежде, они все составляют общий мир одежды, который начинается с идеи, воплощенной в материал. Где и как можно продемонстрировать художнику-модельеру свою идею? Можно сказать сухо: «необходимо одеть манекенщицу в созданное платье и организовать представление зрителю под музыку по подиуму».

Слово Подиум произошло от греческого «подий» – высокая платформа с лестницей на передней стороне. Но дальше мы придадим этому слову больший смысл и будем его писать с большой буквы в кавычках – «Подиум».

«Подиум» – это новый взгляд на одежду. Театральное зрелище. Шоу. Парад мастерства авторов и исполнителей новых идей в одежде. Соревнование манекенщиц. Блеск юпитеров. Журналисты, телевидение, спонсоры и промышленники – словом, масса людей со своими профессиональными интересами.

Создание одежды требует знаний, опыта и труда многих и многих специалистов.

Индустрия моды – это огромный мир, в котором живут и работают люди многих профессий. Кто они – люди, которые создают «Подиум»? Давайте рассмотрим это подробнее.

На рисунке 4.1 представлена схема, которая поможет Вам наглядно представить, люди каких профессий и какие организации работают над созданием одежды и ее представлением широкому зрителю.

Нужно отметить, что в последние годы в связи с автоматизацией текстильной промышленности ежегодно на рынок выходят тысячи различных видов тканей, которые должны представить на суд зрителей художники-модельеры в виде готовых изделий и как бы дать им путевку в жизнь.

Как видите, для того, чтобы «Подиум» «ожил», требуется труд специалистов очень разных профессий /6/. С одной стороны, «Подиум» – это воплощение моды в одежде и внешности человека. А это значит, что «Подиум» начинается с художника, замысел которого несет новую струю в представление зрителя об одежде. Иными словами «Подиум» начинается с идеи, с идеи художника. Она может быть совершенно непредсказуема, невероятна, даже на

первый взгляд невоплотима в жизнь. Она «режет» глаз, может вызвать в первую минуту впечатление, которое имеет очень широкий диапазон: от немного восторга до бурного раздражения.

Один из модельеров, говоря об эволюции моды, подытожил восприятие обществом одного и того же костюма: за 10 лет до появления на него моды – бесстыдный; за 5 лет – неприличный; за год до появления моды – смелый; мода – красивый, очаровательный, прекрасный; через год после моды – небрежный; через 10 лет – безобразный; через 20 лет – смешной; через 30 лет – забавный; через 50 лет – любопытный; через 70 лет – привлекательный; через 100 лет – романтический; через 150 лет после моды – прекрасный. Как видите, мнение об одном и том же костюме зависит от периода его восприятия.

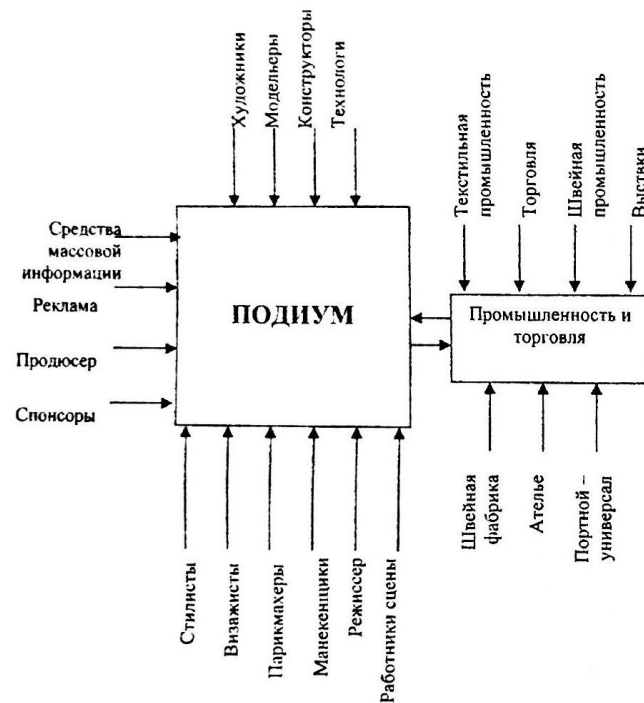

Рис. 4.1 – Схема составляющих индустрии моды

Поэтому идея художника, которая несет новизну в представление об одежде, в первую очередь, должна вызывать удивление своей оригинальностью и неповторимостью, как бы невероятна она ни была. А может быть она наоборот настолько проста, что удивляет своей новизной в новом ракурсе, в новом воплощении, в новой подаче. Ведь все гениальное просто. Но это

простое становится ценным, когда в основе своей несет гармонию стиля, цвета и формы. Тонкий вкус художника, его интуиция в моде – это залог того, что его новая идея будет воспринята с удивлением и одобрением.

Художник – это носитель идеи (новой, оригинальной, возможно невероятной, как простой, как и сложной). Она существует на бумаге, в эскизе? /7/. Но как определить, какой должна быть одежда, чтобы она сохранила идею художника в полном объеме и донесла ее до зрителя. Что это будет за одежда? Из каких вещей должен состоять новый костюм, чтобы в целом, будучи одетым на человеке, он воспринимался и производил впечатление аналогичное первоначальному эскизу художника? Здесь требуется работа модельера. Кто, как не модельер, может увидеть в эскизе линию формы и довести ее до линии одежды. *Модельер* – специалист, который превращает замысел художника в идею, воплотимую в жизнь: форму – в силуэт одежды, контуры – в линии одежды, платно – в деталь одежды, рисунок – в орнамент ткани, цвет – в тон ткани. С модельера начинается воплощение замысла в жизнь, его трансформация и практическая реализация. Модельер готовит описание будущей модели, ее общие характеристики, ее состав и характер. Идея становится ближе и конкретнее, понятнее и, соответственно, заманчивее, так как требует сделать следующий шаг – реализовать ее в материале и превратить в одежду.

За кем же этот шаг? На следующем этапе начинается работа *конструктора*. Здесь требуется большой запас знаний технического характера, опыт и профессиональная интуиция при выборе правильного решения. Чем же занимается конструктор. Конечно же, конструированием. Но что это такое? Если подойти к этому вопросу сугубо научно, то конструирование – это современный творческий процесс проектирования изделий, в котором специфической особенностью является единство утилитарных и эстетических принципов. В частности, инженерное конструирование – предопределяет конструкцию, т.е. техническое устройство изделия.

Давайте попробуем разобраться в этом подробнее. Что же должен уметь и что должен делать конструктор. В конечном счете, результат работы конструктора – комплект технической документации для изготовления нового изделия. Чтобы выполнить эту работу, в настоящее время необходимо обладать знаниями в области анатомии, физиологии, законов зрительного восприятия, вычислительной техники и инженерной графики, прикладной механики и материаловедения, технологии и конструирования объектов проектирования. Как видите, это немалый объем знаний, который объединен в профессию инженера конструктора.

Конструктор должен уметь видеть, чувствовать идею художника и представление этой идеи модельером. Он знакомится с описанием, представленным модельером, и отрабатывает технический эскиз. Что такое технический эскиз? Технический эскиз – это документ, который содержит графическое изображение проектируемого изделия с подробным представлением его деталей и элементов. На этом этапе становится возможно увидеть, из каких частей будет состоять новое изделие, из каких тканей

изготавливаться, чем дополняться (конкретно) и какие элементы отделки потребуются для исполнения новой вещи. Технический эскиз готов. Мы видим изделие в целом, подробно, понятно, наглядно и технически грамотно. Это значит, что эскиз выполнен в соответствии с едиными для всех требованиями, предъявляемыми к технической документации. Такой строгий подход необходим, чтобы в дальнейшем все специалисты, которым придется работать с данным эскизом, могли однозначно и правильно понимать его и работать с ним, руководствуясь единым подходом к восприятию этого документа, не допуская разногласий и неточностей. Хорошая графика, высокий уровень художественной подготовки, четкость геометрических изображений, правильность подачи элементов объекта, аккуратность и полнота подаваемой информации – вот те характеристики, которыми должен владеть конструктор.

В настоящее время в этом ему может оказать большую помощь вычислительная техника и пакеты графических и инженерных прикладных программ. Современное развитие вычислительной техники позволяет решать совершенно немыслимые по сложности инженерные задачи и создавать любые фантастические графические объекты, которые можно просмотреть и «пощупать» так сказать виртуальным образом, представив воочию то, над чем работает конструктор в настоящий период. Владение компьютером, умение использовать его возможности – залог успешной работы конструктора и высокого качества результатов его труда. Это огромная экономия времени, это высокий уровень точности расчетов и инженерных построений, это возможности оперативного и гибкого изменения чертежей и эскизов и их многогранный анализ в плоскостном и объемном представлении. Здесь рождается маленькое чудо: еще никто нигде не видел то, что было задумано и над чем работали художник и модельер, а конструктор первым может с помощью средств компьютерной техники «одеть человека» в новую вещь и подробно, со всех сторон изучить все достоинства, найти недостатки нового изделия и определить пути их устранения, внося необходимые изменения и поправки в чертежи и документацию по изготовлению образца.

В результате мы имеем чертежи, лекала, инструкции по их использованию и рекомендации для дальнейшей работы. Казалось бы, ничего не мешает брать в руки материал, кроить его на требуемые детали, соединять эти детали в единое целое и изделие готово. Но чего-то не хватает. Чего же? Вы готовы взять в руки ножницы и, разложив на ткани лекала будущего изделия, разрезать ее на части, а потом самостоятельно изготовить новую вещь, взяв на себя ответственность за правильное воплощение первоначального замысла и высокое качество одежды. Что под этим подразумевается? Во-первых, конструктор решил задачу плоскостного представления объемного объекта, то есть как расчленив плоскую ткань, чтобы, собрав ее по участкам, получить искомую объемную форму. Но как именно соединить эти срезы? Как правильно произвести крой материала, чтобы не «испортить» в будущем изделие? Что нужно учесть, чтобы изделие получилось образцом высокого качества, то есть не только модным и интересным с точки зрения художественного восприятия, но и эстетически безупречным, аккуратным, грамотно выполненным с

наименьшими затратами труда и материалов, с использованием возможностей современного технологического оборудования. Вот задачи, решать которые необходимо на следующем этапе проектирования нового изделия.

Следующий этап работ выполняет *инженер-технолог*. На этом этапе необходимо подготовить всю техническую документацию, на основе которой будет выполняться дальнейший процесс изготовления нового изделия, то есть технологический процесс. Научным языком под технологическим процессом понимают экономически и технически целесообразную совокупность технологических операций по обработке и сборке деталей и узлов изделий. Давайте рассмотрим подробнее эту стадию работ, так как она не менее важна, чем представленные ранее.

Что же должен знать, уметь и делать специалист-технолог? В первую очередь необходимо изучить устройство проектируемой модели и материал, из которого предполагается его изготавливать. Изучив членения и детали будущего изделия, технолог определяет, как правильно и в какой последовательности соединять имеющиеся детали, чтобы не нарушить искомую форму, обеспечить удобство выполнения сборки изделия при самых малых затратах труда, причем создавая тем самым предпосылки для наилучшего внешнего вида изделия. Это невозможно сделать без знаний свойств предполагаемых материалов. Как ведут себя материалы при раскрое, при соединении отдельных деталей на швейных машинах, при обработке их горячим утюгом или прессом, при стирке и в носке? Все это необходимо знать заранее. Ведь ткани имеют свойство осыпаться на срезах, давать различную усадку при увлажнении и оставлять следы на поверхности при неправильном использовании горячего утюга. Вспомните «блестящие полосы» на вашей юбке или брюках, когда Вы их неосторожно проутюжили без предварительного увлажнения и дополнительной ткани для утюжки. Так же, как Вы, возможно, нанесли непоправимый ущерб Вашей одежде, так и технолог, не продумав все нюансы изготовления одежды, может нанести ущерб производству. Чтобы не допустить подобных и других возможных дефектов одежды при ее изготовлении или при последующей носке, технолог определяет окончательные точные требования к раскрою деталей изделия и методам его изготовления. Он объясняет мастерам (швеям), как правильно обработать тот или иной узел в изделии, чтобы он получился грамотно, аккуратно и красиво. Для этого технолог должен знать все возможное оборудование, которое может понадобиться для изготовления различных видов одежды. Там, где труд человека может заменить машина, сократив при этом время и обеспечив высокую точность выполнения операций, технолог определяет, какое оборудование требуется включить в технологический процесс. Но и этого мало. Нужно, чтобы количество средств, потраченных на такую машину, было оправдано востребованностью (частотой) ее использования. Если, например, требуется выполнить следующие операции: соединить две детали, образовав на одной из них сборки, а потом полученный срез обметать. Это можно сделать в несколько этапов: сначала подготовить сборки детали, потом скрепить (сколоть) две соединяемые детали, затем проложить соединительную строчку

(стачать) на универсальной стачивающей машине, после чего обметать на специальной обметочной машине. С другой стороны, Все это сразу можно выполнить на специальной двухигльной швейной машине, выполняющей одновременно две строчки, различные по переплетению (марка машины MOR 816-DD4-5093/T001C, фирма «Джуки», Япония).

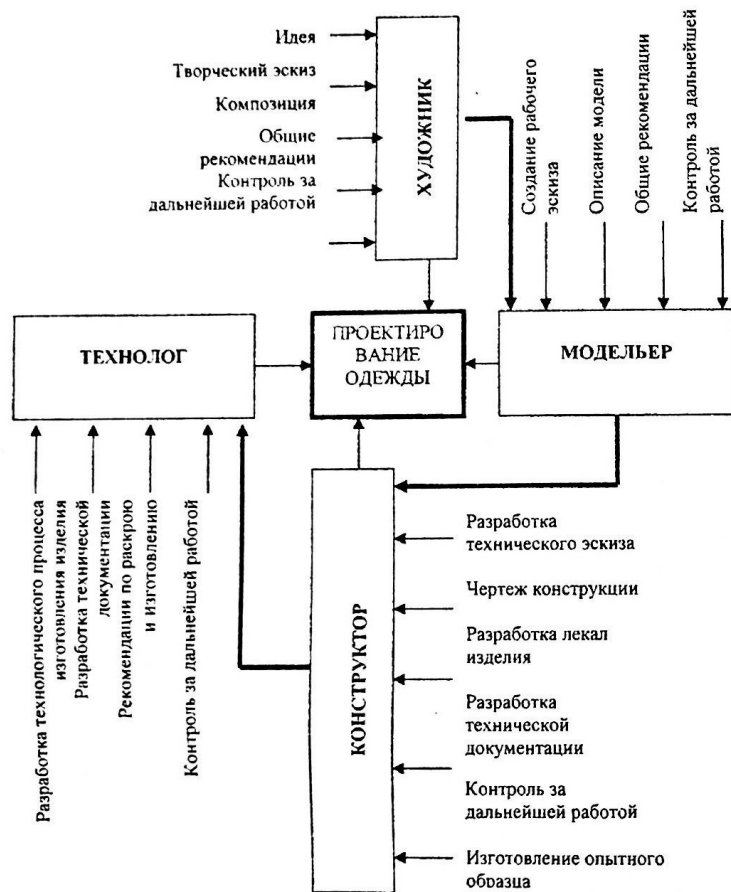

Рис. 4.2 – Функции и исполнители этапов проектирования одежды

Казалось бы, все так замечательно, но не все так просто. Необходимость в такой операции может возникнуть при изготовлении одного-двух изделий, а стоимость такой швейной машины довольно велика. Насколько она необходима в этом случае? Целесообразно ли кратковременное облегчение выполнения

операции, сокращение на ней времени, и при этом огромные для такой цели затраты, которые невозможно окупить при таком нерациональном использовании приобретенного оборудования? А ведь каждый частный случай необходимо рассмотреть, оценить и принять соответствующее правильное решение. Здесь по-прежнему продолжается работа технолога. Подготовка быстрого, качественного и экономичного изготовления проектируемой модели – основная задача инженера-технолога.

Попробуем систематизировать рассмотренный материал и увидеть его более наглядно. На рисунке 4.2 представлена схема распределения функций различных специалистов, которые выполняют работу первого этапа в процессе рождения одежды – проектирования одежды, то есть художника, модельера, конструктора и технолога.

Если все эти задачи решены, то этап проектирования можно считать оконченным. Конструкторско-технологическая документация подготовлена, все готово к практическому изготовлению изделия из реальных материалов/8/.

Есть все предпосылки, что первоначальный замысел художника, трактовка его модельером, инженерное решение проектируемого изделия, полученное конструктором, и технологический процесс изготовления образца, разработанный технологом, выполненные с высоким уровнем профессионализма, приведут к успеху новой модели на «Подиуме».

Это важные и определяющие во многом критерии успеха, однако, мы подошли к той стадии, когда требуется практически воплотить в жизнь все предварительные наброски рассмотренных нами специалистов. Индустрия моды не может ждать. Чья же очередь теперь взяться за работу? К кому переходит эстафетная палочка? Кто и как будет выполнять дальнейшую работу? На эти вопросы Вы сможете ответить, изучив материал следующей лекции.

Резюме:

1. «Подиум» является сосредоточением всех идей художников-модельеров. Представление моделей на «Подиуме» обеспечивают множество специалистов самых различных профилей: художники, модельеры, конструкторы, технологи, работники сцены, режиссеры, манекенщицы, парикмахеры, визажисты.

2. Художник создает первичные эскизы модели, воплощающие его идею и внутреннее представление образа.

3. Модельер прорабатывает эскизы художника и представляет рабочие эскизы, в которых художественный замысел доведен до технического восприятия и несет в себе некое описание возможного решения идеи художника с помощью использования различных материалов.

4. Конструктор разрабатывает чертежи конструкции и техническую документацию для раскроя и изготовления образца изделия, основанную на эскизах и рекомендациях модельера.

5. Технолог разрабатывает оптимальную технологию изготовления швейного изделия и организывает технологический процесс пошива.

6. Специалисты швейной промышленности внимательно следят за новинками в мире моды, представленными на «Подиуме».

7. Все, что происходит на «Подиуме», освещает пресса, радио, телевидение. Кумиры «Подиума» - кутюрье и знаменитые манекенщицы, рекламируются во всех средствах массовой информации.

Контрольные вопросы:

1. Какие группы специалистов сосредоточены вокруг индустрии моды?
2. Какова роль конструктора в создании новых моделей одежды?
3. Какие функции выполняют специалисты, занимающиеся проектированием одежды?
4. В какой последовательности проектируется одежда?

ЛЕКЦИЯ 5

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ОДЕЖДЫ

Как мы отметили в лекции 3, одежду можно классифицировать по различным признакам.

В предыдущей лекции мы подробно описали, как проектируется и изготавливается одежда «от-кутюрье» и как она представляется на подиуме. Но мы не упомянули об одной особенности. Вся эта одежда имеет один единственный размер, рассчитанный на стандартную манекенщицу. При этом все манекенщицы приблизительно одного роста - около 176 см. То есть проектировщик практически не задумывается о размерах.

А теперь посмотрим на людей - они высокие, низкие, полные, худые. У одних длинные ноги, у других короткие руки, широкие бедра и т.д. и т.п. Такие образом, конструкторы, проектирующие одежду «пред-а-порте», сталкиваются с необходимостью учета индивидуальных особенностей человеческих фигур.

Если взглянуть в глубь истории, то мы увидим, что в статистике общей массы людей эти многочисленные особенности фигур людей изменяются. В Эрмитаже, например, мы видим средневековые доспехи рослых сильных воинов, у которых рост был 160-170 см. А сейчас мужчина с таким ростом считается низкорослым.

Появляется понятие размерных признаков человека, характеризующих размеры и внешнюю форму человеческой фигуры. На эти признаки оказывают влияние размеры костей, степень развития мускулатуры и жировых отложений.

Таким образом, при проектировании одежды «пред-а-порте» конструктор должен исходить из реальных размерных признаков людей, которые изменяются как от поколения к поколению, так и с возрастом, с регионом проживания и национальностью людей /9/.

В том случае, когда эти требования не учтены, возникают всевозможные дефекты одежды, которые ухудшают внешний вид изделия и качество его посадки на фигуре человека.

Дефекты возникают по различным причинам. Все они, как правило, возникают из-за неточностей конструкции, технологии или приемов конструктивного моделирования изделия.

Под конструктивным моделированием понимают преобразование первоначальных чертежей конструкции изделий для получения на их основе чертежей новых моделей одежды.

Проявляются дефекты в различных формах. Это могут быть разнонаправленные складки на поверхности изделия из-за того, что не учтены правильно все размеры фигуры; отклоняются от вертикали отвесные детали изделия (расходятся борта или «вздвигается» спинка) из-за несоответствия конструкции одежды поверхности тела человека. Как видите, учт

особенностей телосложения и пропорциональности строения фигуры человека - неотъемлемое требование к работе конструктора.

Рассмотрим некоторые понятия, необходимые для изучения этой профессии.

Телосложение – это индивидуальные особенности фигуры человека, связанные со степенью развития мускулатуры и жировых отложений.

Пропорции тела – это соотношение размеров отдельных частей тела человека: высоты головы и общей длины тела; длины туловища и длины конечностей; ширины бедер и ширины плеч.

Теперь рассмотрим особенности проектирования специальной одежды, в которой человек нуждается в силу своей профессиональной деятельности. Давайте вспомним, какие виды специальной одежды Вы знаете. Скорее всего, вы вспомнили белые медицинские халаты и зеленые костюмы военных. Конечно же, здесь мы встретим форму различных служащих. Но не стоит забывать и о пожарниках, космонавтах, водолазах, для которых необходимы уникальные в своем роде образцы одежды. Вспомните спасателей, которым необходимо работать в нечеловеческих условиях, или полярников, труд которых сосредоточен в зонах вечного холода.

Здесь необходимы особые знания конструктора. Рассмотренный ранее механизм разработки и создания одежды, предназначенной для бытового использования, в значительной мере отличается от механизма создания одежды специального назначения.

Помочь понять особенности проектирования различных видов одежды может представление одежды как единого комплекса или средства взаимосвязи между человеком и окружающей средой, то есть в системе «человек-одежда-окружающая среда» (рис. 5.1).

Рис. 5.1 – Система «человек-одежда-окружающая среда»

Конструктор подробнейшим образом должен изучить поведение и психологию человека в различных условиях, затем определить все предполагаемые особенности окружающей среды, будь то климатические факторы (зима, лето) или социально-психологические (например, прием на высшем уровне). Он должен четко представлять все свойства материалов, которые будет применять для проектирования данной одежды. После этого он

переходит непосредственно к проектированию одежды. Испытывает ее в лабораторных и естественных условиях и вносит поправки в конструкцию. Это длинный кропотливый процесс, который представлен структурно на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Структура процесса проектирования одежды

В качестве примера рассмотрим проектирование одежды для спорта.

Одежда для спорта – это в какой-то мере тоже одежда специального назначения. Условия применения, будь то спортивная или производственная одежда, предъявляют особые требования к ее проектированию. С учетом этих требований проводятся проектно-конструкторские работы в несколько этапов:

1. Для спортсмена необходимо определить степень его нагрузки и особенности движений;
2. Для оценки окружающей среды определить ее температуру, ветер, характер местности, в которой происходят соревнования, климатические условия и т.д.;
3. Необходимо знать свойства тканей, из которых изготавливается одежда: может быть они должны быть непромокаемыми, или воздухопроницаемыми, скользкими, легкими и т.д.;
4. На основании предварительных исследований изготавливается образец одежды;
5. Спортсмен-испытатель испытывает костюм в реальных условиях и выдает информацию о необходимых усовершенствованиях конструктором;
6. Конструкторы разрабатывают усовершенствованную модель костюма.

Не менее сложным является процесс создания производственной одежды, которую мы чаще называем спецодежда. В общем, механизмы создания специальной одежды отличаются от создания одежды «пред-а-порте». В процессах проектирования специальной одежды задействованы научно-исследовательские и проектные организации и лаборатории различных фирм. Они тесно взаимодействуют с испытателями. Необходимость рыночного выживания диктуется очень жесткой рыночной борьбой различных фирм, выпускающих и проектирующих спецодежду.

Сложное взаимодействие специалистов проектирующих организаций, потребителей в сфере производства специальной одежды представлены на рис. 5.3.

Вообще спецодежда породила ряд модных стилей, которые отличаются от спецодежды некоторой бутафорией или имитацией характерных для спецодежды элементов. Это, например, «спортивный стиль» или стиль «милитари». Наличие имитирующих элементов в одежде различных стилей, как бы причисляет ее потребителей к тем или иным профессиям и увлечениям.

Рис. 5.3. Механизм создания специальной одежды

Следует заметить, что существует отличие между понятиями «спортивная одежда» и «одежда спортивного типа». В первом случае это именно та одежда, о которой мы только что говорили, это одежда для спорта. Во втором случае одежда только внешне напоминает спортивную присутствием в ней элементов отделки и конструктивных элементов, ассоциирующих ее с одеждой для спорта. Спорт – это не только непростое занятие по своим физиологическим нагрузкам. Он может быть связан с опасностью для жизни (экстремальные виды спорта).

Спорт требует напряжения многих функций организма, включая и психологический фактор, что необходимо учитывать при проектировании новых образцов одежды для спорта.

Резюме:

1. Проектирование одежды «от-кутур» для «Подiums» ведется, в основном, универсальных размеров. Это связано с тем, что ее приходится демонстрировать многим манекенщицам, и они подбираются приблизительно одного размера.

2. При проектировании одежды «предапорте» необходим учет размерных признаков, особенностей телосложения и пропорциональности строения фигур различных людей.

3. Проектирование спецодежды требует изучения особенности движений человека, интенсивности его работы, свойств материалов и характеристик окружающей среды.

Контрольные вопросы:

1. Опишите современное многообразие одежды? Приведите примеры.
2. В чем заключаются отличия в подходах к проектированию одежды различных направлений?
3. В чем особенности проектирования специальной одежды?
4. В чем особенности проектирования спортивной одежды?

ЛЕКЦИЯ 6

ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ

Ранее мы с вами рассмотрели процесс проектирования одежды, который выполняется в несколько этапов рядом специалистов, а именно: художником, модельером, конструктором и технологом. Этап проектирования включает в себя процедуры от формирования замысла костюма до разработки технической документации по изготовлению изделия на практике. В конечном счете, все готово, чтобы начать работу. Говоря проще, пора садиться за швейную машину и шить новый костюм. Но так ли это просто? Помните лозунг, которым руководствуется Энне Бурда, известная Вам по немецким журналам мод «Burda», «Verena»: «Шить – это легко!»? Хотелось бы добавить небольшую поправку к этому утверждению: «Грамотно шить – легко для профессионала». А чтобы стать профессионалом в своем деле, необходимо получить много разносторонних знаний, навыков, приобрести определенный опыт в своей профессии. Так кто же они – профессионалы, изготавливающие на одежду? Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос.

Над изготовлением одежды в настоящее время трудится огромное количество людей. Они работают на больших и маленьких предприятиях, которые можно объединить одним понятием *швейная промышленность*.

Предприятия по изготовлению швейных изделий могут быть большого масштаба, такие как *швейная фабрика*, на которой работают тысячи людей и выпускают значительное количество изделий для массового потребителя. Массовым потребителем можно назвать всех нас – людей, которые приходят в магазин и покупают готовую одежду в соответствии со своим вкусом и размером.

Но одежда не всегда изготавливается в больших количествах. Модели могут носить эксклюзивный характер, то есть быть единственными и неповторимыми в своем роде, такими, как мы видим на Подиуме. Также потребитель зачастую предпочитает одеваться с учетом своей фигуры или с внесением своих пожеланий в модель или ее исполнение на основе своих личных взглядов на моду и эстетику.

В этом случае одежду изготавливают либо небольшими партиями (*мелкосерийное производство*), либо по индивидуальным заказам потребителя. Такая работа, как правило, выполняется в специализированных ателье (мастерских, лабораториях) по изготовлению швейных изделий или мастерами (*портными-универсалами*).

Обратите внимание на рисунок 6.1.

Фабрика – крупное швейное предприятие, на котором выпускают большое количество изделий для массового потребителя.

Ателье – небольшое структурное подразделение швейной промышленности, на котором изготавливают изделия по индивидуальным заказам потребителя.

Портной-универсал – мастер, который выполняет изготовление одежды в полном объеме один /10/.

Рис. 6.1. Система структурных единиц по производству одежды

В нашем с Вами случае, когда в центре внимания стоит «Подий», изготовлением готового изделия занимается специальная *швейная лаборатория (ателье)*, в которой трудятся специалисты нескольких профессий. Это закройщики, портные, швеи. Обслуживают производственный процесс приемщики заказов, мастера по ремонту и наладке швейного оборудования.

Приемщик, получив техническую документацию на изготовление нового образца швейного изделия и рекомендации авторов проекта, направляет работу закройщику. Работа закройщика сосредоточена в *раскройном цехе*, то есть помещении, оснащенном раскройным столом, стеллажами для размещения и хранения текстильных материалов (тканей), специальным инвентарем для раскроя тканей (ножницы, раскройные ножи, мел, линейки, раскройные лекала, приспособления для размещения и разметки лекал деталей кроя на ткани). Зная рекомендации и технические условия по раскрою материалов, подготовленные конструктором и технологом, закройщик может быстро и правильно разметить, наметить и раскроить детали нового изделия, не забыв нанести на них необходимые пометки, которые потребуются мастерам-швеям для дальнейшего изготовления образца. В результате комплект деталей кроя готов и отправляется в швейный цех.

Швейный цех – это большое светлое помещение, где расположены рабочие места швей. На таком рабочем месте имеется швейная машина и различный инвентарь, необходимый для шитья (ножницы, иглы, нитки, наперстки и др.).

В процессе изготовления одежды, несомненно, требуется не только соединить детали кроя, но и утюжить их, отпарить. Для этого в швейном цехе существует отдельное рабочее место, оснащенное утюгом, прессом, различными колодками для утюжки отдельных сложных участков изделия (рукавов, бортов, воротников и др.). Кроме того, здесь Вы можете увидеть манекены для одежды и другие предметы и приспособления, которые необходимы для изготовления образцов швейных изделий.

Подробнее с ними Вы сможете познакомиться в процессе освоения профессии инженера-конструктора при изучении специальных курсов, таких как «Технология швейных изделий», «Проектирование предприятий швейной

промышленности». А мы возвращаемся в наш швейный цех, где к этому времени уже готов новый костюм.

Совместная работа коллектива мастеров-швей позволяет рационально разделить виды работ, которые каждая из них выполняет в процессе изготовления костюма. В этом случае одновременно могут изготавливаться несколько изделий, схожих по *ассортименту** и этапам производства.

Но существуют такие модели одежды, которые отличаются яркой оригинальностью, неординарностью идеи и нетрадиционным подходом к их конструированию и изготовлению. Зачастую здесь требуется особые знания и специальное мастерство.

Процесс изготовления таких моделей требует большого количества ручной работы. Это может быть вышивка, плетение, роспись, вязание и другие виды декоративно-прикладного искусства. Кроме того, такие вещи, которые сами по себе уникальны и сложны даже с точки зрения внешнего восприятия, порой не поддаются традиционным правилам шитья.

**Ассортимент* – это группа одежды, которая объединена определенными признаками сезонности, назначения, условиями эксплуатации.

Первая группа ассортимента: *белье* – надевается непосредственно на тело человека, предназначено для эксплуатации во время любого сезона.

Вторая группа ассортимента: *легкое платье* – надевается поверх белья или непосредственно на тело в зависимости от сезона эксплуатации, которым может быть любое время года.

Существует также *одежда верхняя* – надевается поверх других видов одежды, как правило, предназначена для холодного времени года, включая осень, зиму, весну.

Последовательность выполняемых операций существенно отличается от принятых в технологическом процессе. В таком случае за работу берется *портной-универсал*.

Это человек, который совмещает в себе знания и умения перечисленных выше мастеров ателье или швейной мастерской. Его услугами также часто пользуются частные клиенты, которые предпочитают одеваться индивидуально и полагаются на вкус и опыт такого портного.

Таким образом, какой бы невероятной ни была первоначальная идея художника, для нее всегда найдутся пути реализации и способы изготовления изделия любой степени сложности. Это и есть первостепенный принцип функционирования индустрии моды.

Новая вещь «родилась». Она готова начать свой непростой, но очень интересный путь, став необходимым спутником человека.

Рассмотрим самую большую структуру предприятий швейной промышленности, которая способна одевать самое большое количество людей одновременно. Это швейная фабрика. Если посмотреть с внешней стороны, то это большое промышленное здание, которое впечатляет своими размерами. А что же там внутри? Там множество различных помещений, которые относятся

как непосредственно к процессу производства одежды, так и к процессам его обслуживания и общей организации работы предприятия.

Давайте рассмотрим наглядно структуру производственных отделов на швейной фабрике (рис. 6.2).

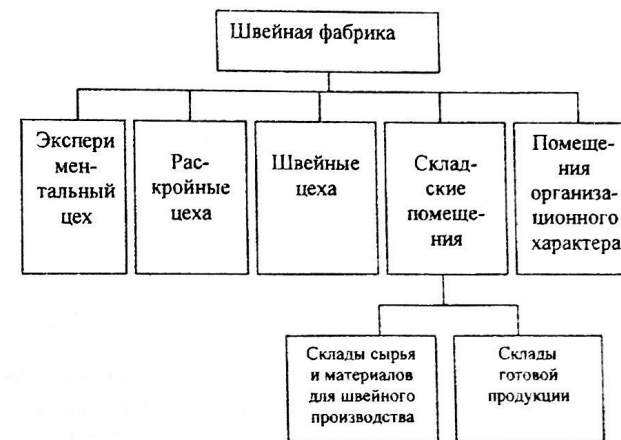

Рис. 6.2 – Общее устройство швейной фабрики

Раскройные и швейные цеха швейной фабрики представляют собой помещения, аналогичные раскройным цехам ателье или швейных мастерских, рассмотренных нами ранее. Однако отличия существуют, и они обусловлены тем, что на швейных фабриках производится очень большое количество одежды. Она разрабатывается на *массового потребителя**, и требует предварительной проверки новых образцов одежды. В первую очередь, для этого на швейной фабрике существует экспериментальный цех, где работают художники-модельеры, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, закройщики, лекальщики, швеи.

**Массовый потребитель* – все население, люди, которые потенциально являются покупателями готовых швейных изделий, предлагаемых торговлей.

Можно сказать, экспериментальный цех – это маленькая фабрика внутри большой, где проходит весь процесс создания нового образца одежды: от его проектирования до непосредственного изготовления и проверки качества и правильности всех разработанных процедур. И только, когда модель успешно прошла проверку, она попадает в раскройный, а затем в швейный цеха фабрики.

Для функционирования предприятия существует структура управления производством, укрупненно представленная на рисунке 6.3.

Рис. 6.3 – Структура управления и организации производства на швейной фабрике

Таким образом, швейная фабрика – самое крупное по объему производства предприятие швейной промышленности, в котором и оборудование имеется сложнее, чем в ателье и мастерских, включая различные специальные швейные машины, автоматы для выполнения целого блока работ по изготовлению одежды, и организация труда происходит по более четкому графику работы.

Но Вам не кажется, что мы оставили без внимания очень важный момент, без которого невозможно производство одежды вообще. Чтобы могли спокойно работать фабрики, ателье и индивидуальные мастера по пошиву одежды, необходима изначально очень важная вещь – материалы. Без них перестанет существовать вся индустрия моды. Поэтому отметим, что производство одежды базируется на результатах работы *текстильной промышленности**. Для того, чтобы созданные и изготовленные материалы текстильного производства попали на предприятия швейной промышленности, существенное значение имеет *торговля*. Она также занимает немаловажное место в индустрии моды.

Но вернемся к тому моменту, когда мы поняли, что швейная фабрика – это путь предмета модной одежды от «Подiums» к нашему с Вами гардеробу. Механизм функционирования швейной фабрики заработал, и через определенное время на складе готовой продукции появились вещи, в отдельных деталях которых воплотились идеи «от-кутю». Эти вещи стали ближе и доступнее обычному человеку. Они попадают на прилавки магазинов, а оттуда, найдя своего покупателя, начинают свою жизнь вместе со своим владельцем.

Таким образом, «Подium» оказывается в центре своеобразного круговорота, в котором модная идея рождается и материализуется, обсуждается и апробируется на публике, синтезируется и трансформируется, изготавливается и реализуется и, в конечном итоге, входит в нашу жизнь полноправным ее членом и носителем моды, как критерия современности.

* *Текстильная промышленность* – область производства по изготовлению тканей и нетканых материалов для различных изделий (швейных, медицинского инвентаря и др.).

Посмотрите на рисунок 6.4. Вы сможете проследить, как состояние человека находится в определенной зависимости от такого явления, как «Подium».

Рис. 6.4. Формирование моды как элемента жизни человека

Теперь Вы можете представить в целом тот раздел в индустрии моды, который непосредственно связан с производством одежды, его многообразие, сложность и важность.

Но для того, чтобы готовое изделие, которое создано в швейной лаборатории по первоначальному замыслу художника, нашло своего зрителя и правильно было бы им воспринято, необходимо приложить еще немало труда тем, кто продолжает работать над механизмами рождения «Подiums». Кто же они, эти люди? Что нужно сделать, чтобы новорожденный шедевр увидели люди, причем увидели его так, как видит его автор? Этому посвящена наша следующая лекция.

Резюме:

1. Швейные фабрики выпускают партии одежды, предназначенные для массового потребителя.
2. Ателье изготавливают одежду по индивидуальным заказам.
3. Мастера-универсалы шьют для взыскательной публики или нестандартных людей. В индустрии моды задействованы структурные подразделения различной направленности.

Контрольные вопросы:

1. Что такое фабрика, цех, ателье, мастерская, портной-универсал.
2. Какова роль конструктора в каждом из структурных подразделений швейной промышленности?
3. Что означает массовый и индивидуальный потребитель?
4. Какие подразделения (отделы) бывают на швейной фабрике?

ЛЕКЦИЯ 7**ИНДУСТРИЯ МОДЫ****От одежды к образу**

Одежда – многогранное понятие, которое не только выполняет различные функции, но и позволяет человеку материализовать свой взгляд на красоту. Красота, эстетика – неотъемлемые атрибуты «Подiums». «Подий» – это спектакль, который несет нам эту новую красоту, дарит зрелищное действие, преподнося творения мастеров в самом лучшем ракурсе, так, как его представляет сам автор. Чтобы такое действие состоялось и авторские замыслы нашли в нем свое достойное место, чтобы «родившиеся» образы одежды предстали вниманию зрителя, сохраняя единый образ, несущий в себе модную струю, работают люди нескольких профессий. Кто же они – эти люди? Чем они заняты? Каково их участие в индустрии моды? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте заглянем за кулисы Подиума.

Над созданием внешнего образа, заложенного идеей художника, работают стилисты и визажисты, парикмахеры и манекенщицы. Давайте остановимся на этих профессиях подробнее.

Как всем нам известно, преподносят одежду на Подиуме для нас с вами *манекенщицы и модельеры*. Мы видим очень красивых людей, которые легко и непринужденно, грациозно и завораживающе появляются на сцене в новых, потрясающих нарядах, которые непроизвольно притягивают взгляд и несут с собой определенное настроение. Откуда идет это настроение? В чем секрет этого гипнотизма? Настроение – это результат воздействия на нас того образа, который мы видим. Образа, созданного за кулисами, чтобы правильно преподнести костюм, правильно подчеркнуть его главные достоинства и уникальность, чтобы сохранить стиль и «руку» автора модели. Мы видим образ. Но если говорить буквально, то мы видим людей (манекенщиц и модельеров). Это молодые люди, которые, прежде чем попасть на Подий, проходят предварительный конкурсный отбор, где учитываются многие параметры: внешние данные, артистичность и др. Обучаясь в школе манекенщиков, они приобретают знания и навыки ношения одежды, специальной походки и сценических атрибутов. Они отчасти актеры спектакля, в котором главные роли отданы предметам одежды. Им отведено все время и внимание людей. Манекенщики задолго до представления на подиуме репетируют шоу, чтобы мы смогли на одном дыхании лицезреть завораживающее действие. Часто мы ловим себя на мысли, что не замечаем отдельных людей на сцене, не запоминаем их внешности, а видим и помним только образ и костюм. Как же так получается?

На сцене «Подiums» люди работают ради образа в одежде, придуманного художником. Поэтому они – это атрибут одежды. Чтобы так и было, манекенщик должен дополнять собой костюм и быть органичным звеном в

общем образе одежды. Над этим работают люди таких профессий, как стилисты, визажисты, парикмахеры.

Стилисты – это люди, которые работают над сохранением стиля в образе. Это художники, которые разрабатывают эскизы не одежды, а образа человека, одетого в костюм. В этом же эскизе уделено внимание прическе, макияжу, обуви, аксессуарам, общему тону восприятия. Причем именно стилист должен увидеть ту манекенщицу или манекенщика, который органично подойдет для демонстрации нового костюма. Под руководством стилиста, вооружившись его рекомендациями и эскизами, продолжают работу над созданием образа мастера парикмахерского искусства и визажисты.

Парикмахеры – люди, создающие образ, форму, модель из волос человека. Эта часть образа неотъемлема от образа в целом, так же как человек невозможен без прически. Но вся суть в том, чтобы эта прическа правильно дополняла его костюм, не отвлекая внимания от главного – от идеи художника, воплощенной в одежде.

Не меньшее значение имеет для внешности человека, а в частности, для внешности женщины, ее макияж. Этим занимается профессионал-*визажист*. Выдерживать стиль во всем – это очень непростая задача. Найти во внешности человека, в чертах его лица что-то, что станет органичным дополнением костюма и создаваемого образа. Подчеркнув это «что-то» косметическими средствами, визажист может получить очень значимый эффект, который сыграет положительную роль при подаче нового творения на суд зрителей.

Все представленные мастера направляют свой труд на создание внешнего облика человека по принципам «лепки» единого целого объекта. Но образ не заканчивается только на том, что можно потрогать. Вспомните свои ассоциации. Наверняка, в вашей жизни были моменты, которые сопровождался каким-то окружением (интерьером, музыкой, особенным светом). И теперь, услышав эту же музыку или оказавшись в похожей обстановке, вы невольно вспоминаете эти моменты. Это ассоциативная память человека. Ассоциации, восприятие человека – это свойства человеческой психики. Так устроен человек. Непроизвольно, не уделяя этому особого внимания, он начинает осознавать, что окружающая обстановка влияет на его настроение в текущий момент. А создать настроение – и есть та цель, к которой стремится каждый момент жизни «Подiums», каждый его герой, каждый образ, каждое изделие. Выходит, чтобы создать настроение и нужное впечатление, недостаточно, чтобы на сцену вышла красивая манекенщица в костюме «от-кутюр» с удивительно сочетающейся прической и макияжем. Важно еще как она выйдет и где. Будет ли этот момент напоминать Вам романтические минуты бордового заката или сиреневый шепот морских волн, чтобы Вы не только увидели, но почувствовали то настроение, который хотел подарить вам автор. Эту, так сказать, виртуальную задачу, но вполне земными средствами решают люди, которые создают сценическое зрелище.

В первую очередь это *режиссер* – человек, который должен видеть не один образ на сцене, не одного человека, демонстрирующего костюм, а весь спектакль.

Восприятие зрителя в значительной мере определяется талантом режиссера. Однако к работникам сцены относятся еще и другие специалисты, такие как: *операторы, звукорежиссер, звукооператоры, режиссер и оператор по свету, хореограф, художники-декораторы.*

Таким образом, чтобы новый костюм появился на «Подиуме», необходимо, чтобы слаженно работал механизм, представленный на рисунке 7.1.

Рис. 7.1 – Организация сценического представления костюма

Резюме:

1. Создание одежды тесно связано с работой специалистов других профессий, которые занимаются сценической режиссурой и созданием внешнего образа.

2. Существует несколько групп специалистов, основной целью которых является донести первоначальный образ, созданный и реализованный модельерами и конструкторами, до зрителя в самом объективном «свете».

Контрольные вопросы:

1. Что является предметом деятельности работников «Подiums»?
2. Специалисты каких профессий готовят выступление на Подиуме?
3. Что делают многочисленные специалисты для организации показа коллекции одежды на Подиуме?
4. Какова связь различных специалистов с модельером-конструктором?

ЛЕКЦИЯ 8**ИНДУСТРИЯ МОДЫ****Как формируется «судьба» одежды**

Одежда, как и люди, имеет свою судьбу. Мы с вами уже обращали внимание на то, что после рождения модели ее могут ждать совершенно различные дальнейшие пути. Это зависит от многих факторов. В том числе от того, насколько широко и объективно представлена информация и зрелище Подiums вниманию зрителей, насколько правильно найден этот зритель, который заинтересуется, поймет новые идеи создателей одежды, и будет поддерживать их развитие и внедрение в жизнь. Эту часть работы в области индустрии моды выполняют люди, которые призваны обеспечить бесперебойную работу Подiums и своевременное освещение событий на экранах телевидения и страницах газет. Другими словами, необходима прочная материальная база, грамотная организация всех процессов от создания до демонстрации одежды на подиуме и объективная, всесторонняя и своевременная информация об этом, направленная на заинтересованного в этом зрителя или потребителя.

На реализацию поставленных задач направлены усилия спонсоров, продюсеров. Освещением событий на Подиуме занимаются средства массовой информации, в рамках которых большое значение имеет реклама как средство продвижения идей и продукции в сознание массового потребителя. На этом этапе следует обратить внимание на то, что потребитель – это понятие, имеющее очень широкое значение. Да и направленность интересов потребителя может быть разветвлена в очень большом диапазоне. Как найти тот круг людей, который будет заинтересовано относиться с предлагаемой им информации о событиях и продукции, представляемых «Подиумом». Эти проблемы находятся в компетенции специалистов по маркетингу.

Как найти своего потребителя? Как объективно преподнести ему идеи новой моды, новые предложения художников, модельеров, конструкторов, технологов и других специалистов, чтобы эти идеи нашли свое место в промышленном производстве, и попали «со сцены» в гардероб простого человека, который старается идти в ногу со временем?

Средствами для реализации таких целей служит реклама, источники массовой информации, торговля. Давайте подробнее остановимся на том, как работает механизм формирования «судьбы» новых моделей одежды. Давайте рассмотрим этапы формирования рынка швейных изделий в соответствии с рисунком 8.1.

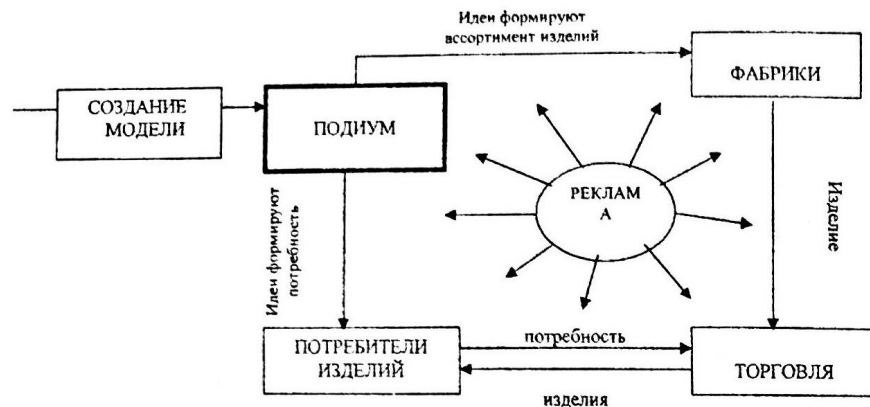

Рис 8.1. Механизм формирования рынка швейных изделий

Процесс создания новых моделей изучен нами в рамках предыдущих лекциях. Он начинается с реализации в жизнь замысла художника. Этот замысел, как правило, тоже носит отпечатки текущего времени. Ведь художник – человек, наш современник. Поэтому идея изначально наделена положительным «зарядом», потенциалом, который может помочь модели быть принятой публикой. Результат процесса создания модели – сама модель, новая модель одежды. Она попадает на «Подиум», который находится в центре внимания нескольких групп заинтересованных зрителей. Эти блоки определяются функциями, которые выполняет «Подиум». С одной стороны, созерцание зрелища, представляемого подиумом формирует мнение потребителя о современной моде. Для того чтобы этот контакт состоялся, работают средства массовой информации и, конечно, реклама. Первые предназначены для объективного представления публике всего, что происходит на «Подиуме» и вокруг него. Вторая – мощный механизм, который позволяет расширить, увеличить количество заинтересованных зрителей, в дальнейшем потенциально являющихся потребителями продукции коей являются новые модели.

Если остановиться на этом этапе, то можно еще подробнее рассмотреть процесс продвижения новой модели от создателей к потребителю (см. рис. 8.2).

На основе представленной схемы можно подробно проследить «биографию» новой модели «в первой половине своей жизни».

Изначально родившийся замысел художника, переработанный и доведенный до состояния технических описаний новой модели, сосредоточены на этапе проектирования новой модели.

Следующий шаг – создание модели непосредственно путем ее изготовления.

Эти этапы работы специалистов направлены на то, чтобы обеспечить существование «Подиума», чтобы «дать» «Подиуму» новые модели. Но при этом и сам «Подиум» стимулирует, мотивирует, ориентирует работу специалистов, занимающихся проектированием и изготовлением новых моделей одежды.

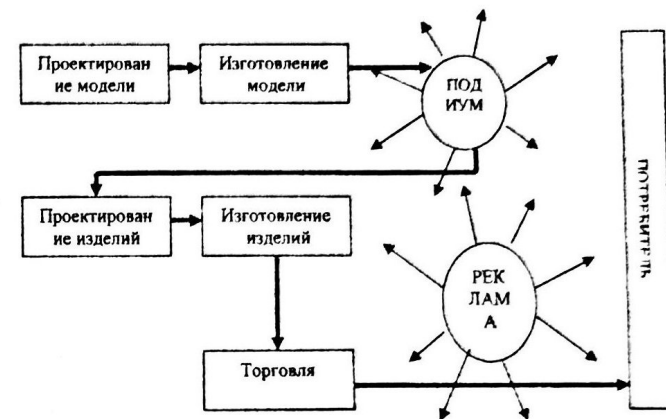

Рис. 8.2 – Путь новых изделий одежды от создателей к потребителю

Представ на «Подиуме», модели получают «путевку в жизнь».

Новая модель становится ориентиром для работы швейных предприятий и торговли. Модели, представленные на «Подиуме», освещаются и доводятся до всех заинтересованных людей с помощью средств рекламы. Именно реклама способствует наличию своевременной информации о новинках, представленных «Подиумом», у предприятий-изготовителей швейных изделий и их потребителей.

Таким образом, «биография» новой модели формируется так, что она трансформируется в новые изделия на этапе их проектирования и изготовления на швейных предприятиях. Затем новые изделия, несущие в себе идеи «Подиума» в виде отдельных элементов, целого силуэта, комбинации материалов или новых сочетаний, попадают в структуру торговли, освещаемые при этом рекламой, что и приводит новые изделия к потребителю, уже ориентированному той же рекламой на поиск таких изделий.

Это значит, что изначально, на этапе проектирования моделей и изделий модельеры и конструкторы, если они ориентированы на дальнейшее продвижение своих моделей в жизнь, должны хорошо ориентироваться в рассмотренных выше механизмах рынка.

Резюме:

1. Фундаментом для существования и функционирования «Подiums» является этап создания новых моделей одежды, который включает в себя проектирование моделей, создание моделей, проектирование изделий, изготовление изделий.

2. «Подium» является источником формирования вкусов и потребностей простых потребителей, ассортимента швейных предприятий и торговли.

3. Распространение идей «Подiums» осуществляется средствами рекламы.

4. Потребности человека удовлетворяются продукцией швейных предприятий за счет предприятий торговли при помощи рекламных компаний.

5. Знание механизмов современного рынка – обязательное требование к специалистам, занимающимся созданием новых моделей одежды: художникам-модельерам, инженерам конструкторам, технологам.

Контрольные вопросы:

1. Как формируется «судьба» новых моделей?
2. Что определяет продвижение новых идей «Подiums» в жизнь?
3. Какие вопросы относятся к области маркетинга и в чем его значение.

ЛЕКЦИЯ 9**ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ – ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?**

Возвращаясь к рассмотренным ранее лекциям, следует отметить, что специалисты, занимающиеся созданием и изготовлением одежды, не ограничены необходимостью знания узкого круга предметов, связанных с разработкой рабочих эскизов и чертежей изделий. Вы уже заметили, что система рождения и продвижения новых моделей от создателей к потребителю довольно сложна и требует подготовки ее авторов в различных областях знаний. Давайте рассмотрим подробнее, что входит в круг интересов будущего инженера-конструктора и в круг изучаемых им дисциплин.

С одной стороны, конструктор – это инженер, который должен иметь набор необходимых знаний, соответствующих уровню высшего технического образования. Это общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, общие математические и естественнонаучные дисциплины, общепрофессиональные дисциплины и специальные дисциплины, включая дисциплины специализации, которую выбирает студент.

Таким образом, учебный процесс можно представить в виде структурной схемы (рис. 9.1).

Вы не можете не заметить, что большую часть дисциплин, которые предстоит Вам освоить, занимает блок специальных дисциплин. Это неудивительно. Профессия инженера-конструктора швейных изделий отличается сложностью, а требуемый уровень подготовки определяет необходимость широкого кругозора человека. Для обеспечения возможности получения такого кругозора и предназначены такие дисциплины, как отечественная история, культурология, политология и ряд специальных дисциплин: конструирование и технология швейных изделий, антропология, гигиена одежды, композиция и история костюма, конструктивное моделирование одежды и многие другие.

Учитывая то, что специалист, занимающийся созданием одежды, как было отмечено выше, должен быть очень образованным и всесторонне подготовленным человеком, имеющим свое мнение и умеющим делать правильные выводы, он должен быть «подкован» на высоком общепрофессиональном уровне и иметь развитое логическое мышление. Реализации этой цели посвящены такие предметы, как психология, социологи, философия. Идти в ногу со временем, легко адаптироваться к быстро меняющейся обстановке сегодняшнего дня – это значит владеть иностранным языком, быть физически и эстетически развитым, правильно ориентироваться в различных ситуациях, владеть возможностями современной компьютерной техники. В решении последних задач Вам поможет освоение таких предметов, как культура речи, правоведение и информатика. Будучи подготовленным, с точки зрения общего интеллектуального уровня человека, ставшего на путь получения высшего образования, для дальнейшего продвижения вперед

необходим багаж базовых знаний, без которых невозможно освоение практически ни одной профессии технического характера. Необходимо получить знания по математике и физике, химии и экологии, а также методам и средствам исследования. Это непростое название предмета таит в себе много интересного и нужного.

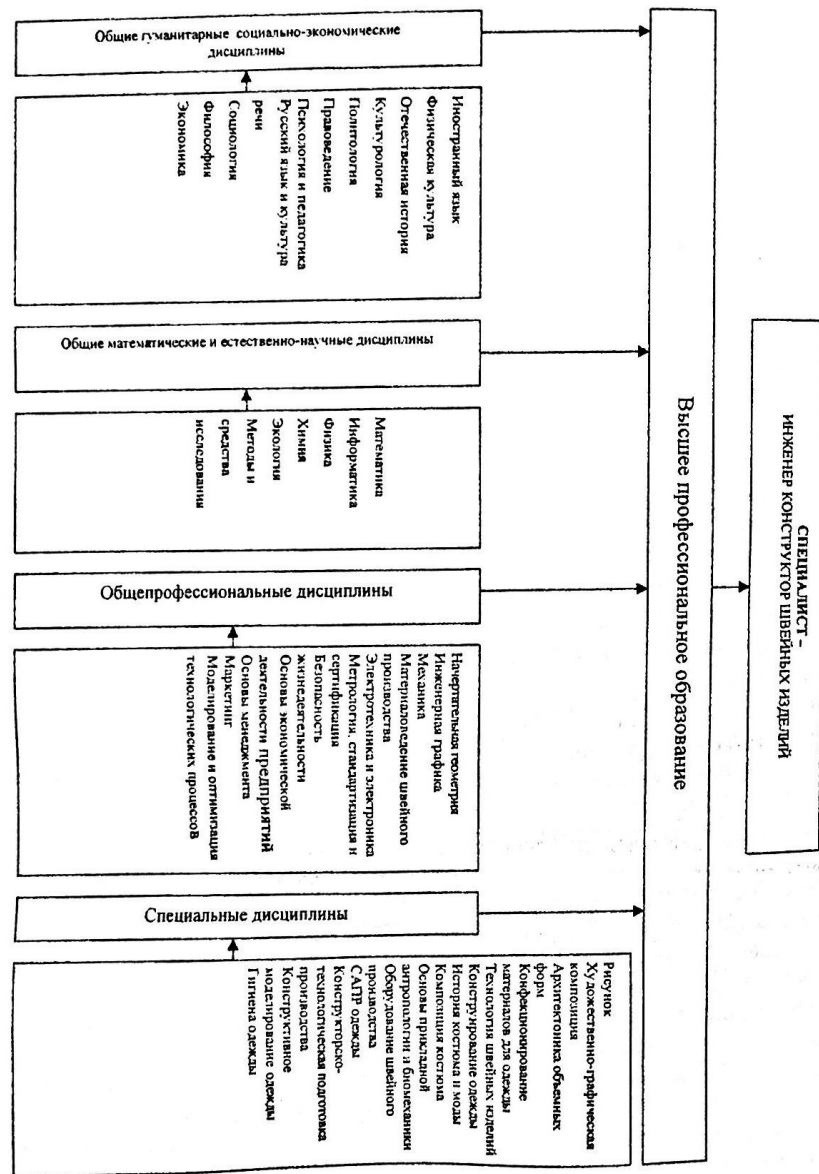

Рис. 9.1. Формирование специалиста инженера-конструктора швейных изделий

Любой человек, который встает на путь познания, произвольно становится некоторым исследователем, целью которого является получить информацию, проверить ее, проверить, сделать соответствующие выводы. Зачастую самая необходимая информация для получения минимально необходимого багажа знаний при получении профессии предлагается в виде, уже прошедшем все необходимые проверки и не подлежащем сомнению. Это исследовали их, проверяли, описывали и представили для использования на практике. Нет предела совершенству. Ни в одной области науки и техники, ни в одной профессии нельзя сказать, что они исследованы полностью и изучены в полном объеме. Существуют знания, информация, выводы и законы, о которых мы еще не знаем, которые, возможно, именно Вы сможете открыть для себя и донести до окружающих. Но как это сделать, как правильно найти ответ на интересующий Вас вопрос в процессе исследования какой-либо проблемы? В этом вам поможет курс методы и средства исследования, который изучается студентами уже на 4 курсе обучения и требует подготовки в области всех базовых общеобразовательных дисциплин.

И, наконец, освоив курсы общеобразовательных дисциплин, Вы можете считать себя «подкованным» в области современной экономической теории и вопросов маркетинга.

Знание основ маркетинга позволит Вам продавать не только изготовленные Вами изделия, но и продавать себя в качестве специалиста, то есть удачно подыскивать себе работу.

Кроме того, Вы, как будущие руководители предприятий, должны владеть основами менеджмента, чтобы знать, как управлять людьми и как с ними сотрудничать. Вы должны быть в ответе за безопасность ваших подчиненных и свою собственную безопасность. Для этого Вам необходимо иметь знания в области безопасности жизнедеятельности.

Вот мы и подошли к самому главному и самому интересному блоку в общем объеме дисциплин, которые необходимо Вам освоить для получения профессии инженера-конструктора швейных изделий.

Как видите, перечень изучаемых вами дисциплин охватывает все те направления деятельности специалистов, которые работают над созданием новых моделей одежды, над развитием моды и формированием современного рынка товаров и услуг. Вам придется совместить в себе все то, о чем мы с Вами говорили в предыдущих лекциях. А именно: на одном этапе Вы должны будете превратиться в художника-модельера. В этом вам помогут знания, полученные при освоении таких дисциплин, как Рисунок, Художественно-графическая композиция, Архитектоника объемных форм. На следующем этапе Вы — инженер-конструктор. Чтобы им стать, нужно освоить курсы конструирования одежды, основ прикладной антропологии, САПР одежды, конструкторско-технологической подготовки производства, конфекционирование материалов для одежды и др. А далее Вы же становитесь технологом. Что для этого нужно? Необходимо знать все, что касается технологии изготовления швейных

Любой человек, который встает на путь познания, непроизвольно становится некоторым исследователем, целью которого является получить информацию, проверить ее, проверить, сделать соответствующие выводы. Зачастую самая необходимая информация для получения минимально необходимого багажа знаний при получении профессии предлагается в виде, уже прошедшем все необходимые проверки и не подлежащем сомнению. Это результаты работы многих специалистов и ученых, которые добывали знания, исследовали их, проверяли, описывали и представили для использования на практике. Нет предела совершенству. Ни в одной области науки и техники, ни в одной профессии нельзя сказать, что они исследованы полностью и изучены в полном объеме. Существуют знания, информация, выводы и законы, о которых мы еще не знаем, которые, возможно, именно Вы сможете открыть для себя и донести до окружающих. Но как это сделать, как правильно найти ответ на интересующий Вас вопрос в процессе исследования какой-либо проблемы? В этом вам поможет курс методы и средства исследования, который изучается студентами уже на 4 курсе обучения и требует подготовки в области всех базовых общеобразовательных дисциплин.

И, наконец, освоив курсы общеобразовательных дисциплин, Вы можете считать себя «подкованным» в области современной экономической теории и вопросов маркетинга.

Знание основ маркетинга позволит Вам продавать не только изготовленные Вами изделия, но и продавать себя в качестве специалиста, то есть удачно подыскивать себе работу.

Кроме того, Вы, как будущие руководители предприятий, должны владеть основами менеджмента, чтобы знать, как управлять людьми и как с ними сотрудничать. Вы должны быть в ответе за безопасность ваших подчиненных и свою собственную безопасность. Для этого Вам необходимо иметь знания в области безопасности жизнедеятельности.

Вот мы и подошли к самому главному и самому интересному блоку в общем объеме дисциплин, которые необходимо Вам освоить для получения профессии инженера-конструктора швейных изделий.

Как видите, перечень изучаемых вами дисциплин охватывает все те направления деятельности специалистов, которые работают над созданием новых моделей одежды, над развитием моды и формированием современного рынка товаров и услуг. Вам придется совместить в себе все то, о чем мы с Вами говорили в предыдущих лекциях. А именно: на одном этапе Вы должны будете превратиться в художника-модельера. В этом вам помогут знания, полученные при освоении таких дисциплин, как Рисунок, Художественно-графическая композиция, Архитектоника объемных форм. На следующем этапе Вы – инженер-конструктор. Чтобы им стать, нужно освоить курсы конструирования одежды, основ прикладной антропологии, САПР одежды, конструкторско-технологической подготовки производства, конфекционирование материалов для одежды и др. А далее Вы же становитесь технологом. Что для этого нужно? Необходимо знать все, что касается технологии изготовления швейных

изделий, моделирования и оптимизации технологических процессов, оборудование швейного производства.

Оказывается, весь процесс проектирования одежды потенциально может выполнять инженер-конструктор. Да, это действительно так. Тот объем знаний, который Вы получите при освоении выбранной Вами профессии, позволит Вам иметь багаж знаний для работы по каждой из рассмотренных ранее специальностей, направленных на создание и изготовление новых моделей одежды, на работу для формирования современной моды, а также для формирования универсального специалиста.

Резюме:

1. Формирование профессионального уровня специалиста происходит за счет освоения нескольких блоков дисциплин (общеобразовательного, общетехнического и специального планов).
2. Уровень специалиста определяет уровень освоения всех направлений, особенно общепрофессиональных и специальных дисциплин.
3. Получив и освоив весь объем знаний, включенных в курс подготовки специалиста (инженера-конструктора швейных изделий), человек считается в основе своей подготовленным к работе по любой специализации, требуемой для участия в процессе проектирования новых швейных изделий.
4. Инженер-конструктор швейных изделий – это базовый специалист-универсал, который в значительной мере определяет работу над «рождением» новых моделей одежды, а значит над «рождением» современной моды.

Контрольные вопросы:

1. Какие блоки дисциплин изучаются в процессе освоения профессии инженера-конструктора швейных изделий?
2. Каким целям посвящены предлагаемые к изучению курсы дисциплин?
3. Какие требования к специалисту выбранной вами профессии можно предъявить с учетом заложенной в них подготовительной базы?
4. Как формируют изучаемые специальные дисциплины будущие знания и возможности специалиста с точки зрения применения их в области работы над Подиумом?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вы дошли до последней страницы представленного вам курса «Введение в специальность». Теперь Вы достаточно много знаете о профессии инженера-конструктора швейных изделий. Вы, наверняка, заметили, что эта профессия очень многолика и разнообразна, сложна и интересна. Она многого требует и многое дает.

Если Вы решили связать свою жизнь с такой работой, то Вы определили для себя неповторимый творческий стиль жизни. Получив необходимый запас знаний, Вы свободны в своем творчестве, для Вас открыты все возможности для реализации своих замыслов и идей, для проявления своего неповторимого авторского мастерства.

Вы становитесь ключевым звеном в индустрии производства одежды и развития моды в целом. Пройдя весь путь освоения выбранной Вами профессии последовательно и целенаправленно, Вы будете готовы к любой работе, связанной с разработкой и изготовлением одежды. При желании, приложив достаточно старания и творческих сил, Вам ничто не мешает занять достойное место в ряду известных кутюрье современности.

А может быть, Вы, став высококвалифицированным специалистом в своей области, откроете свое авторское ателье или бутик стильной одежды. Или возьмете в свои руки руководство экспериментальным цехом швейной фабрики или профильной мастерской. Вы же, при желании, сможете достичь высочайшего уровня мастерства в своей профессии и найти признание у людей как классный мастер-универсал по изготовлению одежды, у которого будут стремиться одеваться самые почетные люди Вашего города. Кто знает? Может быть, именно за Вами будущее индустрии моды, будущее швейной промышленности.

Удачи Вам в освоении профессии и творческих успехов!