

ROLUL SURSEI DE INSPIRAȚIE ÎN DESIGNUL VESTIMENTAR

Anastasia CIORESCU

Universitatea Tehnică a Moldovei

Abstract: *Inspirația este o componentă esențială a creației, iar ca sursă de inspirație pentru un artist poate apărea orice element al lumii înconjurătoare. Designerii din toate timpurile își bazau lucrările pe diverse surse, fiind impresionați de culorile, formele și structurile lumii din jurul lor. Astfel se obțineau colecții vestimentare cunoscute și apreciate în lumea modei. Fiecare autor abordează o sursă de inspirație în propriul său mod. Lucrarea dată propune un exemplu de abordare a sursei de inspirație, aceasta fiind desenul anvelopelor și urma lăsată de acestea.*

Cuvinte cheie: *Inspirație, sursă de inspirație, design vestimentar.*

Sursa de inspirație.

Inspirația este o stare deosebită a omului caracterizată pe de o parte prin productivitate înaltă, iar pe de alta, prin sporirea majoră a puterii acesteia. Aceasta reprezintă o trăsătură tipică și o componentă a creației.

Inspirația joacă deseori rolul central în cazul operelor de artă, fie acestea legate de literatură, pictură, muzică sau design. Ea este motivul fluxului de energie și idei pe care îl experimentează autorii unor lucrări de o deosebită valoare artistică.

Noțiunea de *sursă de inspirație* se referă la originea și motivul apariției ideii artistice. Ca sursă de inspirație cel mai frecvent sunt utilizate impresiile vizuale percepute de către individ din lumea înconjurătoare. Ea se poate referi la obiecte, fenomene sau persoane, cuprinzând un număr nelimitat de elemente ce pot da un imbold puternic imaginației. Cineva este inspirat de o catedrală plină de forme și structuri complexe, altul rămâne impresionat de simplitatea unei frunze, și ambii rezultă în a crea ceva deosebit.

În cadrul *designului vestimentar* sursa de inspirație este o componentă practic indispensabilă procesului de creație. Designerii din toate timpurile au recurs la costumele istorice, arhitectură, pictură, elemente ale naturii și nu numai, pentru a găsi un izvor de inspirație pentru colecțiile sale.

Designerii și surse.

Coco Chanel, care este cunoscută ca un designer cu o influență majoră în lumea modei, spunea: „Moda nu este ceva ce există doar în rochii. Moda este pe cer, pe stradă, moda relaționează cu ideile, cu felul în care trăim, cu ceea ce se întâmplă.”

Pentru a crea ceva de ce are nevoie societatea actuală designerii adaptează sursele lor de inspirație la lumea în care trăim, rezultând în colecții impresionante ce își lasă amprenta în istoria modei.

Dolce and Gabbana sunt considerați inventatorii stilului Mediteranean, care își are inspirația în Sicilia prezentată în filmul „Leopardul” de Luchino Visconti în 1963 și femeia realismului Italian, senzuală și severă. La începutul carierei sale ei deasemenea au folosit pe post de surse de inspirație personalitățile precum Sophia Loren, Claudia Cardinale și Stefania Sandrelli. Femeia de la Dolce & Gabbana este una care simultan arată și ascunde dantele și vualuri, o femeie mândră de propriul său corp.

Vivienne Westwood își găsește inspirația în cărțile de istorie, spunând că designerii ce nu caută să fie inspirați de istorie, caută neplăceri. Ea adaugă: „Designerii, ei se epuizează foarte repede pentru că nu au o cultură, ei au fost învățați în secolul XX să creadă că orice vine de la ei nu trebuie să fie copiat, și aceasta nu funcționează. Dar ideile mele vin din curiozitatea mea adâncă de a ști ce au gândit și au făcut oamenii în trecut.”

Fiecare lucrează în felul său cu o sursă de inspirație, aceasta fiind uneori foarte evidentă, iar alteori, greu de detectat.

Pe 12 februarie 1947 Christian Dior a prezentat prima sa colecție pe Avenue Montaigne. Așa se naște conceptul unui „New look” pe când revoluția era în curs de desfășurare. Necunoscut până în acel moment, designerul geniu, a respectat modul de viață francez intrat într-un deceniu triumfător, oferind femeilor un aspect sublim. Christian Dior a folosit ca sursă pentru numeroase lucrări operele de artă ale pictorilor

renumiți. Astfel poate fi observată destul de ușor o paralelă dintre picturi și rezultatul pasiunii creatoare al lui Dior.

Figura 1. Modele vestimentare create de Christian Dior și sursele de inspirație.

Temele principale ale legendei Dior - trecut și prezent - sunt folosite la o scară mare, în mod original, bazate pe opere de artă unice. Noul look se regăsește în lucrări de Picasso, Modigliani, Renoir, Cezanne și Gauguin. Nuduri de Vanessa Beecroft, Maurizio Cattelan și Orlan subliniază liniile moderne ale corpului feminin, accentuat de Christian Dior.

Abordarea sursei de inspirație.

O oarecare sursă de inspirație poate fi abordată în diferite feluri, în dependență de intențiile designerului. Ca rezultat pe baza unei și aceleiași surse pot fi dezvoltate mai multe modele complet diferite.

Abordările principale ale unei surse de inspirație în designul vestimentar.

Aplicarea motivului direct pe material. Aceasta se referă la folosirea tehnicilor decorative precum desenul pe țesătură, imprimeul, broderia ș.a. Astfel, se pot obține produse de croieli relativ simple, ce pot integra repere, acoperite cu un anumit desen. Acesta poate reda o anumită sursă de inspirație sau o modificarea a acesteia.

Folosirea formei sau structurii sursei de inspirație. Structurile care repetă elemente din lumea vie sau nevie sunt des folosite de designerii contemporani. O anumită formă poate fi creată utilizând diferite tipuri de modelare constructivă și materiale potrivite. Ca exemplu poate servi abordarea unei flori de către designerul Jean Louis Sabaji.

Folosirea cromaticii specifice. Aceasta se aplică mai ales atunci când sursa este mai abstractă, cum ar fi cerul, marea, focul sau un apus de soare. În acest caz sursa de inspirație afectează mai mult imaginația creatorului decât vestimentul propriu-zis.

Abordarea sursei de inspirație într-o colecție vestimentară.

Omul creează tehnica, iar aceasta la rândul său își lasă amprenta. Colecția prezentată (fig. 2), este bazată pe concepția simbiozei dintre lumea tehnică și cea naturală, pe legătura strânsă dintre mecanismele inventate de om și amprenta pe care acestea o lasă asupra naturii.

Sursa de inspirație pentru colecția dată sunt anvelopele de cauciuc a mașinilor și urmele lăsate de ele în sol. Aceste amprente pot varia ca lățime, adâncime și desen, dând posibilitatea de a folosi structurile deja existente în codrul construcției de mașini și în domeniul designului vestimentar. Anvelopele și amprente creează efecte volumetrice interesante, caracterizate de un anumit ritm, și prin folosirea diferitor tehnici constructiv-decorative ele pot fi transpuse în vestimentație. De la motivul amprentelor rămase pe sol și gama cromatică este corespunzătoare: nuanțe de gri și cafeniu. Aceste amprente sunt o sursă de inspirație foarte bogată și accesibilă, dând posibilitatea de a alege din multitudinea desenelor existente și structura formelor obținute.

Analiza compozițional-artistică a colecției elaborate.

Colecția elaborată este orientată spre a reda combinația lumii tehnice și a celei naturale astfel optând pentru produse mai lejere și confortabile.

Acest fapt determină prezența formelor și siluetele specifice care determină elementele colecției ca fiind comode în exploatare și păstrare.

Figura 2. Colecția de modele vestimentare inspirată de motivul urmelor de anvelope.

Forma produselor vestimentare se reduce la o singură categorie - trapezată cu baza mare în sus. Aceasta este asigurată de prezența pantalonilor ajustați și majorarea intenționată a volumului la nivelul liniei umerale. Forma trapezată asigură un aspect estetic bărbătesc accentuând partea superioară a corpului și oferind o imagine a unui bărbat puternic și stilat.

Siluețele produselor sunt preponderent drepte în ce privește partea superioară a corpului, pantalonii fiind ajustați. De asemenea produsele exterioare manifestă o ajustare spre linia de terminație pentru a accentua specificul figurii bărbătești.

Ca proporționare produsele manifestă o ascensiune diferită de la model la model. Scurta feminină este proiectată până la linia taliei pentru a crea un aspect energic, sportiv și pentru a descoperi zonele decorate. Scurtele bărbătești își au terminația mai sus de nivelul liniei șoldurilor ceea ce secționează vizual figura, valorificând frumusețea proporțiilor masculine. Demiul bărbătesc precum și rochia modelului feminin sunt alungite ca proporție, pentru a diversifica colecția și a propune modelele noi, compatibile stilului și conceptului propus.

Accentul din cadrul colecției elaborate cade pe figura feminină, ea fiind cea mai intens decorată și reflectând cât se poate de bine atât sursa de inspirație cât și ideea generală a colecției.

Soluționarea decorativă a colecției elaborate.

Colecția elaborată este bogată în elemente decorative, care în ansamblu creează un aspect estetic variat și interesant ce corespunde sursei de inspirație - în mare parte redând aspectul exterior al unei anvelope sau al unei urme. În decorarea produselor au fost folosite următoarele tehnici:

Figura 3. Mostra de decor 1.

Figura 4. Mostra de decor 2.

Figura 5. Mostra de decor 3.

a) Matlasarea decorativă plată.

Această tehnică se referă la matlasarea cu sintepon folosind ață decorativă de o nuanță mai vie (fig. 3). Matlasarea este realizată mecanizat, la mașina de cusut cu două ace, liniile imitând urmele anvelopei și fisurile în sol. Decorul nu este repartizat uniform pe toată suprafața scurtei ci scade în intensitate de la stânga la dreapta produsului.

b) Matlasarea decorativă volumetrică.

Acest tip de matlasare se realizează folosind sintepon și bandă poliuritanică care se introduce sub materialul de bază după realizarea cusăturii (fig. 4). Ca rezultat se pot obține linii drepte sau oblice reliefate ce imită structura anvelopelor. Această tehnică decorativă este aplicată pe linia centrală și laterală a

produselor sau pe platca detașabilă. Matlasarea se realizează la mașina de cusut liniară cu ață potrivită nuanței și grosimii materialelor.

c) Tricotarea manuală volumetrică.

Tehnica dată presupune tricotarea manuală a puloverului (fig. 5), astfel încât să fie formate structurile volumetrice liniare ale suprafeței anvelopei automobilului. Utilizând rânduri de ochiuri tricotate separat și asamblate în așa fel ca să fie formată o cută de înălțimea de 1-1,5 cm se obține un aspect volumetric pronunțat. Tricotarea se realizează folosind mai multe nuanțe de ață ce trec treptat de la cafeniu închis la gri deschis, pe direcție transversală.

Figura 6. Moștra de decor 4.

Figura 7. Moștra de decor 5.

d) Imprimeul.

Imprimeul stă la baza soluționării modelului feminin (fig. 6), dar este folosit și la decorarea pantalonilor în modelele pentru bărbați. Acesta este realizat manual, folosind silicon cafeniu aplicat direct pe material cu ajutorul unui burete. Pentru formarea desenelor dorite sau utilizat câteva tehnici diferite: banda adezivă provizorie, lipită pentru a delimita conturul strict al liniei; trafaretul decupat din carton cu imitarea unei roți; transferul direct a desenului cauciucului de pe anvelopă.

e) Pielea naturală.

Pielea naturală plată este folosită ca material decorativ pentru realizarea pantalonilor și a scurtei (fig. 7). Detalii mărunte precum cele de pe buzunare sunt prezente și în alte modele. Pielea presată cu efect volumetric este utilizată pentru crearea plăcii detașabile și decorarea părții superioare a mânecii creând efectul de anvelopă de cauciuc.

Folosind toate aceste tehnici decorative s-a obținut o colecție vestimentară care abordează într-un mod original o sursă de inspirație mai puțin obișnuită. Astfel a fost argumentat rolul major al unei surse de inspirație în designul vestimentar.

Bibliografie

1. <http://stylerumor.com/blog/2011/04/26/inspiration-dior-exhibit-at-pouchkine-moscow-museum/>
2. <http://english.cntv.cn/2014/09/29/VIDE1411945323124661.shtml>
3. <http://fashion-history.lovetoknow.com/fashion-clothing-industry/fashion-designers/dolce-gabbana-brand-history>
4. http://www.anelonet.ro/news/istoria_anvelopelor
5. <http://www.pneumatika.ro/informatii/111-istoria-anvelopelor.html>
6. <http://www.automarket.ro/anvelope/pagini/afla-ce-insemna-diversele-tipuri-de-anvelope>