

УДК687.01: 677.074

Влияние креативных методов текстильного дизайна на формирование современного костюма

П. В. Воробей, Т. А. Зайцева

Владивостокский государственный университет, г. Владивосток, Россия

Аннотация – В статье рассматриваются новые возможности и тенденции в создании эстетичной и функциональной современной одежды. Исключительную и ключевую роль в формировании концепции современного костюма играют креативные методы текстильного дизайна, определяющие не просто эстетические качества одежды, но также ее функциональность и технологичность. Выявлено активное использование нестандартных техник и технологий, в частности, за счет устойчивого и растущего интереса к инновационным текстильным материалам, в соответствии с требованиями и ожиданиями современного потребителя, который ценит не только стильные и функциональные вещи, но и этичность и осознанность производственных процессов.

Ключевые слова – креативные методы, текстильный дизайн, экспериментальный текстиль.

I. ВВЕДЕНИЕ

Обоснованием актуальности темы является быстрый технологический прогресс и рост креативных возможностей в области текстильного дизайна, которые позволяют создавать уникальные и функциональные современные костюмы. В условиях глобальной конкуренции для брендов важна инновационная и индивидуализированная продукция, а использование креативных методов текстильного дизайна – как традиционных, так и экспериментальных – становится ключевым инструментом в формировании новых визуальных концепций одежды, отражающих культурные тренды, экологические ценности и технологические достижения [1].

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель: исследовать влияние креативных методов текстильного дизайна на развитие и формирование современного костюма.

Задачи для достижения этой цели:

1. Проанализировать основные креативные методы и технологии в современном текстильном дизайне.
2. Рассмотреть примеры реализации инновационных методов в мировой моде и искусстве.
3. Определить влияние креативных методов на эстетику и функциональность современного костюма.

III. ТЕОРИЯ

Анализ существующих методов текстильного дизайна показал, что они необычайно разнообразны, и включают в себя как традиционные техники (текстильная печать, вышивка, художественное ткачество, батик, аппликация), так и современные, связанные с бурным развитием технологий. Однако, текстильный дизайн постоянно развивается и включает новые технологии и авторские методики. Суть этих методов заключается в классических знаниях и обращении к корням, которые изначально фокусировались на методах декорирования простых тканей, а уже затем привели к инновационному дизайну и производству текстиля [2]. Альфред Адлер в своем исследовании «Творческое Я» подчеркивает, что человек является творцом своей личности, формируя свой жизненный стиль [3]. Таким образом, процессы формирования стиля жизни представляют собой акты творчества, придающие индивидуальность. Одежда – это внешнее проявление нашего внутреннего мира, того, во что мы верим и кем себя позиционируем в обществе.

Креативным индустриям текстильного дизайна требуются необычные решения. Экспериментальный текстиль охватывает разработку дизайна поверхности, создание текстуры и применение нестандартных материалов. Разработка нового материала, который ранее не существовал, осуществляется путем экспериментов и поиска.

Так в своем творческом проекте Regen Wendy Andreu создала новый метод работы с композитным ма-

териалом из хлопка и силикона (рис.1) [4].

Рис. 1. Эксперименты с тканью Regen. Wendy Andreu

Эксперименты NeSpoon с кружевными узорами интегрированы в уличные муралами (рис. 2), имитирует сложную одежду зданий [5, 6].

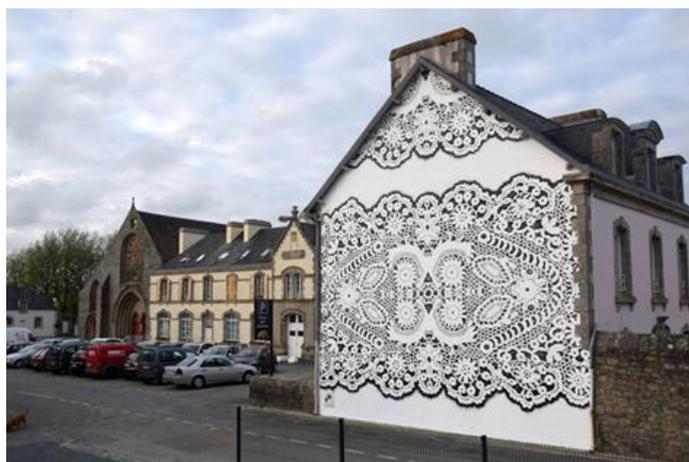

Рис. 2. Эксперименты с кружевными узорами и уличными муралами NeSpoon

Эти работы показывают, как эксперименты с материалами и концепциями расширяют границы традиционного формообразования костюма, который становится более выразительным по форме.

Традиционные методы в современном дизайне служат источниками вдохновения и технической базой и активно используются в высокой моде и арт-проектах, подчеркивая глубину культурных традиций при создании современных модных образов [7].

Принципы традиционных техник проявляются в фактурных решениях современных тканей. Например, японская техника узелкового крашения «шибури», техника работы с бумагой – оригами нашла отражение в современном текстиле (рис. 3).

Рис. 3. Эксперименты с тканями с использованием традиционного японского декоративного искусства: а) японская техника узелкового крашения «шибури», б) техника работы с бумагой – оригами

В ткани Юх Окано «Океан» в структуру полотна были введены резиновые включения, за счёт чего стало возможным формирование поверхности с высоким рельефом (рис. 4).

Рис. 4. Работа Юх Окано «Океан», 1994 год

Креативные методы в текстильном производстве и дизайне оказывают революционное влияние на современный костюм, объединяя эстетику и функциональность в единое целое.

В 1938 году компания Дюпон изобрела полиамид, а позднее, в 1940-е годы, полиэстер, которые стали популярны за свою легкость, прочность и разнообразие текстур и цветов. В 1950-х была изобретена лайкра – высокоэластичное волокно, изначально использовавшееся для утягивающего белья с эффектом «второй кожи». В 1980-х годах лайкра находит применение в моде, позволяя создавать одежду одного универсального размера [8].

Современные инновационные материалы характеризуются легкостью, прочностью, экологичностью и новыми функциями – например, ультралегкие ткани из Duneema, Vectran устойчивые к механическим повреждениям и ультрафиолету. Материалы с интегрированными функциями (самоочистка, гидрофобность, антибактериальность) расширяют возможности дизайнеров, делая костюм более функциональным и безопасным [9].

С точки зрения эстетики, инновационные текстильные решения делают костюмы более выраженными и динамичными. Использование цифровой печати, ультрасовременных принтов и умных материалов позволяет дизайнерам реализовывать сложные графические рисунки, уникальные текстуры и интерактивные визуальные эффекты, привлекая внимание и подчеркивая индивидуальность носителя.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Основываясь на проведенном анализе креативных методов текстильного дизайна, были разработаны авторские образцы (рис. 5).

Рис. 5. Авторские разработки текстильного дизайна Воробей П.В., 2021 г.

Данные образцы, представляющие собой многослойные конструкции, выполнены методом деконструкции в технике 3D с использованием трикотажного полотна, тканей костюмного и платьного ассортимента, соединенных между собой с помощью склеивания, ниточного соединения, вышивки. Поверхность пакета, имеющая сложную фактуру, получена путем отделки различных видов (крэш, бахрома, принтинг). Разработанные образцы текстильного дизайна особенно рекомендуется создавать в рамках устойчивой моды при апсайклинге устаревших вещей в уникальную авторскую модель.

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Креативные методы в текстильном производстве и дизайне оказывают влияние на современный костюм, объединяя эстетику и функциональность в единое целое. Эти подходы позволяют создавать уникальные текстильные материалы, влияющие на принципы формообразования современного костюма, который обладает эстетикой и отвечает новым требованиям комфорта, безопасности и экологичности. С точки зрения эстетики, инновационные текстильные решения делают костюм более выраженным и динамичным. Использование цифровой печати, ультрасовременных принтов и умных материалов позволяет дизайнерам реализовывать сложные графические рисунки, уникальные текстуры и интерактивные визуальные эффекты, привлекающая внимание и подчеркивая индивидуальность носителя.

Что касается функциональности, креативные методы обеспечивают внедрение в костюм технологий: встроенные сенсоры для мониторинга здоровья, материалы, меняющие свойства под воздействием температуры или влажности, антибактериальные покрытия, световые и звуковые эффекты. Такой подход превращает одежду из пассивного элемента гардероба в активный инструмент для повышения комфорта, безопасности и даже социальной коммуникации.

Таким образом, можно выделить креативные методы текстильного дизайна, влияющие на развитие и формирование современного костюма: виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), биотехнологии и биотекстиль, нанотехнологии, 8К-печать и генеративное моделирование, интерактивное искусство и световые инсталляции, искусственный интеллект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тимофеева М. Р., Толмачева Г. В. Текстильный дизайн. Инновационные технологии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-4. С. 722-726.
2. Ёлкина И. И., Вагнер М., Тарасов П. Е. Искусство древнего текстиля. Методы изучения, сохранность, реконструкция. Материалы Российско-германского семинара (Москва, 11-13 марта 2018 г.). М., Оппенхайм-наРейне; Институт археологии РАН; Nunnerich-Asmus Verlag & Media GmbH, 2019. 400 с.
3. Mosak B., Mosak H. A bibliography of Adlerian psychology (Vol. 2). Washington, D. C.: Hemisphere Publishing Corp., in press. 1 января 1985 г. 403 с. URL: <https://www.amazon.com/Bibliography-Adlerian-Psychology-Vol/dp/0891162968> (дата обращения 05.04.2025).
4. Andreu W. Портфолио. URL: <https://www.wendyandreu.com/> (дата обращения 05.04.2025).
5. NeSpoon. Портфолио. URL: <https://nespoon.art/> (дата обращения 05.04.2025).
6. Design Mate// На стыке традиций и экспериментов: «другой» текстиль в работах современных авторов. 2023. URL: <https://design-mate.ru/read/textiles-in-works-of-contemporary-authors> (дата обращения 05.04.2025).
7. Лежнина Е. Тошико Хориучи МакАдам, королева вязаных игровых площадок// Aura Yarns. 2024. URL: <https://aurayarns.ru/tpost/klcbz4k141-toshiko-horiuchi-makadam-koroleva-vyazan> (дата обращения 05.04.2025).
8. Денисов А., Имаев И. Передовые материалы технологичной одежды// Techunter Masgazine. URL: <https://techuntermagazine.ru/articles/leading-techwear-materials> (дата обращения 05.04.2025).
9. Дунеема. URL: <https://dyneema.com/> (дата обращения 05.04.2025).