

Portfolios

The graduate portfolio

The result of each assessment during, and upon completion, of a fashion degree course is a portfolio of work. Together with research sketchbooks, this is what you show to prospective investors, employers, stylists and journalists in order to pique their interest.

Your graduation portfolio will include fashion drawings, fashion illustrations, working drawings, fabric swatches, mood-boards, fabric-boards, photographs of actual garments and outfits. There might also be samples of details, including examples of embroidery or a particular method of finishing a garment.

مبانی طراحی مد

آزاده میرجلیلی

کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

در این مقاله به معرفی و تحلیل کتاب «مبانی طراحی مد»^[1] پرداخته شده است که در آن به صورت اجمالی عناصر کلیدی طراحی مد، از نخستین مفاهیم برای ایجاد مد تا درک نهایی در شکل سه بعدی، یعنی لباس، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این کتاب، ابتدا نحوه جستجوی طرح، چگونگی تهیه و به نتیجه رساندن آن با مواد مناسب و سپس نحوه شکل گیری یک مجموعه و در نهایت یک پینش درونی از آنچه در صنعت مد رقم می خورد، بیان شده است.

رویکرد این مقاله ثبت یافته های انجام شده در زمینه مبانی طراحی مد و اهمیت موارد ذکر

1-The Fundamentals of Fashion Design

شده در این زمینه بوده است. مطالعه کتاب حاضر به تمام افرادی که علاقه مند به آگاهی در زمینه گرایش های صنعت مد و چگونگی اجرای آن می باشند، توصیه می گردد.

مقدمه

مد پدیده ای است که کمابیش در میان همه اقشار جامعه وجود دارد و امروزه با گسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوری های جدید رایانه ای، ارتباط گسترده ای با جوامع و فرهنگ های گوناگون پیدا کرده است و با توجه به موقعیت آن در شناخت و فهم ارزش ها، انتخاب هنجارهای مطلوب پیچیده تر و مشکل تر شده است.

مدها الگوهایی فرهنگی هستند که توسط بخشی از جامعه پذیرفته می شوند و دارای یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه اند. گستره مد به اندازه گستره زندگی انسان است و با توجه به آن که مد کل گستره زندگی اجتماعی را در بر می گیرد، پوشاک و سبک و شیوه آن، شاخص ترین کالای مدشونده محسوب می شوند. به عبارتی دیگر، بر مبنای گفته اسکار وایلد (نظریه پرداز)، مد دریایی از یک شکل و فرم، چه زشت و غیرقابل تحمل و چه زیباست که مجبور به تغییر هر شش ماه یکبار آن هستیم. مد، نه فقط به عنوان بیان شخصیت افراد به واسطه پوشیدن طراحی می شود بلکه به عنوان یک روش تجلی آفریننده به واسطه طراحی می باشد و نیز یک تحقیق ثابت برای نوگرایی است. گرسنه و ظالم است، اما قادر به خلق پوشش های هیجان انگیز و فوق العاده است.

پوشش های آماده شده، شروع کار یک طراح می باشد و سپس او باید به فکر ترقی، ترویج و فروش آن ها باشد. طراح مد فقط یکی از شغل ها در صنعت مد محسوب می شود و هیچکس تنها با علاقه به مد، قادر به بودن طراحی با استعداد نیست. و در کل عوامل مختلفی از قبیل خریدار، فروشنده، عکاس و... در موفقیت طراح مد نقش به سزایی دارند.

کتاب حاضر مجموعه هایی با مثال های متنوع از کار طراحان مستعد در صنعت مد می باشد که به شرح مختصر و مفید در این زمینه بدون هیچ یافه گویی پرداخته است و نیز می تواند الهام بخش روند کار طراحی مد باشد.

معرفی نویسندگان

ریچارد سرجر^[۲] یک طراح مد مستقر در لندن است که برند خود را در سال ۲۰۰۶ تأسیس کرده است. اجناس با برند وی در انگلستان، اروپا، آمریکای شمالی و خاورمیانه فروخته می شود. در سال ۲۰۰۹ دومین خط تولیدش با عنوان RJS شروع به کار کرد. در سال ۲۰۱۱ سرجر برند شخصی خود را برای تمرکز بر انجمن تحقیقات علمی و مشاوره آزاد طراحی متوقف کرد. در حال حاضر، سرجر مدرس ارشد مد در دانشگاه میدلسکس^[۳] است و در کالج مد لندن نیز تدریس می کند.

جنی یودل^[۴] لیسانس طراحی پارچه از دانشگاه برایتون است که کارشناسی ارشد خود را با تمرکز بر چاپ های نوین روی پارچه های لباس زنانه در کالج هنر به اتمام رسانیده است. وی بعد از فارغ التحصیلی برند لباس زنانه خود را راه اندازی کرد. جنی با علاقه به هنر و صنعت نساجی، پارچه هایی ابتکاری با تکنولوژی مدرن تولید می کند.

تحلیل و بررسی اجمالی کتاب

به طور کلی عنوان اثر حاکی از آن است که به معرفی اصول بنیادی و پایه طراحی لباس و مد پرداخته است و مخاطبان را به صورت اجمالی با روند شکل گیری مد آشنا می کند. این کتاب در سال ۲۰۰۶ و به همت

2-Richard Sorger

3-Middlesex

4-Jenny Udale

1/2 Examples of analytical drawing taking place in a research book.

4/3 Examples of juxtaposition.

Juxtaposition
Placing images and fabrics together on the pages of your research book will help you to make important decisions about the content of your design. Sometimes disparate images or materials may share similarities even though they are essentially different. For example, the spiral shape of an ammonite fossil is similar to a spiral staircase or a rivets. Or an image may be suggestive of a fabric you have sourced – for example, a piece of dove-colored velvet may evoke the texture of moss and lead you to think about natural imagery.
By using drawing, collage and juxtaposition in your research books, you are processing and analysing what has been collected. You are able to render and interpret images and materials as part of your own logical progression or journey.

در این کتاب، مبانی اصولی از طراحی مد معرفی می شود. کار طراحان فقط نشستن پشت میز و طراحی کردن لباس های زیبا نیست، آن ها نیازمند تحقیق و توسعه یک موضوع، شناخت انواع پارچه ها و نیز توسعه یک محدوده به هم پیوسته با آن ها هستند. یک طراح خوب ویژگی های متفاوت پارچه و آنچه را که با آن دست یافتنی است را درک می کند و شناخت تکنیک های هنر ایجاد جامه نیز برایش ضروری است. هنگام ایجاد یک مجموعه، طراح باید به آن بیندیشد که برای چه کسانی، چه نوع پوششی و برای چه فصلی طراحی می کند؟ در واقع مجموعه نهایی

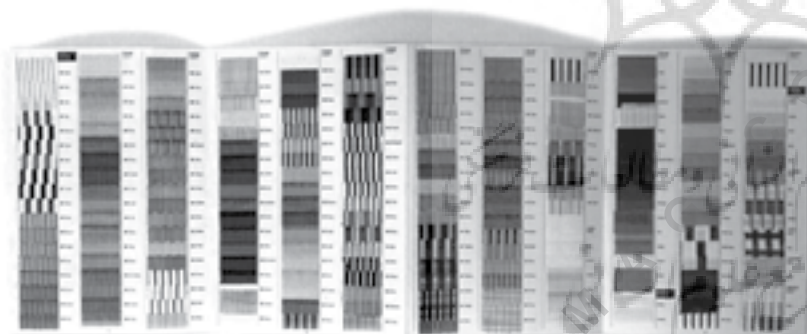
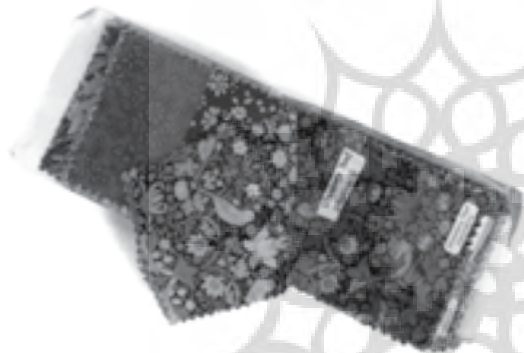
جانگالیانو از جمله طراحانی هستند که منبع الهامشان در کار نهایی برای هر کسی واضح است. برای نمونه بعضی از مجموعه کارهای جان گالیانو متأثر از مصر باستان، سیرک و انقلاب فرانسه بوده است.

یک طراح در انتخاب موضوع باید با خود صادق باشد زیرا در نهایت باید مدتی با آن کار کند، زندگی کند و علاقه‌مند باشد.

رویکرد دیگر در ادامه این روند تهیه و دستیابی به منابع اولیه و مورد نیاز در زمینه موضوع که به اشکال متفاوت از جمله تهیه دفترچه و یا صفحاتی از اطلاعات و تصاویر مرتبط، استوری برد، [۶] مد برد^(۷) (برای داشتن یک عصاره از آنچه مورد تحقیق می‌باشد) است و حتی می‌توان سوژه مورد نظر را یک شیء، تصویر و یا حتی یک نوشته در نظر گرفت. به گفته جان گالیانو هیچ‌گاه نباید ترسید و ایده و طرح خود را پنهان کرد، در این راه هیچ قانونی وجود ندارد و باید کسب تجربه کرد.

Fabric and yarn trade shows

Fabric trade fairs are held biennially in line with the fashion calendar (see page 126). The fairs showcase the developments in fabrics and present a range of samples from manufacturers and the mills. Designers visit these shows for inspiration and to choose fabrics for their designs. Swatch books and fabric hangers are made by the manufacturers and designers select their fabrics from these. Sample lengths of fabric are then made and sent out to the designer. The designer will then produce the garment samples for a collection and shops will place orders from these. The orders will all be collected and the fabric requirements worked out. The designer will then order the fabric lengths needed for production. If a fabric supplier does not receive enough orders for a fabric, they may not put it into production.

مرحله بعد طراحی است که باید با دقت در جزئیاتی همچون نوع پارچه، بافت و رنگ آن کار شود و در ضمن در این حین به نکاتی از جمله هماهنگی نوع پارچه انتخابی و کاربردش با طرح مورد توجه قرار گیرد. طراح باید به درکی مناسب از پارچه‌ها با کیفیت‌ها و گونه‌های مختلف برسد تا در نهایت به موضوع کار و فصل مورد استفاده آگاهی کامل داشته باشد. ایجاد طرحی بین کاربرد و هنر ارزشمند است و جزئیاتی مانند پنس و دکمه و برش و چاپ و بافت پارچه و... مهم می‌شوند. باید به اینکه پنس‌ها و برش‌ها و دیگر چیزها در کجا قرار گرفته می‌شوند دقت و توجه کرده و طرحی قابل هضم و زیبا و متعادل استخراج نمود.

فصل دوم به پارچه و ویژگی‌های آن اختصاص دارد که انتخاب مناسب و درست آن، یکی

Publishing SA منتشر و در ۱۶۹ صفحه و ۵ فصل تنظیم شده است.

شخصاً معتقدم، علم و رشته طراحی لباس و مد در کشور نیاز به کارکرد تخصصی و بهره‌گیری مفید از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این رشته در زمینه پوشاک و تولیدات داخلی دارد و هر چه زودتر می‌بایست به سمت تخصصی شدن پیش برود. کتاب‌مبانی طراحی مد اثر ریچارد سرجر و جنی یودل به روند شکل‌گیری و طراحی لباس و مد پرداخته و آشنایی با آن نقطه شروع مناسبی را برای ورود به بحث طراحی لباس در اختیار علاقه‌مندان می‌گذارد.

فصل اول کتاب به بیان کلیاتی در باب تحقیق و طرح اختصاص دارد، و در ابتدا به این صورت بیان کرده است: بر طبق گفته ویوین وستوود^(۵) طراحی مد بیشتر مانند علم ریاضیات است و شما یک مجموعه‌ای از ایده را پیش‌رو دارید که احتیاج به کم و زیاد کردن آن برای به دست آوردن معادل‌های صحیح دارد. در این فصل به اختصار و دقت به موارد زیر پرداخته شده است:

در ابتدا این سؤال مطرح می‌شود که آیا تفکر شما به روز است؟ هیچ نکته سختی برای به نتیجه رسیدن در این زمینه وجود ندارد و با مطالعه کتاب می‌توان دریافت که چگونه و از چه راهی عناصر را کنار یکدیگر قرار داد. در لغت‌نامه انگلیسی آکسفورد، تعریف مد به این شکل بیان شده است: سبک رایج و معروف، مخصوصاً در لباس و در اصل به معنای یک سبک به‌روز می‌باشد. در ادامه شناخت موضوع مطرح می‌گردد به این گونه که چنانچه مسیر مد آنچه را شما می‌خواهید باشد، احتیاج به دانستن بیشتر موضوع و رسیدن به توانایی آشکار در آن زمینه دارید. ارائه طرحی خوب بدون کاوش و تحقیق اتفاق نمی‌افتد و تحقیق در این زمینه به دو شکل صورت می‌گیرد: نوع اول استفاده از مواد اولیه و عناصر کاربردی و در نوع دوم در نظر داشتن موضوعی در ذهن و بی بردن به آنچه موجود است که از کجا و برای چه آمده است؟

الکساندر مک کوئین، ویوین وستوود و

5-Vivienne Westwood

6-Story board

7-Mood board

از مهمترین اصول در موفقیت طرح می‌باشد. طراحان لباس می‌بایست در زمینه پارچه‌ها، خصوصیات و کیفیت آن‌ها و اینکه از چه ساخته شده‌اند، نحوه اجرا و به‌کارگیری آن‌ها اطلاعات کافی داشته باشد. طراحانی که مسلط به این موارد باشند بیشتر قادر به خلق پارچه‌های جدید (پارچه‌سازی) با تکنیک‌هایی نظیر چاپ و بافت خواهند بود. در نگاه اول جنس و زبردست و وزن پارچه تأثیر زیادی بر ظاهر نهایی لباس و طرح اجرا شده دارد و طراح باید به آن بیندیشد که برای هر طرح و فرمی از چه پارچه‌ای استفاده کند. با پاسخگویی به سوالات زیر مواردی که در تهیه یک پارچه مناسب برای طرح باید مشخص باشد، تعیین می‌شود.

ترکیب و ساختار پارچه به چه شکل می‌باشد؟ آیا الیاف آن منشأ گیاهی و یا مصنوعی و یا ترکیبی از هر دو را دارند؟ آیا پارچه حلقوی، تاری پودی و یا شاید قلاب‌دوزی است؟

فصل سوم به روش تهیه شالوده و ساختار لباس اختصاص داده شده است. به این ترتیب که چگونه یک پارچه دو بعدی به لباسی سه بعدی تبدیل شده و ابزارهای دستی و ماشینی و دوخت‌های اولیه مورد نیاز و تاحدودی ابتدایی الگو و کار روی مانکن در این راه چه هستند.

بخش اصلی فصل چهار بر نوع محصول تولید شده تمرکز دارد. یک طراح قبل از هر چیز موظف به تعیین نوع لباس و اینکه برای زن، مرد و یا کودک و در چه سطح و سبکی طراحی خواهد کرد، می‌باشد. همچنین وی قادر به کار در سطوح مختلف از صنعت مد می‌باشد که در اینجا به سه نمونه از آن پرداخته و به‌طور مفصل‌تر آن را می‌توانید در کتاب مشاهده کنید:

اوت کوتور^[8] که دو بار در سال اتفاق افتاده و نیز معمولاً برای خریداران با پتانسیل بالاست. طراحان معدودی در این راستا فعال می‌باشند که از مهمترین آن‌ها شانل و کریستین دیور و جیونچی و... هستند. نوع دیگر، لباس‌هایی معروف به آماده پوشیدن^[9] بوده که با تعداد و کیفیت بالاتر تولید و در بالاترین سطح صنعت مد قرار دارند. در سطح دیگر برندهای برتر هستند که شرکت‌هایی سراسر جهان دارند و کار آنان معمولاً همراه با لوازم جانبی از جمله کیف، کفش، ادکلن و... می‌باشد و از جمله طراحان معروف در این زمینه باید به دیور^[10]، کنزو^[11]، فندی^[12]، گوچی^[13] اشاره کرد. در انتهای این فصل صفحاتی به نحوه و مکان به نمایش گذاشتن مجموعه نهایی و عناصر تشکیل دهنده و تأثیرگذار یک برند موفق اختصاص یافته است.

در فصل پنجم روشن‌ترین نمونه‌ها از تجربیات افرادی در سطوح مختلف صنعت مد بیان شده است که به نوعی عوامل مؤثر در موفقیت یک مجموعه را عنوان می‌کنند.

نتیجه‌گیری

این کتاب می‌کوشد تا با بررسی ابعاد کار در زمینه طراحی مد به طراحان، هنرمندان و عامه مردم نشان دهد که با شناخت و آگاهی بر این رشته می‌توان آن را در اقلیم‌های متنوع، از هنر تا صنعت مورد استفاده قرار داد. کتاب برای عموم علاقه‌مندان خواندنی و قابل درک است که به نیازهای هر علاقه‌مند و متخصص، جوابی در خور و شایسته می‌دهد. ■

8-Haute couture

9-Ready to wear (RTW)

10-Dior

11-Kenzo

12-Fendi

13-Gucci