

Костюм во все времена являлся своеобразным носителем информации о своем хозяине - его социальном и имущественном положении, принадлежности к какой-либо нации или народности, художественном вкусе и т. д. Поэтому отношение к одежде никогда не сводилось лишь к практическому интересу. Костюм является предметом материальной культуры, который призван выполнять эстетическую функцию - удовлетворять естественные и свойственные только человеку потребности в созерцании и созидании прекрасного. Уже с древнейших эпох люди осознавали, что превратить функциональную бытовую одежду в художественно выполненный костюм позволяет ее декоративное оформление. Даже в первобытном мире человек стремился выделиться из массы себе подобных, привлечь к себе внимание соплеменников. Поначалу он наносил декоративный рисунок непосредственно на тело, раскрашивая некоторые его части различными красителями - разноцветными минералами, соком растений и моллюсков. С развитием костюма декор наносится уже не только на тело человека, но чаще всего на материалы, из которых изготавливается одежда. Подобные изображения служили не только украшением одежды, но и имели религиозно-символические значения, являясь своеобразным оберегом от действия злых сил. Декоративное решение костюма - это художественная система, украшающая его элементы, но не имеющая практического назначения. Декоративные элементы в одежде, как правило, не играют конструктивную или функциональную роль, поэтому не являются обязательными. Однако они присутствуют в костюме человека уже в незапамятные времена и сохраняют свою актуальность и сегодня. Используя тот или иной метод декорирования в современном костюме, необходимо учитывать ряд общих требований: • декор должен быть умеренным, подчеркивать форму, соответствовать ей, а не быть случайным, чужим; • рисунок декора должен иметь достаточно фона, чтобы придать простоту и благородство узору; • вид декора должен соответствовать качеству материала, из которого изготовлена одежда, например, тяжелая толстая ткань требует крупной рельефной вышивки, тогда как тонкая - изящной, легкой; • декор должен быть композиционным центром костюма, привлекая к себе внимание и придавая изделию образную выразительность. Применение декора является удачным только в том случае, если оно способствует созданию целостного, гармоничного, оригинального костюма, соответствующего требованиям современной моды. Ошибочно утверждение, что декоративное оформление одежды всегда целесообразно и может успешно применяться в равной мере в каждом костюме. Неудачно использованный декор способен не только улучшить внешний вид изделия, но и сделать его нелепым и антихудожественным. Насколько декор украсит современную одежду, зависит в значительной мере от вкуса и профессиональной подготовки модельера, от его понимания назначения и образности проектируемого им изделия, от знания специфики подхода к

художественному оформлению различных видов одежды. Основную роль в истории костюма сыграло изобретение плетения и ткачества. Сырьем для изготовления тканей стали волокна животного и растительного происхождения: шерсть, лен, хлопок, шелк. Четыре природных волокна освоены и использовались для производства тканей доисторическим человеком по простейшей технологической схеме: выращивание - прядение - ткачество. Этот процесс, основанный многие тысячелетия назад, не претерпела особых изменений до сих пор, пройдя путь от ручного труда до высокоавтоматизированной технологии. Современные дизайнеры для выполнения декора все чаще используют полимерные материалы. Из синтетических полимеров получают синтетические волокна. Синтетические волокна формируют либо из расплава полимера (полиамида, полиэфира, полиолефина), либо из раствора полимера (полиакрилонитрила, поливинилхлорида, поливинилового спирта) по сухому или мокрому методу. Их выпускают в виде текстильных и кордных нитей, моноволокна, а также штапельного волокна. Разнообразие свойств исходных полимеров позволяет получать синтетические и искусственные волокна с различными свойствами. Синтетические волокна характеризуются высокой прочностью, водостойкостью, износостойкостью, эластичностью и устойчивостью к действию химических реагентов. Такие материалы чаще других применяются для декорирования одежды. Искусственные волокна получают из природного высокомолекулярного соединения целлюлозы. Целлюлоза - это продукт биосинтеза, представляющий собой практически неограниченный, возобновляемый источник сырья. Волокна, полученные из целлюлозы, в наибольшей степени отвечают гигиеническим требованиям, предъявляемым к текстильным волокнам. Они преимущественно используются при оформлении детской одежды. В текстильном производстве шелковых тканей используют вискозные, ацетатные и триацетатные волокна. Вискозные волокна выпускаются с различным числом элементарных волокон в нити. В зависимости от морфологического строения различают длинные комплексные нити и короткие (штапельные) волокна. Полиамидные волокна капрон, анид и эпант стойки к многократным изгибам, истиранию, обладают высокой упругостью и высоким разрывным удлинением. Представителем полиэфирных волокон является лавсан, который характеризуется высокой прочностью, стойкостью к трению. Производство синтетических волокон развивается более быстрыми темпами, чем производство искусственных волокон. Это объясняется доступностью исходного сырья и быстрым развитием сырьевой базы, меньшей трудоёмкостью производственных процессов и особенно разнообразием свойств и высоким качеством синтетических волокон. В связи с этим синтетические волокна постепенно вытесняют не только натуральные, но и искусственные волокна в производстве некоторых товаров народного потребления и технических изделий. Именно доступность и низкая

стоимость данного материала делает его наиболее приемлемым в украшении не только повседневной одежды, но более изысканных нарядов. На сегодняшний день ассортимент и качество тканей изменяются в лучшую сторону, так как и приходится продавать, конкурируя с импортными тканями. Для чего только в наше время не используют ткани (например, в строительстве), однако главным предназначением ткани по-прежнему остается одежда: зимняя и летняя, мужская и женская, взрослая и детская, нарядная и повседневная, всевозможных фасонов и расцветок. Одежда защищает нас от холода, дождя и ветра, создает индивидуальный имидж, подчеркивает стиль и вкус своего обладателя. С древних времен выработано множество способов декорирования и украшения одежды: вышивки, бисероплетения, аппликации, вязка и т.д. Также во все времена актуальным являлось художественное ткачество - создание узора и изображения посредством переплетения разноцветных нитей, часто имеющих различную фактуру. Для оформления кожаных изделий характерно тиснение - выдавливание рисунка узора на мягкой поверхности материала. Кружевные орнаменты выполняются плетением, где узорное полотно создается при помощи специальных приспособлений - коклюшек. Подобные ажурные украшения выполняются также спицами, крючком и иголкой. При отделке костюма особый декоративный эффект создается при помощи складок, защипов, рельефов, воланов, оборок, и других элементов. Такая отделка не требует использования дополнительных материалов - красителей, нитей, отделочных тканей и др., а связана с искусством технологической обработки изделий. Она не только отличается простотой и изяществом, но очень часто, являясь средством создания формы, неразрывно связана с конструкцией изделия и в значительной мере определяет расход материала. В модной одежде такая отделка используется довольно часто, так как позволяет малыми средствами добиться оригинальности модели. В современной одежде также весьма распространенным является украшение деталями, выполненными из отделочной ткани или специальных материалов - кружевом, тесьмой, шнуром, сутажом, бахромой, лентами и т. п. Отделка этими материалами довольно легко выполняется и может с успехом заменить в нарядном костюме трудоемкую и дорогостоящую вышивку. Важнейшим художественным решением текстильного искусства является хорошо продуманный колорит. Цельность возможна только при обобщенности форм, раздробленность влечет за собой пестрое, сумбурное цветовое решение. Кроме того, для современного стиля в искусстве характерно бережное отношение к красоте обрабатываемого материала, а обобщенность форм позволяет ярче выявить естественные его качества. Колорит в декоративном текстильном изделии неотъемлемая часть композиции. Прекрасную по рисунку вещь можно загубить не соответствующим общему художественному замыслу колоритом, неправильным распределением цвета. Цветом можно объединить отдельные элементы в единое целое и можно

раздробить их так, что от тщательно продуманной композиции ничего не останется. Для того чтобы грамотно решать вопросы колористики, необходимо знать элементарные законы сочетания цветов. Влияние цветов и их сочетаний на человека. Колорит текстильного изделия определяется совокупностью применяемых цветов, гармоничностью их сочетаний. В зависимости от преобладания тех или иных цветов колорит может быть темным или светлым, холодным или теплым, он может строиться на сочетании больших плоскостей насыщенных цветов или на тонких тональных сочетаниях, может быть спокойным и напряженным. Однако, прежде всего колорит характеризуется преобладанием в нем цветов - синим или желтым, фиолетовым или зеленым и т.д. Выбор основной гаммы и подчинено общего колористического решения этой гамме позволяет осмысленно подходить к вопросу цветового решения произведения. Недостаточно распределить цвета на плоскости изделия, нужно управлять возможностями, которые дают имеющиеся под рукой краска и пряжа. Колорит - одно из средств создания определенного образа, настроения стиля костюма. Одежда каждого стилевого направления имеет свои характерные признаки и область применения в жизни человека. Стиль определяет подход к композиционному решению костюма, а также к образной выразительности изделия. В зависимости от этого в одном костюме применение декоративной отделки способно придать ему дополнительную привлекательность, а в другом - окажется неуместным и лишним. Вся бытовая современная одежда по стилевой принадлежности условно делится на следующие направления: классическая, спортивная, романтическая, фольклорная. От стилевой принадлежности одежды зависит не только сам факт использования художественного оформления, но и его вид, характер, стилистика рисунка декора. Это обязательно нужно учитывать при проектировании современной одежды. Наиболее уместно и гармонично декоративная отделка воспринимается на одежде романтического и фольклорного стилей, основными признаками которой являются красочность, нарядность, повышенная декоративность. Здесь могут использоваться самые разнообразные виды декора - ничто не сковывает фантазии модельера. Причем разнообразны не только декоративные техники, которые с успехом можно применять в романтической и фольклорной одежде, но и характер рисунка декора, и композиция его расположения, и сочетание разных приемов в одном изделии. Художественное оформление современной одежды, выполненной в фольклорном стиле, в значительной мере определяется оригинальной одеждой той народности, традиционная культура которой послужила источником вдохновения для модельера. Здесь уместно использование таких декоративных техник и орнаментов, какие приняты у данного этноса. Зачастую только благодаря применению характерного декора современная одежда приобретает национальный колорит и фольклорную стилевую направленность. Сегодня дизайнеры копируют старые формы (имевшие в древности совершенно

определенный смысл) закладывая смысл и технологии XXI века. Люкс, чувственность форм, декоративность, динамизм и изменяемость, изощренность и сентиментальность, природность и нереальность - всего это можно достичь с помощью ручной работы.