

# РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО АВТОРСКОГО ПОРТФОЛИО ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫ

## 3.1. Подготовка материала и структура авторского портфолио

В ходе обучения дизайнер по костюму активно вовлекается во все процессы, связанные с моделированием одежды. Это и выполнение заданий в материале, и участие в многочисленных конкурсах молодых дизайнеров, интересные студенческие проекты и выставки, работа с заказчиками. За несколько лет студент, как дизайнер по костюму, осуществляет большой объем работ.

Следствием его действий могут быть создание имиджа, подготовка к показу какого-либо дизайнера, подготовка модного дефиле и т. д. Для молодого специалиста очень важно уже с начала своей деятельности в области моды осуществлять сбор материала по всем этим темам.

Для квалифицированной репрезентации материалов, посвященной той или иной коллекции, необходимо проводить фотосессию, которая передаст настроение и образы моделей, подчеркнет наиболее выразительные из них. Во время проведения фотосессии важно представлять себе образ модели, ее макияж, прическу, обувь, возможные аксессуары. Внешний облик модели весьма значим для наиболее оптимальной презентации коллекции.

Итогом обучения дизайнера одежды является его диплом, но в данном случае нас интересует не справка о квалификации, а итоги его работы и проекты. Для того чтобы найти свое место в сфере дизайна одежды, необходимо создавать множество разнообразных проектов, коллекций, а собирать материалы к ним нужно начинать еще с 1–2 курса.

Основой портфолио должны послужить работы, которые выполнены студентами во время учебы. Это могут быть отдельные модели — проекты или мини-коллекции на заданную тему. Студенту особенно важно участвовать в конкурсах молодых дизайнеров одежды. В России каждый год проводятся такие известные конкурсы, как «Русский силуэт», «Адмиралтейская игла» и др.

Из престижных зарубежных конкурсов можно выделить Mango Fashion Awards в Барселоне, International Talent Support и Mittelmoda в Италии, European Fashion Award Fash 2013 (Мюнхен, Германия), Fresh Fish (Гетеборг, Швеция), Nyeres Festival (Йер, Фран-



ция), ANDAM Fashion Awards (Париж, Франция), Habitus Baltija (Рига, Латвия), Конкурс молодых модельеров имени Надежды Ламановой (Москва), Dzikavata (Минск). Для участия в большинстве из них на первом этапе следует предоставить графические эскизы моделей, которые впоследствии также можно соединить в портфолио.

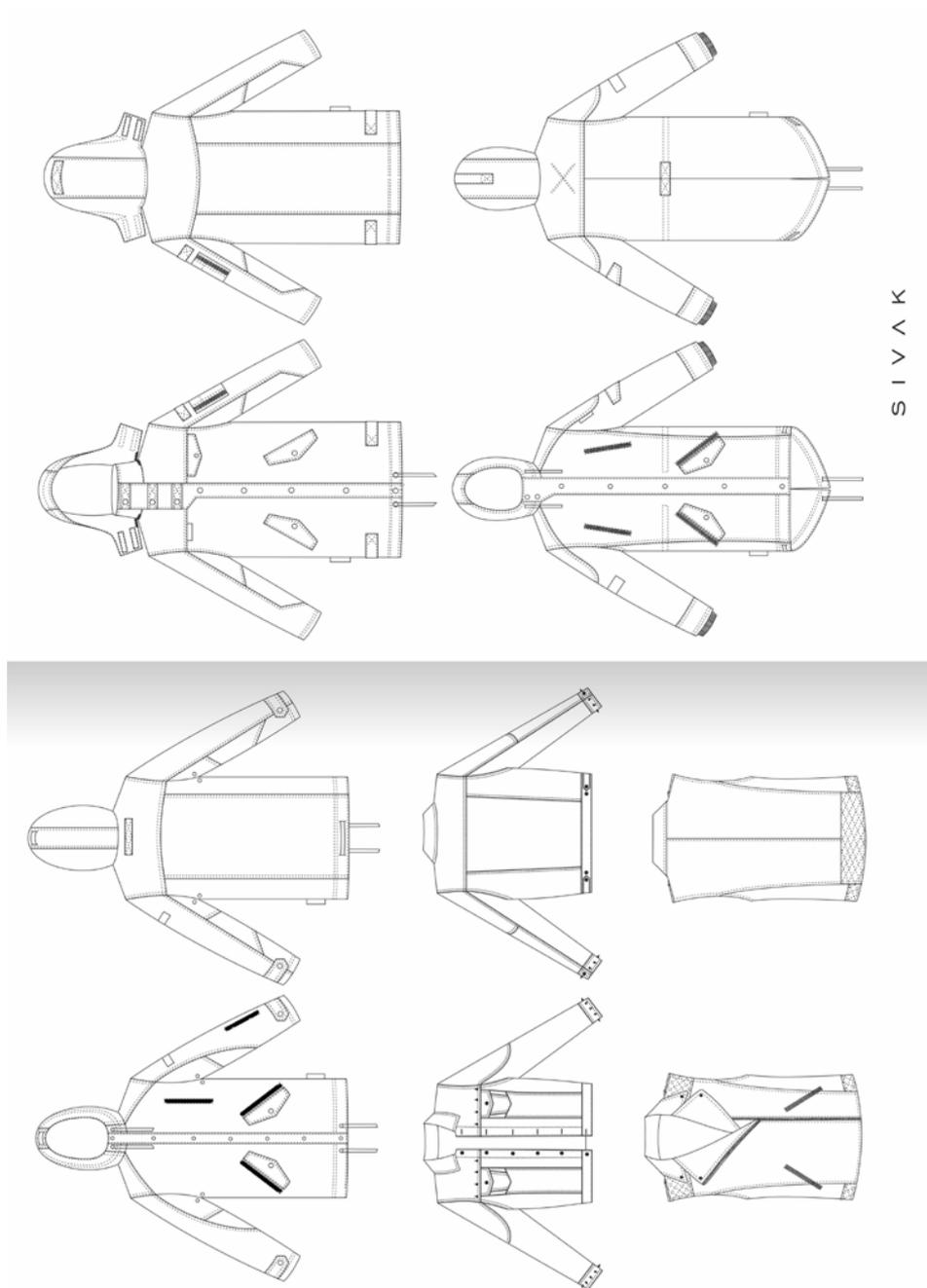
Необходим и опыт работы с заказчиками на таких сайтах, как, например, [freelance.ru](http://freelance.ru), [archilist.ru](http://archilist.ru), [behance.net](http://behance.net). На этих сайтах можно получить интересные заказы, попробовать свои силы, чтобы затем иметь фотоматериал для будущего портфолио. Задача начинающего специалиста — воспользоваться этим ресурсом в целях своей будущей карьеры, пусть даже за небольшое вознаграждение. Чем больше проектов будет разработано и воплощено, тем более богатым по материалу станет будущее портфолио.

Состав работ в портфолио должен быть разным по стилю и задачам, чтобы показать, насколько разноплановым по своим интересам является специалист. Часть работ должна быть посвящена проектам в материале прет-а-порте, часть авангардным проектам. Этот материал хорошо представлять в фотографиях. Большим достоинством будет наличие в портфолио графических эскизов моделей, выполненных в разных техниках. Это могут быть эскизы, выполненные при помощи техник аппликации, коллажа, гуаши, акварели. Интересными представляются также разработки, связанные с созданием принтованных тканей, интересной фурнитуры и декора. Хорошо, если в портфолио будут присутствовать работы, выполненные при помощи компьютерной графики. В наши дни это является очень важным фактором при приеме на работу в промышленные компании по производству одежды. Портфолио должно содержать конструктивные эскизы моделей, которые дадут понимание того, как дизайнер мыслит себе создание конструктивной формы изделия, его особенностей и деталей.

За время обучения возможно участие студентов в проектах по созданию аксессуаров по дизайну, которые также необходимо включать в портфолио.

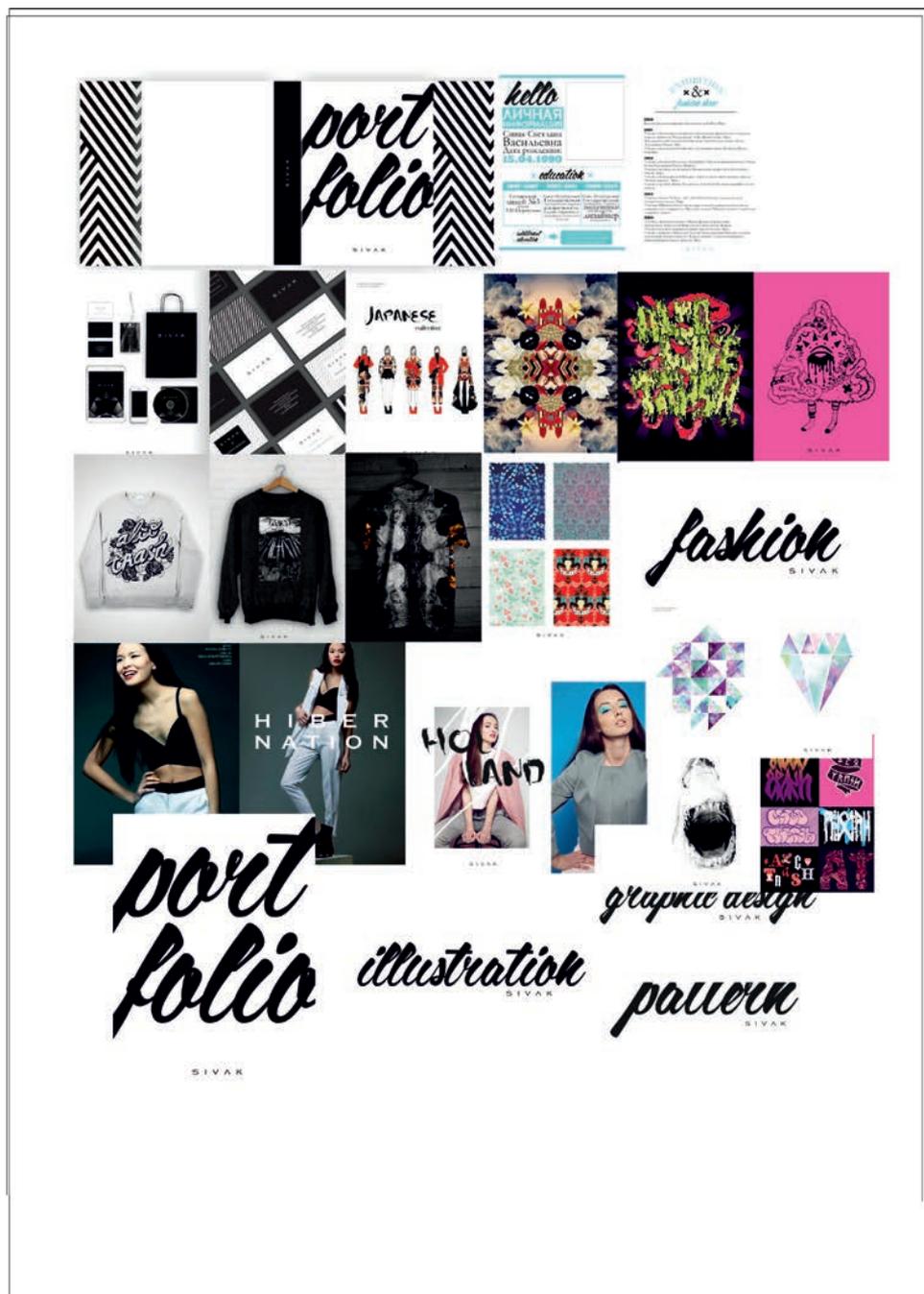
На основе каждого проекта, выполненного в материале, дизайнер одежды должен подготовить объемную презентацию, если он последовательно представляет в нем все этапы создания коллекции. Она может содержать до 10 страниц.

Первая страница может содержать лист с названием коллекции, техническим заданием, в котором описываются задачи, цели, представленный ассортимент, аудитория, на которую рассчитаны модели. Вторая страница должна быть посвящена сбору материала для концепции коллекции — тренд-бордам, листам, передающим настроение и задумку образов. Это могут быть и интересные фотографии, и зарисовки, и фрагменты тканей. Здесь необходимо поместить технические эскизы моделей, детально представляющие их конструктивные элементы. Такие эскизы могут сопровождаться фотографиями и чертежами технологических обработок, узлов, выполненными во время создания моделей, либо посредством найденных аналогов. Если для коллекции специально была разработана авторская фурнитура, она может быть представлена в фотографиях или чертежах на отдельных страницах. Следующие страницы должны быть посвящены разработке цветовой гаммы коллекции. Это могут быть подборки различных колористических гамм, разработка эскизов в разных цветах и принтованных тканях, передающих впечатления от проектов. На последних страницах должны быть представлены фотографии выполненных моделей.

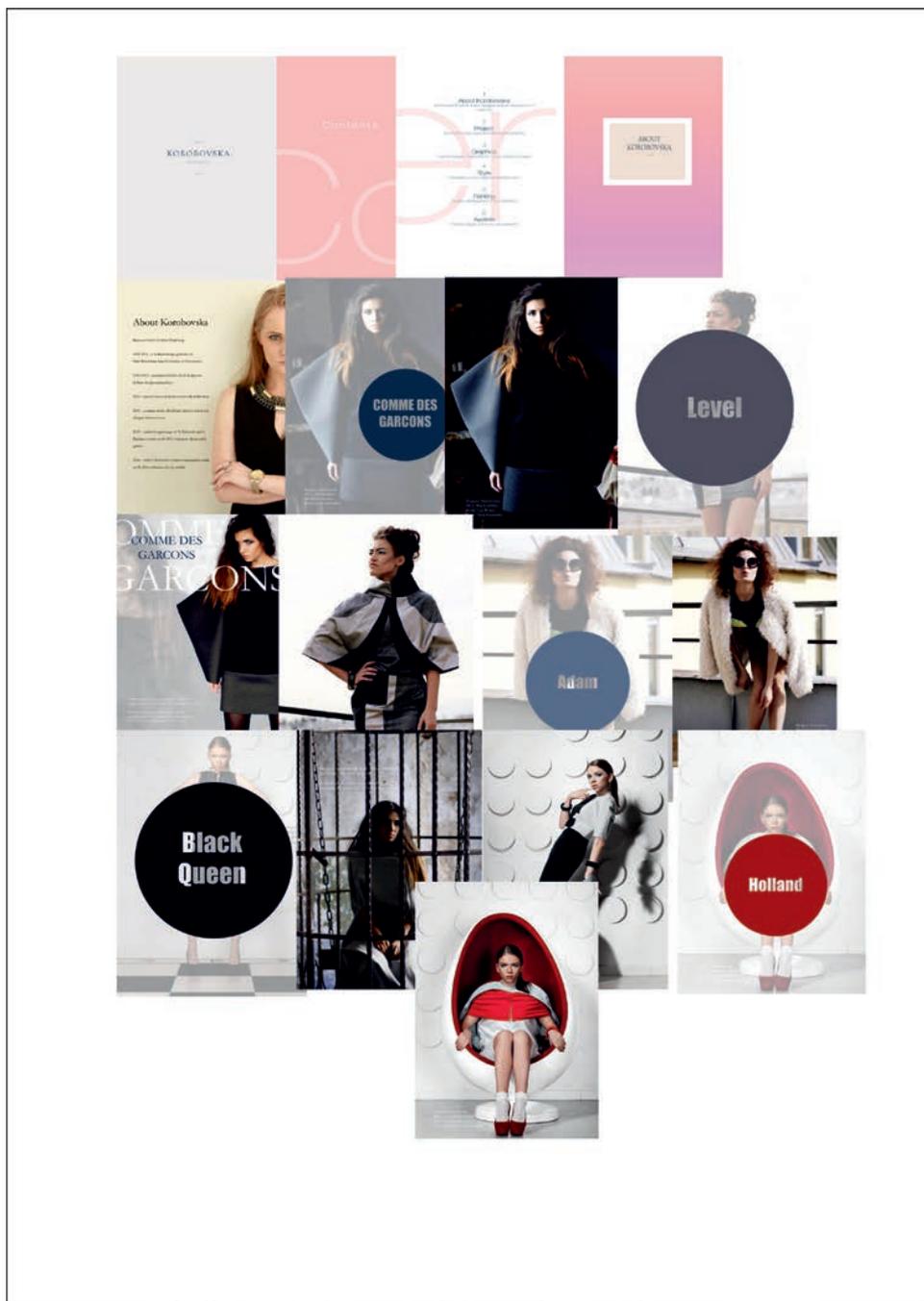


S I V ^ K

**Рис. 3.1.** Примеры технических эскизов для портфолио, работа Светланы Сивак, выпускницы СПбГЭУ, кафедры «Дизайн костюма»



**Рис. 3.2.** Примеры страниц портфолио, работы Светланы Сивак, выпускницы СПбГЭУ, кафедры «Дизайн костюма»



**Рис. 3.3.** Примеры страниц портфолио, работы Анастасии Коробовской, выпускницы СПбГЭУ, кафедры «Дизайн костюма»



## 3.2. Создание концепции и стиля авторского портфолио

Несомненно, что для получения яркого и запоминающегося портфолио необходимо продумать его общую концепцию, идею и фирменный стиль. Интересная обложка, необычное сочетание элементов дизайна, графики и фотографий могут преобразить ваши работы и придать им более интересный и профессиональный вид. Иногда неумелое оформление работ может даже ухудшить их, но при соблюдении основных рекомендаций удастся избежать наиболее часто повторяющихся ошибок.

**Авторское портфолио** можно представить в виде папки с файлами формата A4 или A3 или специально сброшюрованного альбома. Формат портфолио может быть разнообразен, в зависимости от основной задумки и концепции автора, и нередко имеет вид квадрата или вытянутого прямоугольника, что сразу придает ему определенную индивидуальность. Благодаря нестандартной форме меняется модульная сетка, а соответственно и компоновка материала. Делая портфолио формата A4, вы изначально более стандартно его компонуете, что в некоторых случаях не дает проявиться индивидуальности автора.

Профессиональный дизайнер должен иметь не только печатное портфолио, но и портфолио в электронном формате, записанное на диске, флешке или выложенное в Интернет.

Несомненно, что идеальным вариантом создания портфолио одежды станет обращение к профессиональным дизайнерам и специалистам в области полиграфии. Профессиональный дизайнер поможет создать фирменный стиль, логотип, подберет для вас индивидуальные цвета, составит модульные сетки, предложит фирменные шрифты и разработает обложку.

К сожалению, не все начинающие дизайнеры одежды имеют возможность обратиться к профессионалам, так как это связано с немалыми денежными затратами. Одним из вариантов поэтому становится самостоятельное создание своего портфолио.

В поисках собственного фирменного стиля не всегда легко выработать те принципы, по которым необходимо его представить. Разрабатывая свой фирменный стиль, дизайнеру одежды важно помнить о том, как это должно сочетаться с фотографиями моделей, эскизами и прочим материалом. Создание своего авторского знака — это сложная кропотливая работа, которая связана с правильным подбором шрифта, интерлиньяжем и т. п.

Одним из приемов создания своего логотипа может стать включение логограммы из инициалов автора или его псевдонима. В некоторых случаях она становится названием будущей марки одежды.

Логограмму и фирменный знак необходимо создавать в векторной программе, так как это очень удобно для их масштабирования.

Кроме фирменного знака дизайнеру необходимо иметь оригинальную визитную карточку и оформленный диск с презентацией.

## Рекомендации по созданию авторского портфолио

1. Для оформления авторского портфолио следует выбрать не более 2–3 цветов.
2. При разработке важно выбрать модульную сетку, которая поможет в грамотной компоновке материала.
3. Если в портфолио предполагается много фотографий, необходимо использовать более мелкие изящные шрифты для подписей под ними.
4. Графическое оформление портфолио не должно отвлекать от фотографий моделей. Важно помнить, что вы делаете его именно ради демонстрации моделей.
5. Для разделения материала по темам следует использовать специальные титульные листы. На них может быть изображен коллаж из узоров, используемых в коллекции, яркие, запоминающиеся мотивы.
6. Страницы, демонстрирующие фирменный стиль, авторскую фурнитуру, должны быть лаконичны и выполнены в едином фирменном стиле.
7. Страницы с обилием текста, на которых представлена концепция коллекции, ее задачи, цели, техническое задание, должны быть аккуратно отформатированы в едином ключе с остальными подобными страницами портфолио.
8. После завершения работы над портфолио нужно показать результат работы своим коллегам для того, чтобы оценить их реакцию, выслушать отзывы, исправить возможные ошибки.

## Принципы улучшения и придания большей индивидуальности авторскому портфолио

1. Для печати страниц может применяться матовая или глянцевая бумага разной толщины, фактуры и оттенков белого цвета. От этого зависит, как будут восприниматься страницы, какие тактильные ощущения возникнут у зрителя и потенциального заказчика.
2. Бумага также может быть цветной. На цветной бумаге ваше портфолио приобретет еще большую индивидуальность. Необходимо, однако, предостеречь от использования очень ярких цветов, они могут мешать восприятию основного материала.
3. Для придания индивидуального стиля портфолио в качестве разделителей необходимо применять кальку или специальную прозрачную пленку. В некоторых случаях на них также можно наносить печать.
4. В некоторых случаях можно применять бумагу с тиснением или бумагу с фигурной вырубкой.
5. В том случае, если портфолио имеет нестандартный формат, это придаст ему уникальный вид, сделает более оригинальным для зрителя. Формат А3 благодаря большим страницам смотрится эффектно, но такое портфолио дороже напечатать и сложнее брать с собой.
6. Важно помнить о том, что фирменный стиль портфолио в печатном и в электронном форматах должен быть один.