

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №11» СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту

«Разработка и изготовление коллекции одежды с применением техники
лоскутного шитья «Семья»

Выполнила ученица 9 «В» класса

Мубаракшина Гузель

Руководитель: учитель технологии

Торговкина Ляйля Ильгизовна

Казань, 2023-2024

Введение

Ежедневно каждый человек сталкивается с огромным количеством решений, принимая которые, ему необходимо сделать определенный выбор. Одной из наиболее частых и знакомых всем ситуаций выбора является поиск подходящего образа. В данном случае большинство людей стремится совместить эстетичность, удобство и соответствие современным веяниям моды.

Стараясь подобрать одежду, отвечающую самым актуальным направлениям в молодежной моде, мы нередко сталкиваемся с проблемой однотипности и схожести многих образов. Однако каждая девушка обладает неповторимыми особенностями фигуры, очертаний лица, характера и мышления, которые могут быть грамотно подчеркнуты или, наоборот, спрятаны за ширмой однородности наиболее модных фасонов.

В результате исследования данной проблемы был сделан вывод о том, что для реализации своей индивидуальности в одежде можно применить уникальные технологии, которые позволят подчеркнуть уникальность образа, не отступая от модных тенденций. При поиске техник, которые смогут гармонично вписаться в современный костюм и позволят проявить всю широту фантазии, выбор пал на лоскутную технику.

Лоскутная техника – это уникальный вид декоративно-прикладного искусства, отличительной чертой которого является многообразие в исполнении и экономичность используемого материала. В качестве теоретической основы для данного проекта была взята книга Маргариты Максимовой и Марины Кузьминой «Лоскутки».

Одной из характерных черт лоскутной техники является соединение контрастных кусочков ткани, однако с целью придания образу эстетичности и универсальности было принято решение использовать один цветовой

спектр. Выбор пал на бело-серые тона, так как они позволяют создать элегантный и утонченный образ.

Создание изделий в технике лоскутной мозаики – это большой творческий процесс, а значит, пришло время созидать! Созидать и творить для моей большой, дружной и многодетной семьи. В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей был издан Указ №875 президента Российской Федерации от 22.11.2023. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2024 год был объявлен Годом семьи.

Тема проекта – «Разработка и изготовление коллекции одежды с применением техники лоскутного шитья «Семья».

Актуальность данного проекта заключается в том, что в сфере дизайна и моды в настоящий момент наблюдается тенденция к возрождению забытых техник и технологий в современных образах с применением новых материалов. Кроме того, все большую популярность набирают семейные образы. Именно этот вариант было выбран для проектного изделия.

Новизной проекта является внедрение традиционной лоскутной техники в модели современного кроя. Более того, характерная для этой техники пестрая цветовая гамма была заменена на более спокойные тона.

Обоснованием проблемы в исследуемой сфере является создание современной коллекции одежды в лоскутной технике для всей семьи.

Объектом исследования является лоскутная техника, *предметом* – применение лоскутной техники в одежде.

Целью данного проекта является разработка и изготовление коллекции одежды, сочетающей в себе технику лоскутного шитья и современных силуэтов и материалов.

Для достижения цели ставлю следующие *задачи*:

1. Изучить историю лоскутной техники.
2. Рассмотреть особенности составления образов для коллекции одежды для всей семьи.
3. Разработать эскизы моделей.
4. Исследовать и обосновать выбор материалов и технологии их обработки.
5. Разработать технологию изготовления моделей.
6. Выполнить изделия согласно разработанной технологии.

Проектное изделие представляет собой коллекцию моделей одежды для всей семьи, выполненных из современных материалов и на основе новейших эскизов с применением техник лоскутного шитья.

Методы, используемые в настоящей работе, включают метод структурно-функционального анализа, системного анализа; использованы также общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения и обобщения. При создании художественных образов используются приемы перемещения и аналогии.

Пояснительная записка проекта состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

1.1. Сбор информации по проблеме.

Маркетинговые исследования

Для выявления спроса на проектируемый объект труда было проведено исследование рынка современной одежды в текущих экономических условиях (рисунок 1).

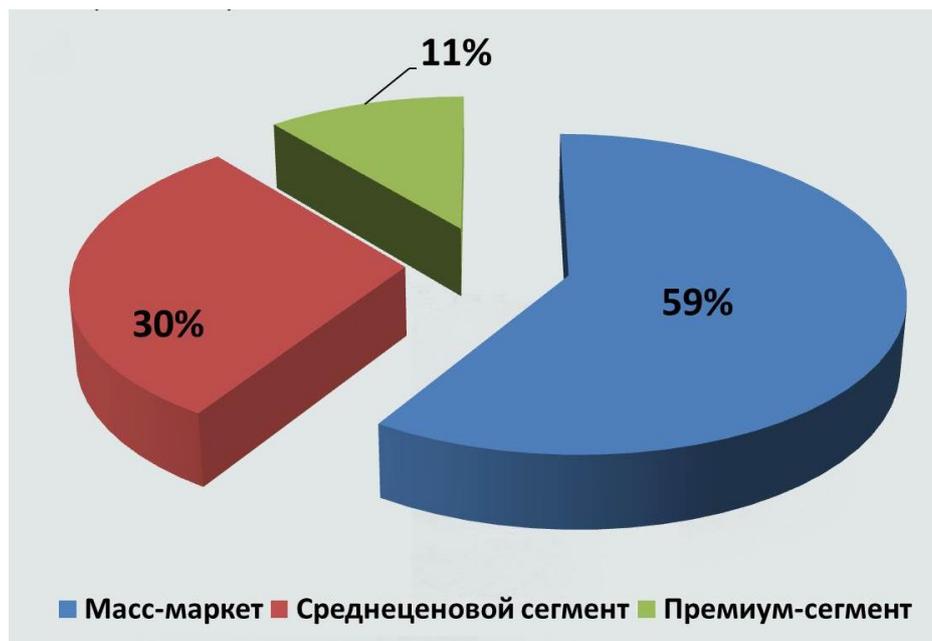

Рисунок 1 – диаграмма спроса на одежду в 2023 году

В современной моде наблюдается тенденция увеличения объема покупок одежды из масс-маркета, однако одновременно с этим возрастает и желание молодежи выразить в образах свою индивидуальность. Лучшим способом выразить свой характер, интересы и многогранность является создание собственных образов. Такое решение является наиболее грамотным как с точки зрения творческого подхода, так и по экономическим соображениям.

Таким образом, проанализировав рынок одежды, я сделала вывод о том, что спрос на современную одежду не снизился, а значит, создание данного проекта будет отличным решением и позволит выразить характер каждого в общей коллекции образов.

1.2. Анализ исторических прототипов

При поиске исторических аналогов было принято решение использовать один из примеров лоскутного одеяла, так как именно этот вид домашней постельной принадлежности является главным символом русского лоскутного шитья. Анализ данного прототипа позволил сделать следующие выводы.

Лоскутная техника – очень многогранный вид декоративно-прикладного искусства, позволяющий максимально реализовать творческий потенциал автора, но требующий при этом пространственного мышления и предварительных расчетов. Также техника лоскутного шитья отличается соединением контрастных элементов и формированием многосоставных геометрических фигур внутри изделия (рисунок 2).

Рисунок 2 – Исторический прототип изделия, выполненного в лоскутной технике

1.3. Анализ сравнения аналогов современной одежды

При анализе современных аналогов в стиле лоскутной техники было рассмотрено несколько десятков коллекций различных модных домов (рисунок 3). В качестве наиболее ярких примеров с характерными особенностями были выбраны следующие модели:

Рисунок 3 – аналоги современной одежды, выполненные в лоскутной технике: 1 – модель из коллекции Tommy Hilfinger, 2 – модель из осенне-зимней коллекции Etro, 3 – брюки в стиле пэчворк от Dior

Проанализировав альтернативные варианты, я пришла к следующему выводу. Лоскутная техника очень хорошо сочетается с современным кроем и позволяет сделать образ ярким и неповторимым. Однако при создании данного проектного изделия было принято решение отойти от броскости и контрастности, присущих моделям, выполненным в лоскутной технике. В своей коллекции мне хочется доказать тезис о том, что одежда с применением деталей из лоскутной техники может быть изящной и универсальной, отвечая при этом требованиям молодежной моды.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1 Анализ творческих источников

Основной идеей данного проекта является внедрение элементов в технике лоскутного шитья в современный образ. В качестве творческого источника проекта были использованы различные произведения, выполненные в данной технике.

Наиболее распространенным способом формирования композиции является составление деталей из ткани в виде ромбов, квадратов и треугольников в определенном порядке. Совмещая детали таким образом, мастер словно «надстраивает» их друг на друге.

Творческим источником данного проекта являются многосоставные изделия домашнего обихода, выполненные в лоскутной технике. При анализе данного творческого источника было выявлено, что данные изделия всегда обладают уникальностью, так как составляются по авторскому «сценарию», направление, форма и цвет композиции основывается на фантазии мастера.

При создании данного проектного изделия было принято решение выделить три техники лоскутного шитья, которые могут наилучшим образом сочетаться с кроем будущих моделей: «витражи», «очаг» и «колодец».

Вторым творческим источником является одежда для всей семьи в едином стиле. Семейные образы – это особое направление, в котором объединены взрослые и детские модели, но должны быть учтены особенности каждого возраста. Основной «изюминкой» такого направления является одинаковые элементы одежды, ткань, декор или образы полностью.

Семейная коллекция – это один из способов объединения детей и родителей и демонстрации уникальности ячейки общества в многообразии модных тенденций.

Таким образом, творческими источниками проекта являются техника лоскутного шитья и единый стиль коллекции одежды для всей семьи.

2.2 Концепция коллекции и обоснование принятого решения

Концепция данной коллекции основывается на сочетании традиционности и современности. Техника лоскутного шитья представляет собой отсылку к домашнему рукоделию, к исторически сложившимся технологиям, а модный молодежный крой моделей коллекции – к современным веяниям (рисунок 4).

Рисунок 4 – Многосоставное изделие в лоскутной технике

В результате применения различных *методов проектирования* основной акцент был направлен на доказательство всем знакомой крылатой фразы: «Все новое – это хорошо забытое старое». *Решением выявленной проблемы* является внедрение в костюм техник, которые утратили былую популярность на сегодняшний день, что позволяет не только разнообразить свой гардероб, но и разбудить интерес к истории, в чем также проявляется социальная значимость проекта.

Для максимального соответствия концепции симбиоза традиционности и современности в проектом изделии были использованы устоявшиеся техники лоскутного шитья, но выбор материалов и цветовой гаммы был сделан в пользу наиболее актуальных позиций на данный момент. Декор был

выбран в пользу аккуратных и гармоничных акцентов посредством использования белого кружева.

2.3. Эскизный проект

Перед пошивом проектного изделия были созданы эскизы (рисунок 5-9)

Рисунок 5 – Модель 1

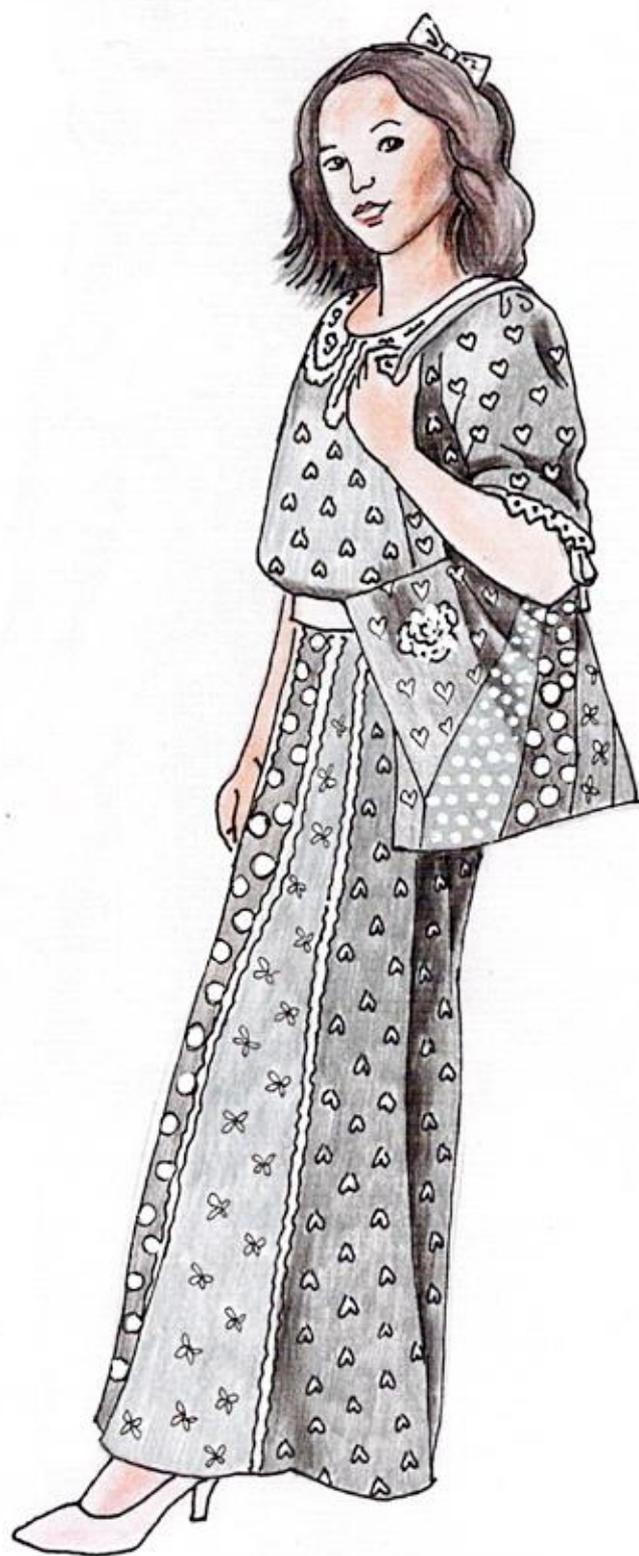

Рисунок 6 – Модель 2

Модель 7 – Модель 3

Рисунок 8 – Модель 4

Рисунок 9 – Модель 5

В соответствии с целью проекта была создана коллекция костюмов, состоящая из 5 моделей. В качестве цветовой гаммы были выбраны белый и серый цвета, так как они являются универсальными и позволяют выразить новый взгляд на лоскутную технику: мягкое сочетание деталей в отличие от традиционного совмещения пестрых и контрастных.

Первая модель коллекции – для папы – представляет собой рубашку, изготовленную с применением техники «диагональ» и дорожную сумку.

Во второй модели ключевым звеном является техника «лучи», которая применена при изготовлении юбки, сумки и косметички.

Третья модель представляет собой блузку в технике диагональ и юбку-солнце.

В качестве аксессуара к этой модели была изготовлена сумка с применением техники лоскутного шитья «витражи».

Четвертая модель – это блузка и юбка, выполненная в технике «клинья» и рюкзак в технике «колодец», дополнением к этой модели также стал медвежонок.

Пятой моделью коллекции является многоярусная юбка из трех видов ткани с разными принтами. Дополнением к этой модели стал костюм для куклы, выполненный в технике «шахматка со сдвигом».

Также для коллекции был изготовлен Зайчик, который соответствует единому стилю коллекции и гармонично вписывается в образы проекта.

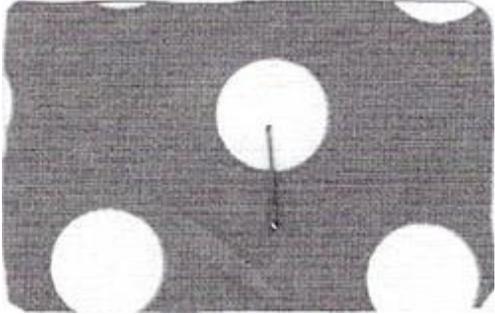
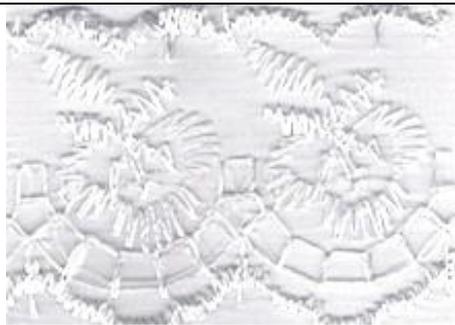
Все модели объединены в единый образ. Основное назначение коллекции – выход семьей на природу, поэтому было принято решение создать покрывало и подушки в технике лоскутного шитья, а также комплект для пикника дополняет холодильник и корзинка для фруктов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В МАТЕРИАЛЕ

3.1. Выбор и обоснование основных, отделочных и прокладочных

Перечень основных, отделочных и прокладочных материалов, используемых для изготовления коллекции представлен в таблице 1:

Таблица 1 – основные и прокладочные материалы

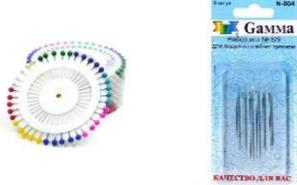
Материал	Обоснование выбора	Образец материала
Бязь	Хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения.	
Дублерин	Ткань на хлопчатобумажной основе с клеевым покрытием.	
Кружево	Текстильное изделие, не имеющее тканой основы, с орнаментальным оформлением	

3.2. Выбор оборудования и инструментов

Для пошива изделий был использован ряд инструментов и оборудования (таблица 2).

Таблица 2 – Оборудование и инструменты, использованные для проектного изделия:

Название оборудования или инструмента	Характеристика оборудования и инструментов	Изображение
Швейная машина	Janome AMI125S	
Оверлок	Janome MyLock 210D	
Утюг	Rowenta DW 9240	
Портновские ножницы	Ножницы "ГАММА" G-304 портновские	

Швейные приспособления	Иглы, мел, булавки, сантиметровая лента	
------------------------	---	---

3.3. Конструирование и моделирование изделия

Конструирование и моделирование изделия показываем на примере юбки (рисунок 10,11):

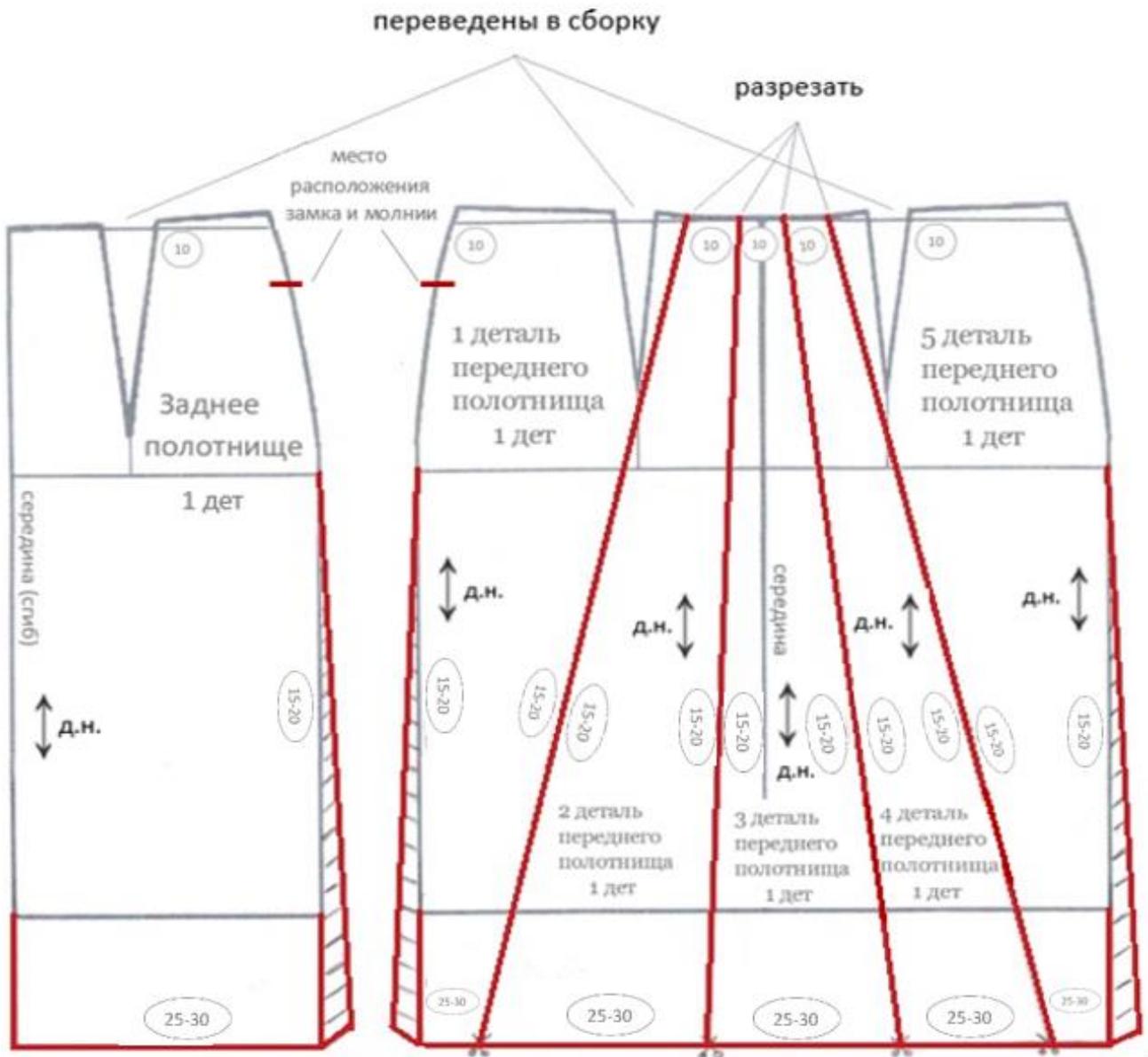

Рисунок 10 – моделирование юбки

1. Первая деталь переднего полотнища – 1 дет
2. Вторая деталь переднего полотнища – 1 дет
3. Третья деталь переднего полотнища – 1 дет

4. Четвертая деталь переднего полотнища – 1 дет
5. Пятая деталь переднего полотнища – 1 дет
6. Заднее полотнище – 1 дет

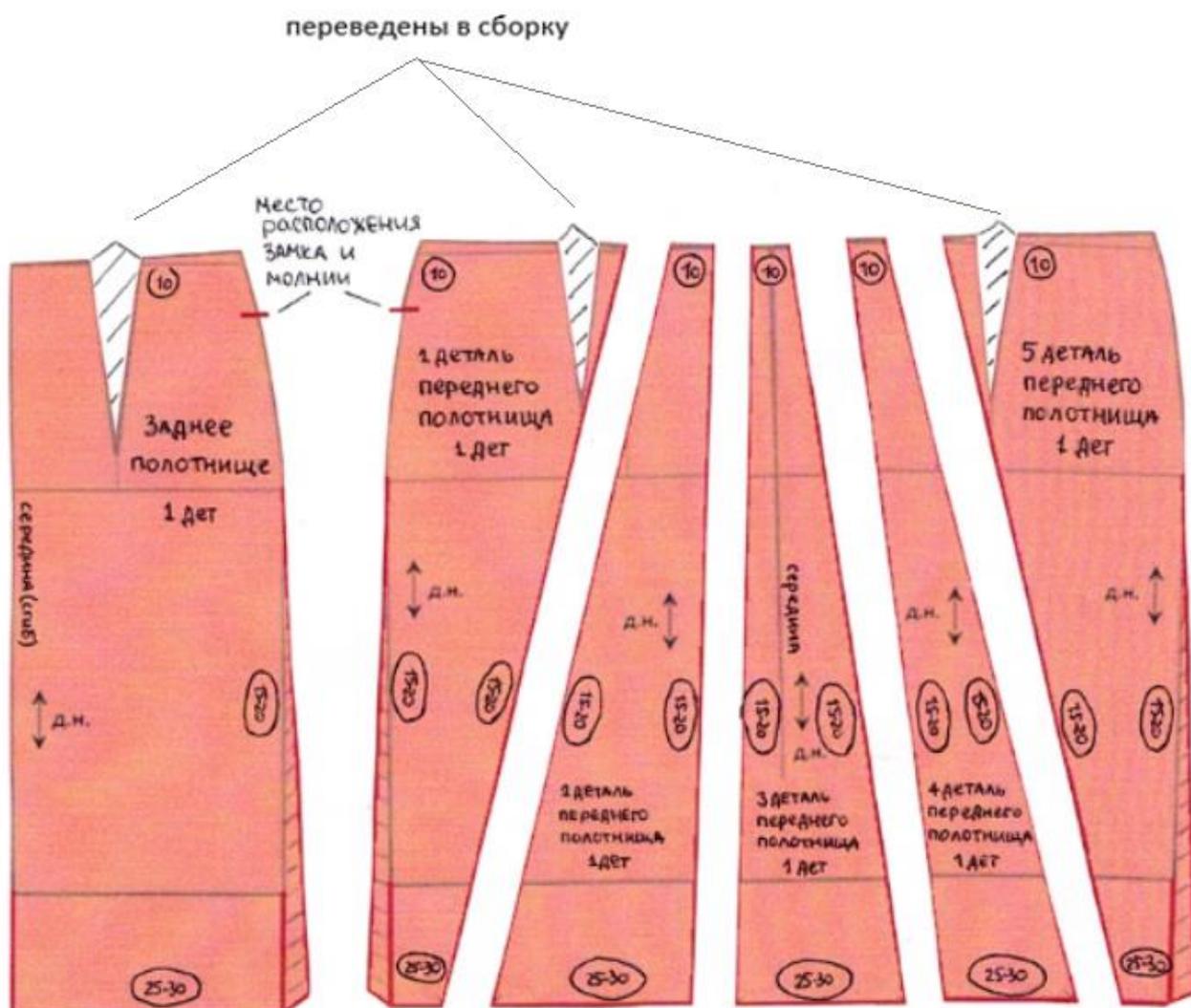

Рисунок 11 – моделирование юбки

1. Первая деталь переднего полотнища – 1 дет
2. Вторая деталь переднего полотнища – 1 дет
3. Третья деталь переднего полотнища – 1 дет
4. Четвертая деталь переднего полотнища – 1 дет
5. Пятая деталь переднего полотнища – 1 дет

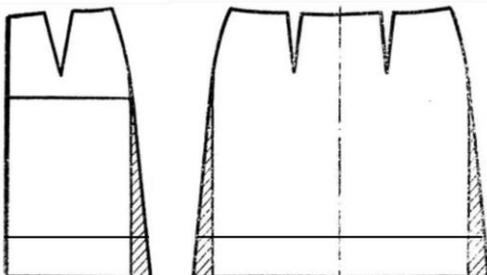
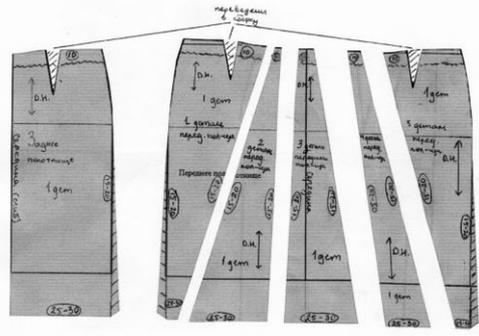
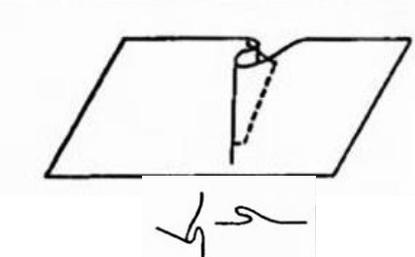
6. Заднее полотнище – 1 дет

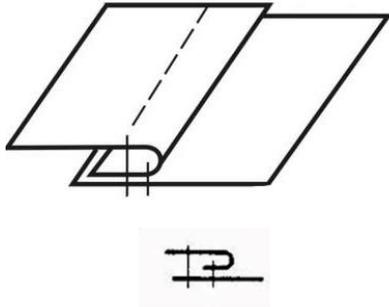
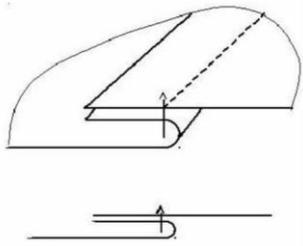
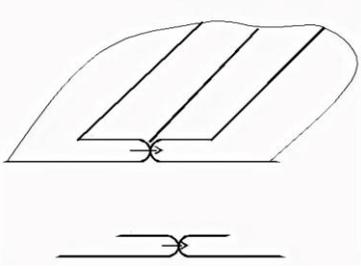
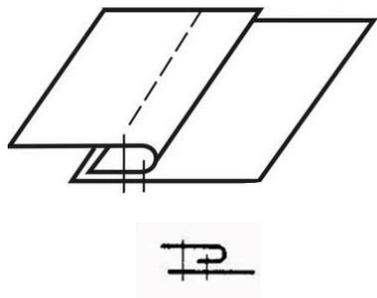
3.4. Выбор технологии изготовления проектного изделия

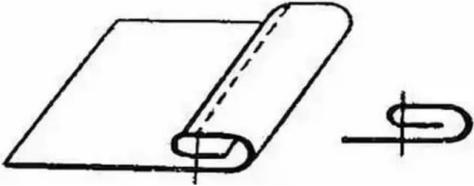
Бязь обладает рядом положительных свойств: гигроскопичен, гигиеничен, не электризуется, не прихотлив в уходе, износоустойчив, гипоаллергенен, имеет низкую стоимость.

Технология изготовления рассмотрена на примере второй модели юбки (таблица 3).

Таблица 3 – Инструкционная карта по изготовлению юбки

№ п/п	Последовательность операций	Рисунок	Оборудование и инструменты
1	Раскроить детали юбки		Ножницы, английские булавки, мелок
2	Сформировать и раскроить из цельнокроеного переда 5 деталей (лучей)		Ножницы, английские булавки, мелок
3	Соединить вытачки	<p>Отделочный шов вытачки-складки</p> 	Швейная машина «Janome-423S», утюг «Vitek»

4	Настрочить кружево на каждую деталь переднего полотнища	<p>Настрочной шов</p> 	Швейная машина «Janome-423S», утюг «Vitek»
5	Соединить детали (лучи) переднего полотнища, обработать срезы	<p>Шов стачной взаутюжку</p> 	Швейная машина «Janome-423S», утюг «Vitek»
6	Стачать юбку по боковым срезам переднее и заднее полотнище	<p>Шов стачной вразутюжку</p> 	Швейная машина «Janome-423S», утюг «Vitek»
7	Стачать верхний срез юбки с резинкой	<p>Настрочной шов</p> 	Швейная машина «Janome-423S», утюг «Vitek»

8	Обработать нижний край юбки	<p>Окантовочный шов с закрытым срезом</p> 	Швейная машина «Janome-423S», оверлок «Janome-63», утюг «Vitek»
---	-----------------------------	--	---

3.5. Выбор технологии изготовления в лоскутной технике

Для изготовления изделия были выбраны следующие виды лоскутной техники (таблица 4):

Таблица 4 – Виды лоскутной техники, использованные в проекте

	<p>1. Сумка в технике «Витражи»: «Глаза боятся, а руки делают». Цветные лоскутики, сшитые по правилам этой техники, напоминают таинственные витражные окна готических соборов. Если у нее и еще одно название – магический квадрат.</p>
	<p>2. Рюкзак в технике «Колодец»: При изготовлении соблюдена особая последовательность сшивания: полосы одного цвета притачивают параллельно друг другу с противоположных сторон «очага» - в результате каждая четверть узора выделена одним цветом.</p>

3. Юбка и сумка в технике «Лучи»:
Основными элементами сборки фрагмента старинного покрывала являются маленькие полоски ткани разных расцветок.

4. Блузки в технике «диагональ»:
Расположение диагональных полосок даёт новые возможности при составлении узоров. Сшивают полосы с помощью основы, начиная от её середины.

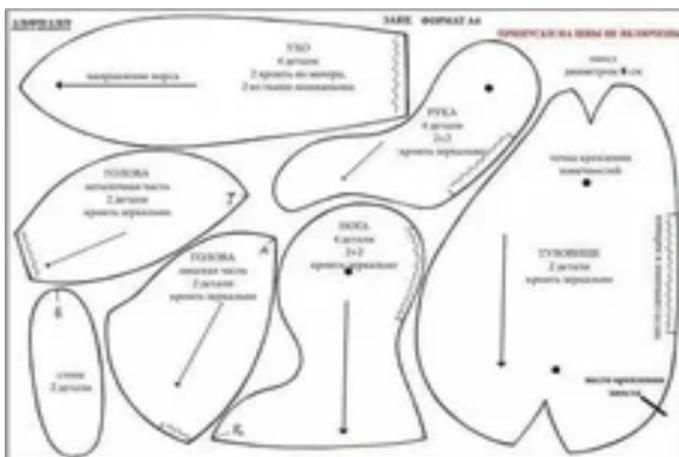

5. Юбка в технике «Клинья»:
Данная техника является разновидностью «Лучей» и делается на её основе.

6. Наряд для куклы в технике «Шахматка со сдвигом» или «Шахматка по диагонали»:

Этот узор используют как декоративную отделку в виде каймы.

3.6. Изготовление мягкой игрушки «Зайка»

Одним из акцентов проектного изделия является мягкая игрушка «Зайка» (рисунок 12).

Рисунок 12 – Готовое изделие

Изначальный формат выкройки – А5.

Для её увеличения была применена программа CorelDraw. Далее выкройка была увеличена до размеров 900 мм X 1276 мм (рисунок 13).

Рисунок 13 – Выкройка «Зайки»

3.7. Экологическая оценка будущего изделия

При разработке коллекции особое внимание было уделено выбору материалов, из которых создавалось проектное изделие. Экологическая составляющая является одной из важнейших при изготовлении проектного изделия, именно поэтому выбор мы отнесли с особой ответственностью к выбору материалов.

Вся коллекция выполнена из натурального хлопчатобумажного материала – бязь. Материал характеризуется воздухопроницаемостью, гигроскопичностью и гипоаллергенным составом.

Таким образом, использование натуральных материалов высокого качества обеспечивает высокую экологическую значимость проекта. Кроме того, применение хлопчатобумажных тканей позволяет максимально приблизить человека к природной стихии.

3.8. Экономическая оценка готового изделия

Экономическая оценка проектного изделия состоит из расчета стоимости материалов (таблица 5).

Таблица 5 - Расчет стоимости материалов проектного изделия

Модели коллекции

№ п\п	Наименование материалов	Единица измерения	Цена за единицу материала, руб.	Расход материалов на 1 единицу продукции	Стоимость материалов на 1 единицу продукции, руб.
1	Бязь	м	230	10	2300
2	Кружево	м	25	20	500
3	Нитки	шт.	25	5	125
4	Замок-молния	шт.	15	5	75
5	Резинка	м	10	2	20
Итого: 3020 руб.					

3.9. Окончательный вариант проектного изделия

Все модели коллекции объединены стилем, цветовым решением и лоскутной техникой (рисунок 14-20).

Рисунок 14 – Модель 1

Рисунок 15 – модель 2

Рисунок 16 – модель 3

Рисунок 17 – модель 4

Рисунок 18 – модель 5

Рисунок 19 – «Зайка»
32

Рисунок 20 – Коллекция одежды в едином стиле для всей семьи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном мире существует много способов реализовать свой творческий потенциал. Один из наиболее доступных и заметных для окружающих путь выражения своей индивидуальности – это уникальный стиль и оригинальные образы. Достичь неповторимости своего костюма можно с помощью собственного дизайна и внедрения в него интересных техник. При создании данного проектного изделия выбор пал на технику лоскутного шитья.

В процессе работы над проектом были выполнены поставленные на начальном этапе исследования задачи: изучена история лоскутной техники, рассмотрены современные течения в молодежной моде, разработаны эскизы моделей, исследованы и обоснованы выбор материалов и технологии их обработки, разработаны технология изготовления костюмов, выполнены изделия согласно разработанной технологии.

Новизной проекта является внедрение традиционной лоскутной техники в модели современного кроя. Более того, характерная для этой техники пестрая цветовая гамма была заменена на более спокойные тона.

В соответствии с целью проекта была создана коллекция костюмов, состоящая из пяти моделей. В качестве цветовой гаммы были выбраны белый и серый цвета, так как они являются универсальными и позволяют выразить новый взгляд на лоскутную технику: мягкое сочетание деталей в отличие от традиционного совмещения пестрых и контрастных.

Первая модель коллекции – для папы – представляет собой рубашку, изготовленную с применением техники «диагональ» и дорожную сумку.

Во второй модель коллекции представляет собой блузку в технике диагональ и юбку-солнце. В качестве аксессуара к этой модели была изготовлена сумка с применением техники лоскутного шитья «витражи».

В третьей модели ключевым звеном является техника «лучи», которая применена при изготовлении юбки, сумки и косметички.

Четвертая модель – это блузка и юбка, выполненная в технике «клинья» и рюкзак в технике «колодец».

Пятая моделью коллекции является многоярусная юбка из трех видов ткани с разными принтами. Дополнением к этой модели стал костюм для куклы, выполненный в технике «шахматка со сдвигом». Во всех моделях присутствуют головные уборы.

Объединяющим декоративным элементом во всех моделях является белое кружево.

При разработке художественных образов моделей были применены различные техники моделирования с целью создания современных костюмов, гармонично сочетающих в себе элементы лоскутного шитья. При изготовлении моделей были использованы различные технологии обработки материалов и декорирования.

Созданная коллекция одежды отвечает актуальным требованиям моды: при создании и декорировании костюмов были применены различные методы моделирования, современные материалы и технологии их обработки. Все модели коллекции объединены стилем, цветовой гаммой и лоскутной техникой.

Таким образом, в результате достижения поставленной цели и выполнения задач была создана коллекция одежды с применением техник лоскутного шитья. Такое сочетание позволило не только создать уникальные образы, но и доказать, что старые и забывающиеся техники могут быть успешно возрождены в современных моделях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабушкина, Н. В. Шитье и крой / Н. В. Бабушкина. – М: ОЛМА - ПРЕСС, 2019. – 61 с.
2. Бахтеева Л.А. Технология. Технология ведения дома. 7 класс. Учебник ФГОС / Л.А. Бахтеева, А.В. Сарже; под ред. Ю.Л. Хотунцева. – М: Мнемозина, 2014. – 231 с.
3. Бидерман Г. Энциклопедия символов. – М.: Республика, 2015. – 336 с.
4. Ворончихин Н.С., Емшанова Н.А. Орнаменты. Стили. Мотивы. Изд-во Удмуртского университета, 2004.
5. Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Методическое пособие / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, А.А. Карачёв, О.В. Будникова, Н.Б. Рыкова, С.Э. Маркуцкая, И.Г. Андреева. – М: Дрофа, 2013. – 156 с.
7. Корфиати, А.С. Золотой стежок / А.С. Корфиати. – СПб: Книжный дом, 2018. – 512 с.
8. Кузин, В.С. Русское народное творчество в декоративно прикладном искусстве / В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. – М.: Дрофа, 2020 – 140с.
9. Цветкова Н.Н. Композиция текстильных орнаментов геометрического комплекса как семиотическая структура // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2016. Т. 16. №4. С.112-115.
10. Яркина М.А. Мировоззренческий путь универсальных символов // Молодой ученый. – 2014. – №13. – С. 341-344.
11. Креативное лоскутное шитье: красиво и легко. – URL: <https://dzen.ru/a/YAxp2UFzMybraMpy>