

Машинная вышивка в производстве капсульных коллекций одежды романтического стиля: на примере бренда «ALEXANDER BOGDANOV»

Н. В. Иголкина

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ), г. Омск, Российская Федерация

Аннотация. Статья раскрывает этапы, методы и технологические аспекты производства дизайнерского декора коллекций одежды сегмента премиум. Актуальность данного вопроса заключается в особенностях внедрения нестандартных вышивок и техник декорирования в промышленный дизайн и подходе к их разработке, отличном от сегмента массмаркет и люкс. Брендированная одежда должна чётко соответствовать авторскому стилю, а декор обогащать изделие как в идейно-смысловом, так и художественно-композиционном качестве. В тексте статьи обозначены возможные сложности, с которыми сталкиваются дизайнеры-программисты, и на что следует обратить внимание при работе с эксклюзивной компьютерной вышивкой. Тема раскрыта на примере российского бренда женской одежды «ALEXANDER BOGDANOV», выпускающего два раза в год капсульные коллекции преимущественно романтического стиля. Изделия данной марки отличаются сложной цветовой гаммой, использованием различных материалов и утонченными декоративными решениями. Автор статьи имеет многолетний опыт работы на производстве данного бренда в качестве дизайнера по декору и руководителя вышивального подразделения. В связи с чем текст статьи имеет практическую значимость и может быть полезен дизайнерам одежды и дизайнерам-программистам машинной вышивки. Возможности современного вышивального оборудования позволяют воплотить различные художественные запросы, тем самым выделить авторские коллекции на рынке за счет эксклюзивных текстильных декоративных решений. В масштабах производства следует учитывать не только эстетическую ценность изделий, но и технологические нюансы. Это немаловажная часть, которую должны учитывать специалисты дизайнеры компьютерной вышивки при разработке нестандартных решений.

Ключевые слова: машинная вышивка, декор, текстильный дизайн, бренд, авторская коллекция, компьютерная вышивка.

Machine Embroidery in the Production of Capsule Collections of Romantic-Style Clothing: Using the Example of ALEXANDER BOGDANOV Brand

Natalia V. Igolkina

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Omsk State Technical University", Omsk, Russian Federation

Abstract. The article reveals the stages, methods and technological aspects of the production of designer decor for premium clothing collections. The relevance of this issue lies in the specifics of the introduction of non-standard embroidery and decoration techniques into industrial design and an approach to their development that differs from the mass market and luxury segment. Branded clothing should clearly correspond to the author's style, and the decor should enrich the product in both ideological and semantic, as well as artistic and compositional quality. The text of the article outlines the possible difficulties faced by software designers, and what attention should be paid to, when working with exclusive computer embroidery. The topic revealed using the example

of the Russian women's clothing brand ALEXANDER BOGDANOV, which produces capsule collections of a predominantly romantic style twice a year. The products of this brand are characterized by a complex color scheme, the use of various materials and sophisticated decorative solutions. The author of the article has many years of experience in the production of this brand as a decor designer and head of the embroidery department. In this regard, the text of the article is of practical importance and may be useful to clothing designers and computer embroidery designers. The capabilities of modern embroidery equipment make it possible to embody various artistic requests, thereby highlighting the author's collections on the market due to exclusive textile decorative solutions. The scale of production should take into account not only the aesthetic value of the products, but also the technological nuances. This is an important part that computer embroidery designers should take into account when developing non-standard variations.

Keywords: machine embroidery, decor, textile design, brand, design collection, computer embroidery.

ВВЕДЕНИЕ

Вышивка является одним из самых древних методов декорирования текстиля и одежды. В современной моде она занимает значительную роль, особенно в эксклюзивном дизайнерском продукте. В условиях масштабного производства речь идет именно о машинной вышивке. Ручные методы декорирования не способны удовлетворить современные требования относительно объема выпускаемой продукции, сроков, экономической выгоды и остаются прерогативой изделий класса люкс.

Для бренда одежды ценового сегмента Middle up, такого как «ALEXANDER BOGDANOV», очень важно, чтобы вышивка была эксклюзивной, авторской, соответствовала стилистической направленности и похожа на ручные техники декорирования. Возможности программирования цифровой машинной вышивки позволяют воплотить сложные авторские дизайны, привнести новые свойства за счет эксклюзивного решения в фактурах, материалах, техниках. Вышивка является более дорогим методом выполнения текстильных дизайнерских решений, чем печать на тканях. С помощью интересного декора возможно создавать модные решения в дизайне как повседневной, так и нарядной одежды.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Современное вышивальное оборудование позволяет производить качественные вышивки в различных техниках таких как вышивка гладью и татами, вышивка блестками, стразами, лентами, бисерной нитью, шнурами, тесьмой; 3D-вышивка, вышивка Ришелье, вышивка с использованием лазерной вырубки, бестканевая вышивка, рулонная вышивка [1]. Благодаря возможному многообразию техник компьютерной вышивки, соответствующее современное вышивальное оборудование способно удовлетворить различные дизайнерские запросы в масштабах производства. В статье рассмотрены примеры работ, выполненных на японских многоигольных

машинах Tajima типа TMAR и TLMX с функциями кординга и пришивания пайеток.

Федеральный российский бренд женской одежды «ALEXANDER BOGDANOV», основанный в 1988 году в Омске, отличается тонкими и изящными решениями относительно текстильного дизайна и сочетания различных по свойствам материалов, сложной цветовой гаммой, женственностью и приверженностью к романтическому стилю (рис. 1 а, б). Клиенты бренда выбирают изделия, соответствующие стилистическим характеристикам, эксклюзивностью и качеству продукта. Поэтому и при разработке декора очень важно соответствие выше описанным требованиям.

Для дизайнера, разрабатывающего текстильные решения и программы компьютерной вышивки, стоит непростая задача. При создании декора важно сохранить стилистическую принадлежность к романтическому направлению, соответствие цветовой гамме капсул, сложные оттеночные переходы, градации полутонов и фактур, сочетаемость с принтами и тканями коллекции [4]. Немаловажно учитывать производственные сроки для своевременных поставок продукции. Выполнение таких требований возможно с учетом правильного подхода к проектированию вышивки в капсулах. Следует выделить несколько этапов при разработке дизайнерского декора:

1. Поиск референсов и мотивов, соответствующих заданной теме коллекции [2].
2. Выборка мотивов и сортировка по темам капсул.
3. Выбор техник нанесения декора в соответствии с ассортиментными группами, ассортиментной матрицей и расположением вышивки.
4. Подбор материалов для вышивки: нитей, пайеток, пряжи, соответствующих цветов.
5. Стилизация и оцифровка мотивов в соответствии с выбранными техниками.
6. Запуск пробных образцов.

7. Корректировка программ и замена некоторых материалов для создания многообразия в выборе нужного образца.

8. Утверждение вышивки в экспериментальном образце.

После утверждения дизайна и определения количества производимых изделий декор запускается в производство. Для этого иногда требуется корректировка программ вышивки, но без потери визуального сходства с образцом.

a (a)

б (b)

Рисунок 1 – Модели коллекции «ALEXANDER BOGDANOV» с вышитым декором:
а – вышивка мохером и текстурированной пряжей;
б – вышивка мохером, текстурированной пряжей, пайетками и вышивальными нитями

Figure 1 – Models of the ALEXANDER BOGDANOV collection with embroidered decor:
a – mohair and textured yarn embroidery;
b – embroidery with mohair, textured yarn, sequins and embroidery threads

*В статье использованы фотографии из архива компании ALEXANDER BOGDANOV.

Первые два этапа разработки текстильных образцов происходит с дизайн-командой. Определение мотивов должно соответствовать теме коллекции, дизайнеры по принтам стилизуют выбранные элементы для создания купонов и раппортов печатных тканей [9]. Дизайны вышивки могут быть заимствованы с разработанных принтов, либо спроектированы дизайнером по декору, также исходя из смыслового направления капсул. Техники нанесения декора выбирают в соответствии с ассортиментом и используемыми материалами.

Немаловажную роль имеет принцип размещения декора в изделии. По принципу размещения на изделии декор делится на следующие типы: съемный декор (броши), аппликация и вышивка на материале изделия [5]. Броши чаще всего представляют собой декор, собранный из нескольких вышитых слов, или объемный декор, выполненный при помощи сложных техник пришивания таких материалов как шнуры, ленты, бисер, объемная текстурированная пряжа (по типу ровницы или букле), пайетки. Съемные аксессуары могут быть как самостоятельным изделием, так и входить в комплект к определенной ассортиментной единице в зависимости от дизайнерской задумки (рис. 2). Интересные решения вышитых брошей достигаются за счет грамотно подобранных материалов и техник исполнения. Такой декор соответствует романтическому стилю бренда и вносит большую привлекательность изделиям.

Рисунок 2 – Вышитая брошь из коллекции бренда «ALEXANDER BOGDANOV»

Figure 2 – An embroidered brooch from the collection of the ALEAXANDER BOGDANOV brand

Аппликативный декор чаще всего представляет собой шевроны либо вышивки, которые сложно разместить на основной ткани без использования стабилизатора. Преимущество настрочного декора заключается в возможности использования различных техник таких как кординг, пришивание пайеток, бисерной ленты, а также интересных интерпретаций глади и застилов без травмирования основной ткани во время шитья и напяливания материала. Шевроны чаще изготавливаются из плотной дублированной ткани и используются для верхнего ассортимента. В авторских коллекциях основной упор при проектировании такого декора делается на графическую и композиционно-смысловую составляющую [10]. При разработке настрочного декора на сетке используются сложные интерпретации застилов, разряженной плотности, контурные вышивки или вышивка текстурированными материалами (рис. 3).

Рисунок 3 – Вышивка на сетке, настрочной (аппликативный) метод размещения.

Из коллекции бренда «ALEXANDER BOGDANOV»

Figure3 – Embroidery on a grid, a customized (applicative) method of placement.

From the collection of the ALEAXANDER BOGDANOV brand

Также особый интерес может вызвать бестканевая вышивка. Она создается на водорастворимой пленке и требует специального метода программирования, чтобы после удаления основы мотив сохранил форму. Вышивка без основы может быть, как съёмным декором, так и настрачиваться на изделие (рис. 4).

Рисунок 4 – Бестканевая вышивка на нарядном платье из коллекции бренда «ALEXANDER BOGDANOV»

Figure 4 – Non-woven embroidery on an elegant dress from the collection of the ALEXANDER BOGDANOV brand

Вышивка на ткани самого изделия имеет свои художественные ценности. В зависимости от сочетания основы, наносимых материалов и техники вышивка может добавлять в изделие различные визуальные эффекты. Имитация рельефного рисунка может быть достигнута за счет плотных застилов и подобранных цветов нитей в тон основы. Вышивка на таких материалах как футер и неопрен за счет структуры ткани также дает ощущение рельефа, подкладывание объемных материалов под или на основу усиливает этот эффект. Вышивки сложными техниками и текстурированными материалами могут

быть как контрастными по цвету, так и в тон основной ткани. В первом случае декор считается как принт и подчеркивает форму мотива и элементов, делает его акцентным, во втором случае вышивка подчеркивает богатство фактуры, позволяя выполнить однотонные изделия с интересным дизайнерским решением (рис 5, 6). Вышивка на тонком материале для премиальных изделий чаще наносится без стабилизатора ткани, что требует качественной настройки оборудования. Такая вышивка может создавать эффект кружева, сочетать в себе разные по свойствам нити, пайетки и шнуры: металлизированные, матовые, глянцевые и т. д.

Для выделенного ассортимента коллекции определяют техники нанесения и желаемые декоративные эффекты. При разработке декора к изделию происходит подбор необходимых по цвету, качеству и фактуре материалов. Стилизация мотива должна быть авторской, современной, соответствовать стилю бренда. [7]

Основной задачей дизайнера выступает грамотная оцифровка стилизованного мотива. Оцифровка (digitizing) – это процесс перевода графического изображения в цифровой файл, который может считать вышивальная машина. Оцифрованные файлы для вышивки отличаются от обычной векторной графики, которая строится на масштабируемых линиях и формах. Каждый такой файл содержит подробнейшую информацию о типе стежка, заданной траектории движения рамы, плотности застила, последовательности смены цвета и, соответственно, переводятся в формате 1:1. В связи с этим, при первом запуске программы экран калибруют. Программное обеспечение «Tajimaby Pulse» позволяет выбрать функцию 3D для просмотра проектируемого декора, однако при использовании определенных материалов, таких как ленты, шнуры, текстурированная пряжа, понять итоговое визуальное решение сложно (рис. 7).

Для нестандартной вышивки возможно создание дополнительных предварительных пробных фрагментов. При оцифровке элементов очень важно не потерять нужную стилистику. Так как вышивка берет свое начало из народной культуры, использование определенных техник и застилов может привести к превалированию этнического стиля в декоре [3]. В рамках создания дизайнов для романтических коллекций – это недопустимо. Для сохранения стилистической направленности следует использовать различные художественные эффекты, такие как: растяжки цветов, градиентная плотность застила, эффекты неровных краев, контурные стежки и тонкие линейные вышивки и т. д. [8]. Иногда, для создания многообразия вариантов по одной программе создаются несколько дизайнов за счет смены

Рисунок 5 – Вышивка на основной ткани изделия из коллекции бренда «ALEXANDER BOGDANOV»

Figure 5 – Embroidery on the main fabric of the product from the collection of the ALEXANDER BOGDANOV brand

Рисунок 6 – Фрагмент вышивки на основной ткани изделия из коллекции бренда «ALEXANDER BOGDANOV»

Figure 6 – A fragment of embroidery on the main fabric of a product from the collection of the ALEXANDER BOGDANOV brand

цветов нитей или изменения основы вышивки. Выбор итогового варианта происходит после нескольких пробных выполнений, количество которых зависит от сложности поставленной задачи, опыта дизайнера-программиста, используемых материалов, настройки оборудования и множества других факторов. Плотность застилов, длина стежка, наличие и типы каркасных строчек, правильно выбранные типы закрепок, последовательность элементов вышивки и смены цветов в программе – это лишь малая часть технологических знаний, необходимых для программирования вышитого декора [6]. Владение данной специализированной информацией и опытом позволяет выполнить качественный полуфабрикат, который не составит сложности при дальнейшем производстве партии.

По методу производства вышивки можно выделить такие варианты как: вышивка на заготовках кроя (или полотне), вышивка на деталях кроя, вышивка на готовом изделии и рулонная вышивка. На полотне вышивают съемный, настрочной декор и вышивки на основной ткани. В первых двух вариантах декоративные элементы после вышивки и влажно-тепловой обработки вырезают по контуру. Мотивы располагают так, чтобы в одни пальцы вошло как можно больше единиц. Вышивка на полотне ткани-основы изделия подразумевает нанесение рисунка до кроя по лекалам, что позволяет расположить вышивку близко к краю конструктивной детали или даже увести ее в шов изделия при пошиве. Вышивка на деталях кроя возможна при определенном расположении и величине рисунка, когда допустимо натянуть раскроенную деталь, а участок нанесения вышивки проходит в пальцы. При таком варианте производства на детали кроя предварительно намечают точку, относительно которой выставляют иглу перед стартом вышивки. В свою очередь, в компьютерной программе также отмечают точку запуска программы относительно запрограммированного дизайна. Вышивка на готовом изделии в производстве используется крайне редко. Для рулонной вышивки нужен соответствующий тип вышивальных машин и техника выполнения подразумевает равномерное нанесение раппорта на ткань основу.

В зависимости от метода производства вышивки отрабатывается программа для партии. Если вышивка расположена на основной ткани изделия, возможна градация по размерам или размерным группам. При отработке программы дизайнер проверяет наличие закрепок в необходимых участках, последовательность смен цвета и по возможности минимизирует количество обрезков. Если вышивка производится на полотне для дальнейшего кроя деталей, то программист просчитывает раппорт мотивов, который пройдет в рамы или пальцы.

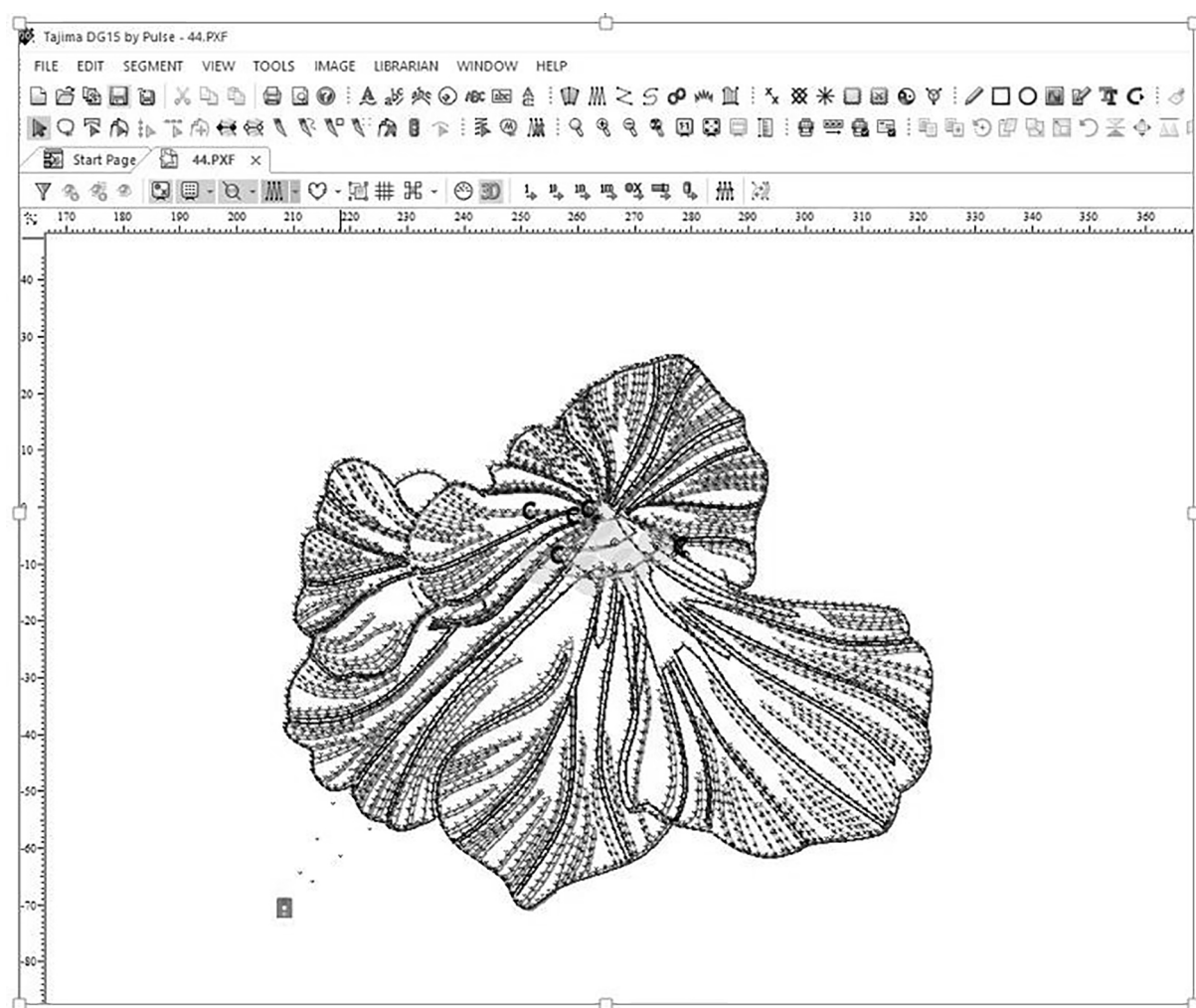

Рисунок 7 – Разработка дизайна вышивки в программе Tajima By Pulse

Figure 7 – Embroidery design development in the Tajima By Pulse software program

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Машинная вышивка в производстве дизайнерских премиальных изделий – сложный, но интересный процесс, который требует соответствующего технического оснащения, специализированных знаний, художественного вкуса и смелости в экспери-

ментах. Исходя из потребительского спроса клиентов марки «ALEXANDER BOGDANOV» можно сказать, что машинная компьютерная вышивка удовлетворяет требованиям, стилистической и художественной значимости коллекций бренда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова, А. А. Основы производственного мастерства. Машинная вышивка в Fashion-дизайне / А. А. Архипова. – Краснодар: НИЦ Априори, 2014. – 104 с.
2. Calver, A The V&A Sourcebook of Pattern and Ornament. – London: Thames & Hudson, 2023. – 400 p.
3. Камнева, С. Ю. Современное искусство ху-

дожественной вышивки: основные тенденции развития / С. Ю. Камнева // *Традиционное прикладное искусство и образование*. – 2016. – № 4. – С. 12–17. https://dpio.ru/arxiv/v1/v6_4.htm

4. Камнева, С. Ю. Технологические и художественные направления в современном искусстве художественной вышивки / С. Ю. Камнева // *Традици-*

онное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 3. – С. 126–132. http://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-18-Kamneva-Tehnol-i-hud-napravleniya.pdf.

5. Лончинская, Т. Е. Машинная вышивка / Т. Е. Лончинская, Т. М. Носань, К. А. Киятов. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 96 с.

6. Салихова, М. В. Инновационные технологии в изготовление ручной и машинной вышивки / М. В. Салихова // *Вестник магистратуры*. – 2019. – № 11 – 4 (98). – С. 25–26. https://www.magisterjournal.ru/docs/VM98_4.pdf.

7. Соснина, Н. О. Декор в современном костюме. Возможности и перспективы [Электронный ресурс] / Н. О. Соснина, Ю. Л. Герасимова, М. Р. Тимофеева, Э. В. Васильева // *Костюмология*. – 2019. – Т.4 – № 1. Режим доступа: [https://](https://magisterjournal.ru/docs/VM98_4.pdf)

magisterjournal.ru/docs/VM98_4.pdf. Дата доступа: 30.10.2025.

8. Черняева, И. Ю. Художественная вышивка / И. Ю. Черняева. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 121 с.

9. Широковских, М. С. Морфология и мифология ленинградского текстиля / М. С. Широковских // *Studia Slavica Et Balcanica Petropolitana*. – 2023. – №2 (34). – С. 169–186. DOI: 10.21638/spbu19.2023.209.

10. Широковских, М. С. Роспись по ткани: история, технология и роль в развитии ленинградской школы художественного текстиля // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение*. – 2025. – Т. 15, № 1. – С. 93–116. DOI: 10.21638/spbu15.2025.106.

REFERENCES

1. Arkhipova AA. Fundamentals of production skills. Machine embroidery in Fashion design. Krasnodar: NITs Apriori; 2014:104. (In Russ.)

2. Calver A. The V&A Sourcebook of Pattern and Ornament. London: Thames & Hudson; 2023:400.

3. Kamneva SY. Modern art of embroidery: the basic tendencies of its development. *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie*. 2016;4(19):12–17. https://dpio.ru/arxiv/v1/v6_4.htm (In Russ.)

4. Kamneva SY. Technological and artistic trends in contemporary art of artistic. *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie*. 2018;3:126–132. http://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-18-Kamneva-Tehnol-i-hud-napravleniya.pdf (In Russ.)

5. Lonchinskaya TE, Nosan TM, Kiyatov KA. Machine embroidery. St. Petersburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv; 2016:96. (In Russ.)

6. Salikhova MV. Innovative technologies in the production of hand and machine embroidery // *Vestnik magistratury*. 2019;11-4(98):25–26. [https://www.](https://www.magisterjournal.ru/docs/VM98_4.pdf)

magisterjournal.ru/docs/VM98_4.pdf (In Russ.)

7. Sosnina NO, Gerasimova JuL, Timofeeva MR, Vasileva EV. Decor in a contemporary costume design. Opportunities and perspectives. *Kostumologiya = Journal of Clothing Science*. 2019;4(1). Available from: <https://kostumologiya.ru/PDF/03IVKL119.pdf> [Accessed 30 October 2025] (In Russ.)

8. Chernyaeva IY. Khudozhestvennaya vyshivka = Artistic embroidery. Moscow, Berlin: Direct-Media; 2019:121. (In Russ.)

9. Shirokovskikh MS. Morphology and mythology of Leningrad textiles. *Studia Slavica Et Balcanica Petropolitana*. 2023;2(34):169–186. DOI: 10.21638/spbu19.2023.209. (In Russ.)

10. Shirokovskikh MS. The Painting on fabric: history, technology and role in the development of the leningrad school of artistic textiles. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Iskusstvovedenie = Vestnik of Saint Petersburg University. Arts*. 2025;15(1): 93–116. DOI: 10.21638/spbu15.2025.106. (In Russ.)

Сведения об авторах

Иголкина Наталья Владимировна

Старший преподаватель кафедры дизайна костюма Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ) г. Омск, Россия

E-mail: zholli@yandex.ru

Information about the authors

Natalia V. Igolkina

Senior Lecturer, Department of Costume Design, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “Omsk State Technical University”, Omsk, Russia

E-mail: zholli@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 03.11.2025.