

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 21.09.2022 20:59:10

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
« Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра дизайна и индустрии моды

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

« 24 » 06

КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА

Методические указания

по проведению лабораторных работ по дисциплине
для студентов подготовки 29.03.05

Курск – 2022

УДК 687.01

Составитель О.Н. Диева

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент Т.М. Ноздрачева

КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА: Методические указания

по проведению лабораторных работ по дисциплине для студентов подготовки 29.03.05/ Юго-Зап. гос.у-нт;сост.: О.Н.Диева., Курск,2022.-33.: ил.13- Библиог.: с. 18

Излагаются проблемы формирования образно-конструкторского абстрактного мышления, овладение студентами приёмами построения композиций различного типа на основе использования методов и средств художественного творчества, воспитание образного, композиционного мышления, эстетического вкуса, чувства пропорций и меры. Указывается порядок оформления лабораторных работ.

Предназначен для студентов направления подготовки 20.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать

Формат 60x84 1/16

Усл.печ.л 1.2 Уч.-изд.л 1,0 Тираж 25 экз. Заказ 1685

Бесплатно Юго-Западный государственный университет

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Введение

Дисциплина «Композиция костюма» обозначена государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования в блоке специальных дисциплин специальности «Конструирование швейных изделий». Курс является базовым и роль его представляется достаточно значимой в свете современных требований профессиональной подготовки инженера - конструктора, со специализацией «Дизайн одежды», поскольку в процессе обучения данной дисциплине формируется образно-пространственное мышление студентов, применительно к условиям будущей профессиональной деятельности, воплощаются творческие эскизные замыслы в реальные модели и конструкции одежды.

Освоение курса «Композиция костюма» предполагает цели изучения и использования в проектной работе законов композиции костюма, её свойств и приемов; развитие дизайнерского мышления студентов, изучение ассортимента одежды, специфики создания поясной и плечевой одежды и отдельно деталей одежды; создание комплектов, ансамблей, тематических и ассортиментных коллекций одежды (по характеру и назначению).

Задачи проведения лабораторных работ:

- изучения практики композиционного построения и структуры костюма;
- освоение студентами понятий творчества, дизайна и художественной культуры при создании моделей одежды;
- развитие навыков восприятия, представления и творческого мышления в поиске объёмно-пространственных форм и колористических решений костюма;
- формирование индивидуального творческого стиля посредством индивидуальной трактовке заданных тем и творческих источников;
- формирование художественной культуры студентов при освоении категорий и средств композиции костюма.

Стержневые мировоззренческие идеи курса

Композиция – основа, без которой в проектировании костюма невозможно создать модель, отвечающую принципам современности, эстетичности, функциональности; творчество в дизайне костюма направлено на поиски путей композиционных связей художественных образов; составление художественного и символического языка искусства костюма.

Главная образная идея костюма как произведения искусства реализуется посредством применения законов композиции, включая форму, цвет, конструкцию.

Методика проведения лабораторных занятий основывается на общих методах подготовки специалистов в вузах, при этом используются графические приёмы:

- трансформации простых форм в сложные;
- создания творческих композиций, основанных на принципах восприятия и модификации объектов окружающего мира.

Для наиболее эффективного результата обучения следует при изучении определенных тем практиковать натурные зарисовки. Изложение курса рассчитано на большой объем самостоятельной работы студентов: подбор специальной литературы, иллюстративного и графического материала (источники творчества); эскизирование; макетирование, создание образа моделей с учетом современных технологий и требований. Закрепление полученных знаний проходит при выполнении лабораторных работ, курсовых проектов, выпускных квалификационных работ.

На лабораторных работах изучаются: основные композиционные принципы в костюме, характерные особенности цвета и его оттенков; гармонизация костюма, этапы работы над коллекцией, вырабатываются навыки профессиональной речи, умений анализировать исторические и конструктивные стили, колористику; разрабатываются эскизы фирменного стиля посредством цвета и знака, выполняются эскизы коллекций с учетом запланированных тематических заданий и т.д. Больше внимание при разработке эскизов уделяется индивидуальной трактовке заданной темы и творческого источника, а так же конструктивной продуманности модели. Выбор технических средств, характер графической подачи произвольный, однако, в некоторых заданиях может быть ограничен.

Отдельные, наиболее удачные творческие решения заданий студентам могут быть рекомендованы для выполнения в материале.

Исследовательская работа студентов направлена на поиски путей композиционных связей художественных образов; составление художественного и символического языка искусства костюма. Выявление и структурирование особенностей композиционного формообразования, характерных для исторического и современного костюма.

Таблица 1 Лабораторные работы

№ занятия	Наименование лабораторной работы	Объем, час
1	Форма и конструкция в композиции костюма. Виды эскизов. Особенности и значение эскиза в моделировании одежды.	4
2	Форма костюма как система. Статика и динамика в организации формы костюма. Ритмическая организация формы костюма	6 из них практическая подготовка 4
3	Материал, свойства материала и пластическая организация формы костюма. Виды композиционных свойств материалов: фактура, структура. Пластические свойства материалов.	4 из них практическая подготовка 2
4	Орнамент в композиции костюма. Виды орнаментов. Применение орнамента в композиции костюма.	4
5	Образ и творческий источник в композиции костюма. Творческие источники.	6 из них практическая подготовка 2
6	Закономерности развития. Стилль. Стилизация. Стайлинг. Исторические стили. Конструктивные стили. Микро-стили.	4
7	Художественные системы формообразования в костюме. Понятия «ассортимент», «коллекция», «линия».	4
8	Костюм и образ. Костюм, знак, мода	4
	Итого	36 часов

Содержание лабораторных работ

Лабораторная работа №1

Тема: «Форма и конструкция в композиции костюма. Виды эскизов. Особенности и значение эскиза в моделировании одежды»

Теоретические аспекты

Виды эскизов. Особенности и значение эскиза в моделировании одежды. Особенности изображения фигуры человека в эскизе костюма.

Техники выполнения эскизов.

Форма и силуэт в композиции костюма. Поясные изделия. Сумка как источник творчества.

Графическая работа: Разработка серии эскизов поясных изделий

Источник творчества - сумка.

а) юбка,

(выполнить не менее 30 фор-эскизов моделей юбок (формат А4/2), отобрать 5-7 моделей, наиболее отвечающих теме и стилю задания, выполнить многофигурную композицию на формате А3 в графическом варианте);

б) брюки

(выполнить не менее 30 фор-эскизов моделей брюк, отобрать 5-7 моделей, наиболее отвечающих теме и стилю задания, выполнить многофигурную композицию на формате А3 в графическом варианте).

Цель работы: разработка современной конструктивной формы поясной и плечевой одежды комплектов, ансамблей по заданному творческому источнику

Основные понятия: эскиз, фигура человека, форма, силуэт, конструкция, источник творчества, стилизация.

Содержание работы:

1.1.Сформировать начальное представление об эскизном проекте.

а) выполнение фор-эскизов;

б) освоение принципов композиционного размещения изображения (модели) на заданном формате;

1.2.Изучить принципы стилизации

1.3. Выполнить многофигурную композицию в различных графических техниках. Рекомендуются художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.

Алгоритм выполнения задания

1. Выбрать тему. Дать название коллекции. Разработать слоган, девиз коллекции
2. Определиться с источниками творчества (в данном задании источником творчества является сумка, причём конкретная сумка студента)
3. Зарисовать сумку, используя графические материалы (формат А4)
4. Выполнить не менее 30 фор-эскизов моделей, опираясь на источники творчества
5. Проанализировать эскизы, отобрать 5-7 моделей наиболее отвечающих разрабатываемой теме, стилистике, заданному ассортименту, композиции
6. Из отобранных эскизов составить модельный ряд, отработать более подробно конструкцию выбранных моделей
7. Выполнить композиционные поиски по размещению 5-7 моделей на формате (на формате А4 показать композиционное расположение моделей относительно друг другу и относительно предполагаемому фону - заднику)
8. Наиболее интересную композицию представить в графическом варианте - 2-3 варианта в различных техниках, используя разнообразные художественные материалы (уголь, графитовый карандаш, тушь, перо, гелевая или шариковая ручки и т.п.)
9. На формате А3 отрисовать коллекцию в чистовом варианте (при оформлении необходимо написать на планшете название коллекции, фамилию, имя автора). Оформить в паспарту или рамку.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- чистовой вариант коллекции поясных изделий (формат А3) в графике
- задание – а;
- чистовой вариант коллекции поясных изделий (формат А3) в графике
- задание – б;
- сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций юбок и брюк представляется в папках.

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «композиция костюма», «форма», «линия», «силуэт».
2. Дайте определение понятию «эскиз».
3. Что такое «модельный ряд»?
4. В каких графических техниках может быть выполнен эскизный проект?

Лабораторная работа №2

Тема: «Форма костюма как система. Статика и динамика в организации формы костюма. Ритмическая организация формы костюма»

Теоретические аспекты:

Статика и динамика в организации формы костюма.

Ритмическая организация формы костюма. Понятия «метр», «ритм».

Виды ритмов. Линия в костюме. Классификация линий.

Графическая работа : Разработка серии эскизов плечевых изделий

Источник творчества – по выбору.

а) акцент на плечевой пояс (воротник, горловина)

(выполнить не менее 30 фор-эскизов моделей плечевых изделий, отобрать 5-7 моделей, наиболее отвечающих теме и стилю задания, выполнить многофигурную композицию на формате А3 в графическом варианте);

б) акцент на рукав

(выполнить не менее 30 фор-эскизов моделей плечевых изделий, отобрать 5-7 моделей, наиболее отвечающих теме и стилю задания, выполнить многофигурную композицию на формате А3 в графическом варианте).

Цель работы: разработка современной конструктивной формы поясной и плечевой одежды комплектов, ансамблей по заданному творческому источнику; передавать графическими и техническими средствами (тушь, гуашь, акварель, пастель и т.д.) многообразие фактурных решений

Основные понятия: фактура, форма, метр, ритм, конструкция, источник творчества, стилизация, акцент.

Содержание работы:

- 1.1 Сформировать начальное представление об эскизном проекте.

- а) выполнение фор-эскизов;
- б) овладение системой правил композиционного размещения изображения (моделей) на заданном формате;

1.2 Изучить принципы стилизации

1.3 Выполнить многофигурную композицию в различных графических техниках. Рекомендуемые художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.

Алгоритм выполнения задания

1. Выбрать тему. Дать название коллекции. Разработать слоган, девиз коллекции
2. Определиться с источниками творчества (в данном задании источником творчества могут быть цветы, растения)
3. Зарисовать цветы – источник творчества, используя графические материалы (формат А4)
4. Выполнить не менее 30 фор-эскизов моделей, опираясь на источники творчества и учитывая теоретические аспекты композиционного построения: ритм, метр, фактура, стилизация и т.д.
5. Проанализировать эскизы, отобрать 5-7 моделей наиболее отвечающих разрабатываемой теме, стилистике, заданному ассортименту, композиции
6. Из отобранных эскизов составить модельный ряд, отработать более подробно конструкцию выбранных моделей
7. Выполнить композиционные поиски по размещению 5-7 моделей на формате (на формате А4 показать композиционное расположение моделей относительно друг другу и относительно предполагаемому фону - заднику)
8. Наиболее интересную композицию представить в графическом варианте - 2-3 варианта в различных техниках, используя разнообразные художественные материалы (уголь, графитовый карандаш, тушь, перо, гелевая или шариковая ручки и т.п.)
9. На формате А3 отрисовать коллекции в чистовом варианте (при оформлении необходимо написать на планшете название коллекции, фамилию, имя автора). Оформить в паспарту или рамку.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются: – *чистовой вариант коллекции плечевых изделий с акцентом на воротник, горловину (формат А3) в графике – задание – а;*

– *чистовой вариант коллекции плечевых изделий с акцентом на рукава (формат А3) в графике – задание – б;*

– *сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций плечевых изделий представляется в папках.*

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «композиция костюма», «форма», «ритм», «архитектоника»
2. Дайте определение понятию «фактура».
3. Что такое «стилизация»?
4. В каких графических техниках может быть выполнен эскизный проект?
5. Каково значение ритма в композиции костюма?

Лабораторная работа №3

Тема: «Материал, свойства материала и пластическая организация формы костюма. Виды композиционных свойств материалов: фактура, структура. Пластические свойства материалов»

Теоретические аспекты

Виды композиционных свойств материалов: фактура, структура. Пластические свойства материалов.

Фантазийная и карнавальная одежда. Сложность формы, декора костюма и головных уборов. Яркое решение костюма. Читаемость формы и цвета костюма на больших расстояниях. Выбор источника девиза и создание образа, форэскизов фантазийной или карнавальной одежды .

Головной убор, как завершающее звено в создании образа костюма. Многообразие форм (исторических и современных) головных уборов, Силуэты, декор, композиционная взаимосвязь головного убора и костюма. Развитие форм головных уборов в творчестве художников-законодателей моды. Создание эскизов головных уборов

Графическая работа: «Разработка коллекции женской одежды в романтическом стиле, аксессуаров, головных уборов, украшений, причёсок и макияжа»

Цель работы: разработка оригинальной конструктивной формы женской одежды и аксессуаров по творческому источнику, пластического единства и ритмической слаженности всех элементов композиции, компоновка в заданном формате двух, трёх и более моделей.

Основные понятия: фактура, форма, ритм, конструкция, источник творчества, стилизация, композиционный центр.

Содержание работы:

1.1 Формирование основы проектной культуры:

- а) выполнение фор-эскизов;
- б) овладение системой правил композиционного построения костюма;
- в) колористическая грамотность коллекции

1.2 Изучение принципов стилизации

1.3 Выполнить многофигурную композицию в различных графических техниках. Рекомендуемые художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.

1.4 Выполнить на отдельном формате эскизы коллекции головных уборов.

Алгоритм выполнения задания

1. Выбрать тему. Дать название коллекции. Разработать слоган, девиз коллекции
2. Определиться с источниками творчества (в данном задании источником творчества могут быть океан и его обитатели, космос, флора, исторический костюм, ювелирные украшения), источников творчества может быть несколько.
3. Зарисовать источники творчества, используя графические материалы (формат А4)
4. Проанализировать модные тенденции. Подобрать аналоги. Разработать планшет идей. (Создать коллаж на тему разрабатываемой коллекции).
5. Выполнить не менее 30 фор-эскизов моделей, опираясь на источники творчества и учитывая теоретические аспекты композиционного построения: ритм, цвет, фактура, стилизация и т.д.

6. Проанализировать эскизы, отобрать 5-7 моделей наиболее отвечающих разрабатываемой теме, стилистике, заданному ассортименту, композиции
7. Из отобранных эскизов составить модельный ряд, отработать более подробно конструкцию выбранных моделей
8. Выполнить композиционные поиски по размещению 5-7 моделей на формате (на формате А4 показать композиционное расположение моделей относительно друг другу и относительно предполагаемому фону - заднику)
9. Наиболее интересную композицию представить в графическом варианте - 2-3 варианта в различных техниках, используя разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, белила, графитовый карандаш, тушь, перо, гелевая или шариковая ручки и т.п.)
10. На планшетах размером 55 x 75 см. отрисовать коллекции в чистовом варианте (при оформлении необходимо написать на планшете название коллекции или слоган (девиз), фамилию, имя автора). Оформить в паспарту или рамку.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются: – *чистовой вариант коллекции женской одежды в романтическом стиле в цвете;*
– *чистовой вариант коллекции фантазийных головных уборов*
– *сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций изделий представляется в папках.*

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «композиция костюма», «форма», «ритм», «архитектоника», «колористика костюма», «аксессуары»
2. Дайте определение понятию «фактура».
3. Что такое «стилизация»?
4. В каких графических техниках может быть выполнен эскизный проект?
5. Каково значение ритма в композиции костюма?
6. Как определить контрастные цвета?
7. Что такое «художественный образ?»
8. Приведите примеры использования цветового нюанса в историческом костюме?

Лабораторная работа №4

Тема: «Орнамент в композиции костюма. Виды орнаментов.

Применение орнамента в композиции костюма»

Теоретические аспекты

Виды орнаментов. Применение орнамента в композиции костюма.

Формальные задачи моделирования: преобразование, отображение (симметрии: афинная, инверсия, комбинация). Асимметрия.

Формальные задачи композиции: организация сгущения и разряжения, движения и направления, акцентуации, доминанты.

Графическая работа:

а) «Разработка коллекции женской одежды в фольклорном стиле»

б) «Разработка коллекции мужской одежды в фольклорном стиле»

в) «Разработка коллекции молодёжной одежды в диффузном стиле (эклектика)»

Цель работы: разработка коллекции моделей одежды по творческому источнику, пластического единства и ритмической слаженности всех элементов композиции, выполнение в заданном формате многофигурной композиции, анализ специальной литературы и журналов мод, овладение приемами стилизации, создавая графические образы фигур в различных техниках

Основные понятия: орнамент, симметрия, ритм, конструкция, источник творчества, костюм, коллекция, стилизация, художественный образ.

Содержание работы:

1.Формирование основы проектной культуры:

а) выполнение фор-эскизов;

б) овладение системой правил композиционного построения костюма;

в) колористическая грамотность коллекции

1.2 Изучение принципов стилизации и орнаменталистики

1.3 Выполнить многофигурную композицию в различных графических техниках. Рекомендуемые художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.

Алгоритм выполнения задания

1. Выбрать тему композиции. Дать название коллекции. Разработать слоган, девиз коллекции
2. Определиться с источниками творчества (в данном задании источником творчества могут быть традиционный народный костюм России, ювелирные украшения, этника народов Севера, культура племён Африки и Южной Америки), источников творчества может быть несколько.
3. Зарисовать источники творчества, используя графические материалы (формат А4). Акцент сделать на орнаменталистику костюма.
4. Проанализировать модные тенденции. Подобрать аналоги. Разработать планшет идей. (Создать коллаж на тему разрабатываемой коллекции).
5. Выполнить не менее 30 фор-эскизов моделей (формат А4/2), опираясь на источники творчества и учитывая теоретические аспекты композиционного построения: ритм, цвет, фактура, стилизация и т.д.
6. Проанализировать эскизы, отобрать 5-7 моделей наиболее отвечающих разрабатываемой теме, стилистике, заданному ассортименту, композиции
7. Из отобранных эскизов составить модельный ряд, отработать более подробно конструкцию выбранных моделей
8. Выполнить композиционные поиски по размещению 5-7 моделей на формате (на формате А4 показать композиционное расположение моделей относительно друг другу и относительно предполагаемому фону - заднику)
9. Наиболее интересную композицию представить в графическом варианте - 2-3 варианта в различных техниках, используя разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, белила, графитовый карандаш, тушь, перо, гелевая или шариковая ручки и т.п.)
10. На планшетах размером 55 x 75 см. отрисовать коллекции в чистовом варианте (при оформлении необходимо написать на планшете название коллекции или слоган (девиз), фамилию, имя автора). Оформить в паспарту или рамку.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

– чистовой вариант коллекции женской одежды в фольклорном стиле в цвете – задание а;

- *чистовой вариант коллекции мужской одежды в фольклорном или этно-стиле – задание б;*
- *чистовой вариант коллекции молодёжной одежды в диффузном стиле – задание в.*
- *сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций изделий представляется в отдельных папках.*

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «композиция костюма», «форма», «ритм», «архитектоника», «колористика костюма», «аксессуары»
2. Дайте определение понятию «фактура».
3. Что такое «орнамент»?
4. В чем специфика народного орнамента?
5. В каких графических техниках может быть выполнен эскизный проект?
6. Каково значение ритма в композиции костюма?
7. Какие виды орнаментов Вы знаете?
8. Что такое «художественный образ?»
9. Приведите примеры использования цветового контраста в традиционном народном костюме?

Лабораторная работа №5

Тема: «Образ и творческий источник в композиции костюма. Творческие источники.

Теоретические аспекты

Понятия «цвет», «колорит», «цветовой круг», «спектр». Историческое развитие культуры цвета в костюме. Цвет как основной элемент эмоционально-образного восприятия. Применение цвета в композиции костюма. Психология восприятия колористики костюма.

Графическая работа:

- а) «Разработка коллекции женской одежды направления прет-а-порте сезона «Весна-осень»

б) «Разработка коллекции молодёжной одежды направления прет-а-порте» или направления «эксперимент»

в) «Разработка коллекции мужской одежды летнего и зимнего ассортимента»

Цель работы: разработка коллекции моделей одежды на одной конструктивной основе по творческому источнику, пластического единства и ритмической слаженности всех элементов композиции, выполнение в заданном формате многофигурной композиции, анализ специальной литературы и журналов мод, овладение приемами стилизации, создавая графические образы фигур в различных техниках

Основные понятия: цвет, колорит, орнамент, симметрия, ритм, конструкция, источник творчества, стилизация, художественный образ.

Содержание работы:

1.1 Формирование основ художественной культуры:

- а) выполнение фор-эскизов;
- б) овладение системой правил композиционного построения костюма;
- в) колористическая грамотность коллекции

1.2 Изучение принципов гармонизации

1.3 Выполнить многофигурную композицию в различных художественно-графических техниках. Рекомендуемые художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.

Алгоритм выполнения задания

1. Выбрать тему композиции. Дать название коллекции. Разработать слоган, девиз коллекции
2. Определиться с источниками творчества (в данном задании источником творчества могут быть ассоциации предметные, абстрактные, психологические, ирреальные), источников творчества может быть несколько.
3. Зарисовать источники творчества, используя графические материалы (формат А4). Акцент сделать на колористику костюма.
4. Проанализировать модные тенденции. Подобрать аналоги. Разработать планшет идей. (Создать коллаж на тему разрабатываемой коллекции).
5. Выполнить не менее 30 фор-эскизов моделей (формат А4/2), опираясь на источники творчества и учитывая теоретические аспекты композиционного построения: ритм, цвет, фактура, стилизация и т.д.

6. Проанализировать эскизы, отобрать 5-7 моделей наиболее отвечающих разрабатываемой теме, стилистике, заданному ассортименту, композиции
7. Из отобранных эскизов составить модельный ряд, отработать более подробно конструкцию и декор выбранных моделей
8. Выполнить композиционные поиски по размещению 5-7 моделей на формате (на формате А4 показать композиционное расположение моделей относительно друг другу и относительно предполагаемому фону - заднику)
9. Наиболее интересную композицию представить в графическом варианте - 2-3 варианта в различных техниках, используя разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, белила, графитовый карандаш, тушь, перо, гелевая или шариковая ручки и т.п.)
10. На планшетах размером 55 x 75 см. отрисовать коллекции в чистовом варианте (при оформлении необходимо написать на планшете название коллекции или слоган (девиз), фамилию, имя автора). Оформить в паспарту или рамку.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- *чистовой вариант коллекции женской одежды направления прет-а-порте сезона «Весна-осень» в цвете – задание а;*
- *чистовой вариант коллекции молодёжной одежды направления прет-а-порте или «эксперимент» – задание б;*
- *чистовой вариант коллекции мужской одежды летнего и зимнего ассортимента» – задание в.*
- *сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций изделий представляется в отдельных папках.*

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «колористика костюма», «форма», , «аксессуары», «конструкция», «пропорциональность», «гармонизация»
2. Дайте определение понятию «целостность».
3. Что такое «орнамент»?
4. В чем специфика эксперимента в дизайне костюма?
5. В каких графических техниках может быть выполнен эскизный проект?

6. Каково значение ритма в композиции костюма?
7. Какие виды орнаментов Вы знаете?
8. Что такое «стиль?»

Лабораторная работа №6

Тема: «Закономерности развития. Стиль. Стилизация. Стайлинг. Исторические стили. Конструктивные стили. Микро-стили».

Теоретические аспекты

Цвет как основной элемент эмоционально-образного восприятия. Применение цвета в композиции костюма. Психология восприятия колористики костюма. Бионика, кинестезия, флора, фауна, источник творчества, стилизация, трансформация.

Творческие источники. Девиз. Слоган. Формирование образных систем. Особенности трансформации и кодирования образов.

Графическая работа:

- а) «Разработка коллекции женской одежды «от кутюр» под девизом «Маленькое чёрное платье»**
- б) «Разработка коллекции одежды и аксессуаров в деловом стиле»**
- в) «Создание молодёжной коллекции одежды»**
- г) «Разработка коллекции детской одежды (дошкольный возраст: 3-5 лет; младшие школьники 7-11 лет; подростки 15-18 лет)»**

Цель работы: научить студентов использовать объекты окружающей среды в качестве источника профессионального творчества; разработка коллекции моделей одежды по творческому источнику, пластического единства и ритмической слаженности всех элементов композиции, выполнение в заданном формате многофигурной композиции, анализ специальной литературы и журналов мод, овладение приемами стилизации, создавая графические образы фигур в различных техниках, находить точное соответствие выбранного источника, теме задания, акцентируя образность подачи и выбор типажей.

Содержание работы:

1.1 Формирование основ художественной культуры:

- а) выполнение фор-эскизов;
  - б) овладение системой правил композиционного построения костюма;
  - в) колористическая грамотность коллекции;
- 1.2 Изучить способы использования объектов флора и фауны в качестве идейной базы для создания моделей одежды.
- 1.3 Рассмотреть возможности использования бионических стилизаций в дизайне костюма:
- а) исторический костюм;
  - б) современный костюм.
- 1.4 Изучить принципы гармонизации
- 1.5 Выполнить многофигурную композицию в различных художественно-графических техниках. Рекомендуемые художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.

Алгоритм выполнения задания

1. Выбрать тему композиции. Дать название коллекции. Разработать слоган, девиз коллекции
2. Определиться с источниками творчества (в данном задании источником творчества могут быть объекты флоры и фауны, их архитектоника, структура, колористика, фактура и пластика), источников творчества может быть несколько.
3. Зарисовать источники творчества, используя графические материалы (формат А4). Акцент сделать на колористику костюма.
4. Проанализировать модные тенденции. Подобрать аналоги. Разработать планшет идей. (Создать коллаж на тему разрабатываемой коллекции).
5. Выполнить не менее 30 фор-эскизов моделей (формат А4/2), опираясь на источники творчества и учитывая теоретические аспекты композиционного построения: ритм, цвет, фактура, стилизация и т.д.
6. Проанализировать эскизы, отобрать 5-7 моделей наиболее отвечающих разрабатываемой теме, стилистике, заданному ассортименту, композиции
7. Из отобранных эскизов составить модельный ряд, отработать более подробно конструкцию и декор выбранных моделей
8. Выполнить композиционные поиски по размещению 5-7 моделей на формате (на формате А4 показать композиционное расположение моделей относительно друг другу и относительно предполагаемому фону - заднику)

9. Наиболее интересную композицию представить в графическом варианте - 2-3 варианта в различных техниках, используя разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, белила, графитовый карандаш, тушь, перо, гелевая или шариковая ручки и т.п.)
10. На планшетах размером 55 x 75 см. отрисовать коллекции в чистовом варианте (при оформлении необходимо написать на планшете название коллекции или слоган (девиз), фамилию, имя автора). Оформить в паспарту или рамку.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- *чистовой вариант коллекции женской одежды* направления «от кутюр» под девизом «Маленькое чёрное платье» – *задание а;*
  - *чистовой вариант коллекции мужской/женской/ детской одежды и аксессуаров в деловом стиле (фирменный стиль, корпоративный стиль, школьная форма, форма гимназиста, лицеиста и т.п.)* – *задание б;*
  - *чистовой вариант коллекции молодёжной одежды (стиль по выбору студента)* – *задание в.*
  - *чистовой вариант коллекции детской одежды (дошкольный возраст: 3-5 лет; младшие школьники 7-11 лет; подростки 15-18 лет – по выбору)* – *задание г;*
- *сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций изделий представляется в отдельных папках.*

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «колористика костюма», «форма», «конструктивный стиль», «аксессуары», «конструкция», «пропорциональность», «гармонизация», «структура костюма»
2. Дайте определение понятию «целостность».
3. Что такое «цвет»? Какова его роль в дизайне костюма?
4. В чем специфика композиции в костюме?
5. Каково значение ритма в композиции костюма?
6. Какие виды орнаментов Вы знаете?
7. Что такое «стиль?», «фирменный стиль?»
8. В чем заключается специфика свойств формы костюма?

Лабораторная работа №7

Тема: «Художественные системы формообразования в костюме. Понятия «ассортимент», «коллекция», «линия».

Теоретические аспекты

Понятия «стиль», «мода», «коллекция», «концепция». Системы моды. Объекты и субъекты моды. Закономерности развития. Стиль. Стилизация. Стайлинг. Художественные стили. Конструктивные стили. Микро-стили. Цвет как основной элемент эмоционально-образного восприятия. Источник творчества, стилизация, трансформация. Творческие источники. Девиз. Слоган. Формирование образных систем. Особенности трансформации и кодирования образов в творчестве дизайнеров костюма.

Графическая работа:

- а) «Разработка коллекции женской одежды в стилистике известного европейского дизайнера (Коко Шанель, Ив Сен Лоран, Джон Гальяно, Карл Лагерфельд и многие другие)»;**
- б) «Разработка коллекции женской одежды в стилистике известного российского дизайнера (Слава Зайцев, Валентин Юдашкин, Татьяна Парфёнова, Дарья Разумихина, Денис Симачёв, Игорь Чапурин и другие)»;**
- в) «Разработка коллекции женской/мужской одежды на основе художественного стиля и исторического кроя костюма (эпоха по выбору)»**

Цель работы: научить студентов использовать объекты окружающей среды в качестве источника профессионального творчества; разработка коллекции моделей одежды по творческому источнику, пластического единства и ритмической слаженности всех элементов композиции, выполнение в заданном формате многофигурной композиции, анализ специальной литературы и журналов мод, овладение приемами стилизации, создавая графические образы фигур в различных техниках, находить точное соответствие выбранного источника, теме задания, акцентируя образность подачи и выбор типажей.

Содержание работы:

1.1 Формирование основ художественной культуры:

- а) выполнение фор-эскизов;
- б) овладение системой правил композиционного построения костюма;
- в) колористическая грамотность коллекции;
- г) разработка концепции проекта

1.2 Изучить творческий стиль известных дизайнеров и модельеров в качестве идейной базы для создания моделей одежды.

1.4 Изучить систему принципов гармонизации

1.5 Выполнить многофигурную композицию в различных художественно-графических техниках. Рекомендуемые художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.

Алгоритм выполнения задания

1. Выбрать тему композиции. Дать название коллекции. Разработать слоган, девиз коллекции
2. Определиться с источниками творчества (в данном задании источником творчества могут быть объекты флоры и фауны, их архитектура, структура, колористика, фактура и пластика), источников творчества может быть несколько.
3. Зарисовать источники творчества, используя графические материалы (формат А4). Акцент сделать на колористику костюма.
4. Проанализировать модные тенденции. Подобрать аналоги. Разработать планшет идей. (Создать коллаж на тему разрабатываемой коллекции).
5. Разработать концепцию проектируемой коллекции (1-2 стр. машинописного текста)
6. Выполнить не менее 30 фор-эскизов моделей (формат А4/2), опираясь на источники творчества и учитывая теоретические аспекты композиционного построения: ритм, цвет, фактура, стилизация и т.д.
7. Проанализировать эскизы, отобрать 5-7 моделей наиболее отвечающих разрабатываемой теме, стилистике, заданному ассортименту, композиции
8. Из отобранных эскизов составить модельный ряд, отработать более подробно конструкцию и декор выбранных моделей
9. Выполнить композиционные поиски по размещению 5-7 моделей на формате (на формате А4 показать композиционное расположение моделей относительно друг другу и относительно предполагаемому фону - заднику)

10. Наиболее интересную композицию представить в графическом варианте - 2-3 варианта в различных техниках, используя разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, белила, графитовый карандаш, тушь, перо, гелевая или шариковая ручки и т.п.)

11. На планшетах размером 55 x 75 см. отрисовать коллекции в чистовом варианте (при оформлении необходимо написать на планшете название коллекции или слоган (девиз), фамилию, имя автора). Оформить в паспарту или рамку.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- *чистовой вариант коллекции женской одежды в стилистике известного европейского дизайнера – задание а;*
- *чистовой вариант коллекции мужской/женской одежды в стилистике известного российского дизайнера – задание б;*
- *чистовой вариант коллекции женской/мужской одежды на основе художественного стиля и исторического кроя костюма (эпоха по выбору)»*
- *сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций изделий представляется в отдельных папках.*

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «колористика костюма», «форма», «индивидуальный стиль», «акцент», «конструкция», «пропорциональность», «гармонизация», «структура костюма»
2. Дайте определение понятию «коллекция».
3. Что такое «цвет»? Какова его роль в дизайне костюма?
4. В чем специфика композиции в костюме?
5. Каково значение ритма в композиции костюма?
6. Какие виды орнаментов Вы знаете?
7. Что такое «стиль?», «фирменный стиль?», «стайлинг»?
8. В чем заключается специфика свойств формы костюма?
9. Каковы законы композиции?
10. В чём специфика зрительных иллюзий в композиции костюма?
11. Как в современном дизайне костюма используется кинетизм животного мира?

Лабораторная работа №8

Тема: «Костюм и образ. Костюм, знак, мода»

Теоретические аспекты

Понятия «ассортимент», «коллекция», «линия».

Модель как автономная система. Художественная система «Семейство». Гарнитур. Ансамбль. Комплект. Коллекция. Промышленные системы. Их формирование и особенности моделирования. Возникновение и развитие промышленных систем. Требования к промышленным системам. Дизайн, стайлинг и художественное конструирование. Семейства и другие виды промышленных систем.

Графическая работа:

- а) «Разработка коллекции моделей нарядной одежды для торжественных случаев, свадьбы»**
- б) Разработка промышленной коллекции одежды**
- б) «Разработка коллекции сценических костюмов»**
- в) «Разработка авторской творческой коллекции»**

Цель работы: научить студентов использовать объекты окружающей среды в качестве источника профессионального творчества; разработка коллекции моделей одежды по творческому источнику, пластического единства и ритмической слаженности всех элементов композиции, выполнение в заданном формате многофигурной композиции, анализ специальной литературы и журналов мод, овладение приемами стилизации, создавая графические образы фигур в различных техниках, находить точное соответствие выбранного источника, теме задания, акцентируя образность подачи и выбор типажей.

Содержание работы:

1.1 Формирование основ художественной культуры:

- а) выполнение фор-эскизов;
- б) овладение системой правил композиционного построения костюма;
- в) колористическая грамотность коллекции;
- г) разработка концепции дизайн-проекта

1.2 Изучить творческий стиль известных дизайнеров и модельеров в качестве идейной базы для создания моделей одежды.

1.4 Изучить систему принципов гармонизации

1.5 Выполнить многофигурную композицию в различных художественно-графических техниках. Рекомендуемые художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.

Алгоритм выполнения задания

1. Выбрать тему композиции. Дать название коллекции. Разработать слоган, девиз коллекции
2. Определиться с источниками творчества (в данном задании источником творчества могут быть объекты флоры и фауны, их архитектура, структура, колористика, фактура и пластика), источников творчества может быть несколько.
3. Зарисовать источники творчества, используя графические материалы (формат А4). Акцент сделать на колористику костюма.
4. Проанализировать модные тенденции. Подобрать аналоги. Разработать планшет идей. (Создать коллаж на тему разрабатываемой коллекции).
5. Разработать концепцию проектируемой коллекции (1-2 стр. машинописного текста)
6. Выполнить не менее 30 фор-эскизов моделей (формат А4/2), опираясь на источники творчества и учитывая теоретические аспекты композиционного построения: ритм, цвет, фактура, стилизация и т.д.
7. Проанализировать эскизы, отобрать 5-7 моделей наиболее отвечающих разрабатываемой теме, стилистике, заданному ассортименту, композиции
8. Из отобранных эскизов составить модельный ряд, отработать более подробно конструкцию и декор выбранных моделей
9. Выполнить композиционные поиски по размещению 5-7 моделей на формате (на формате А4 показать композиционное расположение моделей относительно друг другу и относительно предполагаемому фону - заднику)
10. Наиболее интересную композицию представить в графическом варианте - 2-3 варианта в различных техниках, используя разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, белила, графитовый карандаш, тушь, перо, гелевая или шариковая ручки и т.п.)
11. На планшетах размером 55 x 75 см. отрисовать коллекции в чистовом варианте (при оформлении необходимо написать на планшете

название коллекции или слоган (девиз), фамилию, имя автора). Оформить в паспарту или рамку.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- *чистовой вариант коллекции нарядной одежды для торжественных случаев, свадьбы» – задание а;*
  - *чистовой вариант промышленной коллекции одежды – задание б;*
  - *чистовой вариант коллекции сценических костюмов – задание в*
  - *чистовой вариант авторской творческой коллекции – задание г.*
- *сопровождающий материал (фор-эскизы, не вошедшие в модельный ряд, композиционные поиски, зарисовки источника творчества) коллекций изделий представляется в отдельных папках.*

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «колористика костюма», «форма», «индивидуальный стиль», «акцент», «конструкция», «пропорциональность», «гармонизация», «структура костюма»
2. Дайте определение понятию «коллекция», «промышленная коллекция», «авторская коллекция»
3. Что такое «цвет»? Какова его роль в дизайне костюма?
4. В чем специфика концепции в костюме?
5. Каково значение фактуры материала в композиции костюма?
6. Какие виды орнаментов Вы знаете?
7. Что такое «стиль?», «фирменный стиль?», «стайлинг»?
8. В чем заключается специфика свойств формы и цвета в дизайне костюма?
9. Каковы законы композиции?
10. В чём специфика зрительных иллюзий в композиции костюма?
11. В чем заключены требования к промышленным коллекциям швейных изделий?
12. Какие виды художественных систем Вы знаете?
13. Дайте развёрнутую характеристику художественной системе «коллекция»

14. Перечислите и охарактеризуйте этапы работы над коллекцией
15. Экология костюма как принцип проектирования одежды.

Задания для практической подготовки

Таблица 2 Практическая подготовка

№ занятия	Наименование лабораторной работы	Объем, час
1.	Форма костюма как система. Статика и динамика в организации формы костюма. Ритмическая организация формы костюма	4
3	Материал, свойства материала и пластическая организация формы костюма. Виды композиционных свойств материалов: фактура, структура. Пластические свойства материалов.	2
5	Образ и творческий источник в композиции костюма. Творческие источники.	2
	Итого	8 часов

Задание 1

АССОЦИАТИВНЫЕ СИЛУЭТЫ КОСТЮМА

контраст — нюанс — тождество; статика — динамика; симметрия — асимметрия; масштаб; соразмерность; ритм.

Каждая ассоциация представляется в нескольких вариантах — методически это более продуктивно, чем проработка закономерностей на разных силуэтах. Например, возьмем ассоциацию «облака». Сначала можно выполнить интуитивно силуэт, как хочется, — какая мысль первой придет в голову, затем применить закон контраста, взяв за отправную точку размеры округлых форм облаков. Потом изображение силуэта привести к статичному, уравновешенному, спокойному, без видимых движений. После этого силуэту необходимо придать движение — в стороны, вверх или вниз. Кстати, применительно к силуэту динамика может быть внешней (за счет внешнего движения, развевающихся частей костюма) и внутренней (за счет внутренних асимметрий, движений деталей костюма при внешне статичном силуэте). Динамизм силуэта можно еще больше подчеркнуть открытой композицией на листе бумаги,

например что-то срезать сбоку, внизу или вверху. Теперь интересно превратить рубранную ассоциацию в симметричную, взяв ось симметрии вертикально (если силуэт в полный рост), горизонтально, диагонально и т.д.

Затем задание необходимо дополнить асимметрией. Применение разного масштаба форм, из которых состоит силуэт, придает ему большую выразительность, избавляет от одинаковости и монотонности изображения. При повторяющихся одинаковых формах необходимо организовать их в ритмические ряды и т.д. Таким образом, идет поэтапная разработка все новых и новых вариантов, каждый раз приходится придумывать все новые решения одной и той же ассоциации или темы.

Костюм можно придумать из предметных ассоциаций, форма которых известна или ее можно представить:

1) из природы: небо, дождь, снег, земля, вода, река, море, леса, поля, дали, деревья, травы, цветы, горы, ущелья, кристаллы, камни, ветки, плоды, кактусы и др.;

2) животного мира: насекомые, птицы;

3) архитектуры: дома, соборы, церкви, детали или фрагменты архитектурных сооружений, соединения разных форм;

4) инженерных сооружений: Эйфелева башня, Бруклинский мост, метро, стройка, башенные краны, пароходы, самолеты, пандусы, арки;

5) вещей бытового дизайна: чайники, вазы, стекло, радиотехника, компьютеры и др.;

6) элементов интерьера: диваны, диванные подушки, кресла, переплетение дверей, жалюзи, рамы, батареи, ковры, складки занавесей и драпировок.

Список предметных ассоциаций можно продолжать до бесконечности. Костюм можно придумать, используя беспредметные ассоциации, которые скорее относятся к состоянию человеческой психики: печаль, радость, горе, любовь, коварство, зло, добро, тревога, испуг, напряжение, покой, скука и т.д.

Задание 2

Пластические свойства материалов

Использование разных способов и приемов

Суть этого задания заключается в том, что выбирается какой-то конкретный способ, декоративный или технологический прием и «прокручивается» во всех возможных вариантах в костюме до абсурда. В результате можно получить интересные решения и новые идеи. Например, при выборе способа создания объемной формы из плоских полос (лент, бинтов, тесьмы, шарфов, полосок ткани, трикотажа, меха и т.д.) можно соединять их узлами, бантами, завязками, пуговицами, петлями, фурнитурой.

Сначала надо попробовать все способы соединения. Это делается в виде рядов маленьких фор-эскизов по темам: переплетение «крест-накрест», переплетение «корзина», переплетение «мумия», переплетение «косы», продергивание и т.д. По каждой теме надо выполнить от 10 до 30 силуэтов. Затем добавить «узлы» в разных масштабных решениях

Соединение с помощью бантов хорошо бы проработать особо. Банты как декоративная отделка или способ завязывания встречаются в моделировании часто. Поэтому соединение бантом нужно просмотреть подробно, применяя, например, ассоциации:

бант — необъятный;
 бант — печальный;
 бант — плачущий;
 бант — радостный;
 бант — задиристый;
 бант — затейливый;
 бант — волнующийся;
 бант — смешной;
 бант — простой;
 бант — многогранный;
 бант — тупой и т.д.

Затем, просмотрев все это на силуэте, можно перейти к композиционным закономерностям: контраст — нюанс — тождество, симметрия — асимметрия, статика — динамика, доминанта, соподчинение, ритм и др. Графические эскизы должны выполняться в полный рост, чтобы хорошо читались пропорциональные соотношения.

Задание 3

Образ в костюме

Представьте фигуру в костюме, используя сказочные ассоциативные образы: Снегурочку, купчиху, Снежную королеву, Бабу-ягу, ведьму и др. Все это надо сделать из простых геометрических форм, доводя графику до совершенства. Затем выполните женский портрет-образ по частям света и странам: Восток, Север, Запад, Америка, Русь.

7. Изобразите силуэт в реальных «носимых» формах, составленных из следующих сочетаний: квадрат—прямоугольник, квадрат—треугольник, квадрат— круг, квадрат —овал, прямоугольник—треугольник, прямоугольник —круг, прямоугольник—овал, треугольник—треугольник, треугольник— круг, треугольник—овал, прямоугольник—прямоугольник, квадрат — квадрат, круг— круг, круг—овал, овал —овал. Необходимо просмотреть 15 вариантов сочетаний форм, соотнести с модой разных периодов, выяснить те сочетания форм, которые наиболее часто встречались в истории моды, и те, которые встречались довольно редко. Теперь интересно соединить упражнения 7 и 6 и получить приемлемый результат, приближенный к одежде.

8. Выполните простой крой из ткани с конструктивными членениями и декором, фактурой или поверхностью из простых геометрических форм. Предлагается простой крой в виде прямоугольника, буквы Т, с вырезанными горловинами, который символизирует майку, футболку, платье-тунику, трикотажную кофту, пальто. Все это вырезается из белой или цветной бумаги.

Нанесите на простой крой конструктивные членения геометрической формы или декоративные разработки, взятые из любых источников, но превращенные в геометрические формы.

Декор нужно передвигать по крою, начиная от акцентирования плечевого пояса, воротника, застежки, рукавов, деталей, карманов, линии талии, бедра, низа изделия до заполнения декором всей формы кроя. Такое упражнение дает сразу разработку моделей для выполнения в материале. Здесь не надо забывать про разработку спинки и потом уже дополнить то, чего не хватает: капюшоны, головные уборы, пояса, комплекты

9. Выполните работу с объемной формой. Для этого плоский лист бумаги (белой или цветной) нужно превратить в объемную форму одежды: фартук, накидку, плащ, капюшон и др. Это представляет собой так называемый альтернативный вид одежды, которая не сшивается традиционно, а приобретает объем за счет разного способа застегивания или соединения. Такое задание рождает неожиданные конструкторские решения. Далее уместно усложнить задачу, используя двухсторонние ткани-компаньоны, контрастные цвета, отвороты, детали, шарфы, разного вида декоративные отделки, новые застежки, модульные решения.

10. Создайте объем из несшитой одежды из одного куска ткани с помощью завязывания, переплетений с помощью узлов, бантов, булавок, застежек, прищепок.

После первых опытов создания какой-то формы из целого куска ткани можно разграничить это задание по ассортименту: головные уборы, шейные и другие платки, пляжные комплекты, блузки, юбки, штаны, платья и, наконец, большой вечерний туалет. Этот прием очень редко рассматривается в обучении дизайнеров одежды, несмотря на то, что такие идеи присутствуют в моде.

Идеи несшитой одежды все время «витают» среди дизайнеров разных стран, особенно в этом преуспели японские дизайнеры.

Заключение

Костюм как произведение искусства соединяет в себе различные виды композиций. Орнамент ткани это плоскостная композиция, одежда из этой ткани – объёмная композиция. Взаимосвязь отдельных частей костюма: обувь, головной убор, аксессуары, является примером глубинно-пространственной композиции. Задачи композиционного построения костюма является распределение его элементов таким образом, что бы как можно лучше выявить назначение костюма и создать выразительную и гармоничную художественную форму. Композиция является одновременно категорией содержания (так как выявляет смысл) и категорией формы (так как гармонизирует форму).

Форма и содержание органически сливаются к костюму как в конечном результате деятельности дизайнера. Соединение всё выразительных средств в единое художественное целое в костюме называется его композицией. Эстетическая роль костюма – выявление красоты и духовного богатства человека, связь образа с внешней средой.

В результате изучения практического курса дисциплины «Композиция костюма» студенты должны:

- иметь представление: о законах композиции как основополагающих категориях экспериментального творчества, логике композиционного формообразования, художественных системах в сфере дизайна одежды, принципах развития формы на основе исторического костюма, цикличности в развитии форм и периодичности их сменяемости; цветовой гармонии в костюме;
- знать: основы изобразительной грамоты и приёмы линейно-объёмного рисунка; основные принципы композиционного построения костюма; свойства композиции, формы и их проявление в материале, свойства

конкретных материалов, основы истории костюма и кроя, основополагающие принципы развития и гармонизации объёмной формы в пространстве и законы развития форм в природе, архитектуре, дизайне; образно-пластическую и орнаментально-конструктивную структуру костюма;

тенденции развития модной индустрии, законы зрительных иллюзий, принципы взаимодействия формы и материала в композиции; понимать суть промышленного моделирования; ассортимент одежды различных групп и специального назначения, графические способы передачи фактуры; принципы работы над одной, двух и многофигурной композиции;

– уметь: воплощать творческие замыслы в реальные модели и конструкции современной одежды, обуви, аксессуаров; применять методы проектирования изделий лёгкой промышленности, свойства композиции при создании костюма, использовать пластические свойства материалов для решения художественных задач при выполнении дизайн проектирования, воплощать замысел в реальный художественный образ; создавать современную конструктивную форму поясной и плечевой одежды комплектов, ансамблей по творческому источнику; добиваться стилистического единства за счёт аксессуаров, деталей, цвета, фактуры и т.д.; выбрать оптимальный метод активизации творческой деятельности и проектирования повышения эстетических качеств и улучшенной конструкции одежды, обуви, кожи, меха;

–владеть следующими ключевыми компетенциями: методами проектирования изделий лёгкой промышленности и навыками выполнения композиционных решений различными выразительными художественно-графическими средствами; аргументацией и профессиональной терминологией в ходе представления и внедрения дизайн-проектов на изделия лёгкой промышленности.

Литература

1. Горина Г.С.: Моделирование формы одежды.– М.: Издательство «Легкая и пищевая промышленность», 1981.– 184.
2. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры / Ф. Готтенрот. –М.: ООО «Издательство АСТ»; Спб.: ООО Издательство «Полигон», 2001. – 478с.

3. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного проведения. 2-е изд. – М.: агентство «Издательский сервис», «Издательство Гном и Д», 2000. – 232 с.
4. Козлова Т.В. Костюм. Теория художественного проектирования – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, ООО Совьяж Бево, 2005. – 380 с.
5. Композиция костюма Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. – М.: издательский центр «академия», 2003– 432с.
6. Пармон Ф.М. Композиция костюма: Одежда, обувь, аксессуары: Уч. для студ. вуз. / Ф.М. Пармон. -.М.: Ле
7. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие (конспект лекций) – М.: м3-Пресс, 2001. – 252 с.
8. Современная энциклопедия Мода и стиль Аванта+. Мода и стиль/ Главный редактор А.В. Володин. – М.: издательство «Аванта+», 2002. – 480 с.: ил.
9. Сорины, сёстры. Презентация внешности или фигура в одежде и без. –М.: «Издательство Гном и Д», 2001.– 224 с., ил. (Одежда плюс психология).
- 10.Сорины, сёстры. Язык одежды или Как понять человека по его одежде. –М.: «Издательство Гном и Д», 2000. –224с.
- 11.Теория моды: одежда, тело, культура. Международный журнал 2009-2011
- 12.Журнал Индустрия моды
- 13.Журнал Ателье
- 14.Журнал International Textiles
- 15.Журнал Модный магазин
- 16.Журнал Мода. Имидж. Престиж.
- 17.Журнал Техническая эстетика
18. Журнал Упаковка

Интернет-ресурс

Sarafan.ru

fashionware.ru