

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

1

МИНОБРАЗОВАНИЯ 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

2022г.

КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА

Методические указания

по проведению самостоятельной работы 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 самостоятельной работе по дисциплине для студентов подготовки 29.03.05/ Юго-Зап. гос.у-нт;сост.: О.Н.Диева., Курск,2022.-13.: ил.7 - 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 самостоятельных работ.

Предназначено 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 Уч.-изд.л 1,0 Тираж 25 экз. Заказ 1694 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 самостоятельных 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.

Таблица 1 Самостоятельная работы

№	Наименование раздела дисциплины	Срок выполнения	Время, затраченное на выполнение СРС час
1	Композиция. Виды композиций. Форма и конструкция в композиции костюма. Однофигурная композиция. Разработка серии эскизов костюмов с опорой на классификацию «линий в композиции костюма»	2-3 недели 5 семес	12
2	Ассоциативные образы и абстрактный силуэт (линейные, линейно-пятновые, пятновые композиции). Многофигурная композиция. Выполнение фор-эскизов с разработкой принципов кинетизма и оптических иллюзий	4-5 недели 5 семес	10
3	Орнамент. Графика текстиля. Графическая работа «Двух-трёх- фигурная композиция. Разработка серии эскизов с применением рисунка и фактуры авторской орнаментальной ткани»	6-10 недель 5 семес	8
4	Разработка многофигурных композиций. Разработка серии костюмов на основе исторических стилей и различных источников творчества	11-17 недель 5 семестр	13,85
	Итого	18 недель	43,85

Содержание самостоятельных работ

Тема 1. Композиция. Виды композиций. Согласование элементов костюма

Композицию костюма составляют самые разные элементы, и от того, как согласует их дизайнер, зависят целостность и выразительность всего образа.

Сочетание линий в костюме.

Главным элементом являются линии, именно они задают тон всей композиции. В основе композиции всегда лежит какая-нибудь одна линия, с которой согласуются все остальные. Это важно учитывать, чтобы избежать ошибок при создании костюма.

Фасон обычно выбирают, используя разнохарактерные, связанные между собой линии (вертикаль, горизонталь, диагональ и плавную кривую), которые применяют в различных композиционных вариациях.

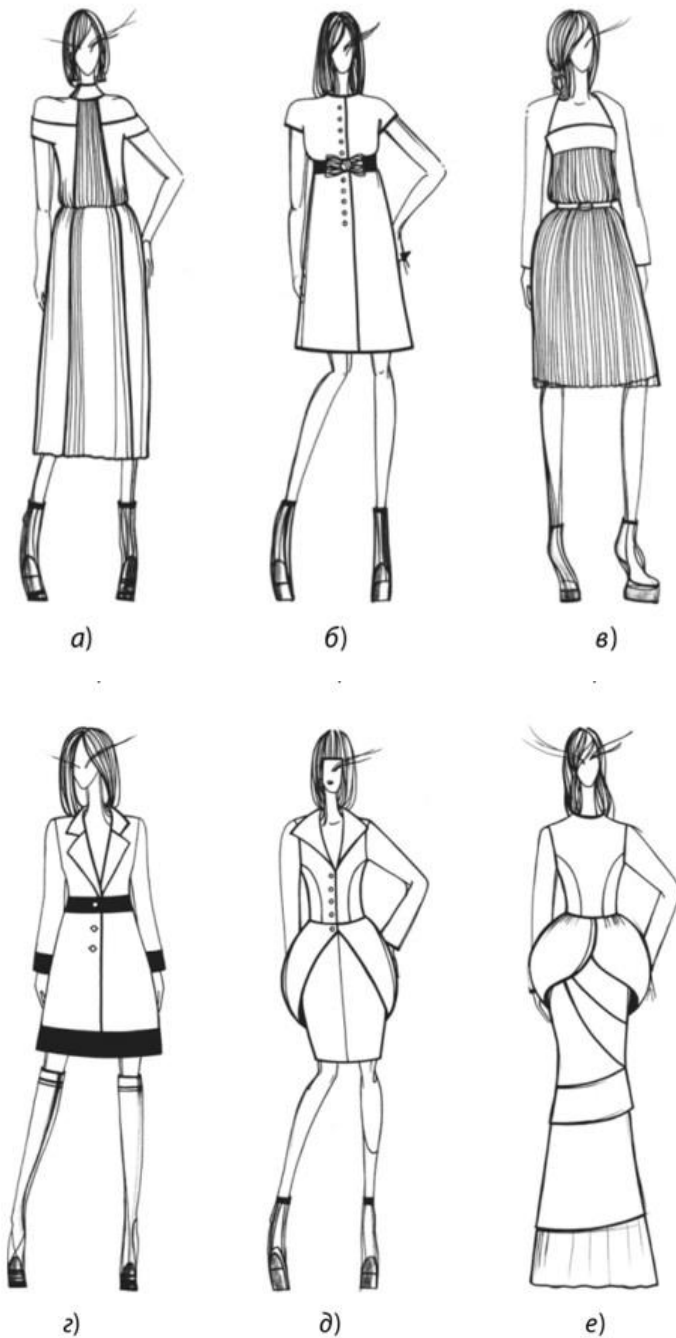

Рис.1 Сочетание линий в одежде

На рисунке 1 (а-е) показаны сочетания линий в костюме, построена вся композиция. Горизонтальная линия по своей значимости в композиции является дополнительной, она намечает положение линии талии, определяя тем самым пропорции ;

- сочетание вертикали и горизонтали, но ведущей линией является горизонталь; она же является основной по замыслу дизайнера.

Вертикальная линия — дополнительная; она необходима по конструктивным причинам при построении застежки;

- сочетание трех линий — вертикали (ведущая линия), горизонтали и диагонали(а) ;
- сочетание трех линий — горизонтали (ведущая линия), вертикали и диагонали (б);
- сочетание трех линий — диагонали (ведущая линия), горизонтали и вертикали (д);
- сочетание трех линий — плавной кривой (ведущая линия), горизонтали и диагонали (е).

Тема 2. Ассоциативные образы и абстрактный силуэт. Зарисовка моделей, относящихся к различным конструктивным поясам.

Учебная цель: приобретение навыков и умений выявлять конструктивные пояса фигуры и определять связь между фигурой человека и формой костюма в моде разных лет.

Учебные задачи:

Знать основы для зарисовки схемы фигуры человека.

Инструкция по выполнению практической работы:

Прочитать краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме самостоятельной работы.

1. Перечислить конструктивные пояса фигуры.

2. Определить модуль и создать пропорциональную основу для зарисовки схемы фигуры человека. Разметить и обозначить на схеме конструктивные пояса фигуры. Выполнить технический рисунок схемы фигуры человека.

Используя фрагменты схемы, выполнить зарисовку элементов одежды, относящейся к различным конструктивным поясам фигуры.

Выполнить технический рисунок- зарисовку моделей одежды.

Количество: не менее 6-ти эскизов, формат А-4.

Обеспеченность занятия (средства обучения):журналы мод, рисовальные принадлежности: тушь, гуашь, мягкий карандаш, черная гелевая ручка, листы формата А-4

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме самостоятельной работы

Пропорции человеческой фигуры

Многие поколения художников изучали пропорции человеческого тела. В деталях их выводы отличаются друг от друга, но в основном они близки. Знание основ изображения человеческой фигуры дает возможность художнику – модельеру точнее делать расчеты при конструировании и моделировании одежды, облегчает процесс эскизирования.

При рисовании фигуры принято какую – нибудь ее часть принимать за единицу измерения – модуль, который укладывается в высоте всей фигуры и ее отдельных частей определенное число раз. Так, Микеланджело принимал за такой модуль высоту головы, которая во всей фигуре укладывался $8 \frac{1}{4}$ раза.

Многие художники придерживаются более простого деления по « античному канону», когда вся фигура по высоте делится на 8 частей:

1) голова, 2) от подбородка до линии сосков; 3) от линии сосков до пупка; 4) от пупка до лобка; 5) от лобка до середины бедер; 6) от середины бедер до конца колена; 7) от низа колена до конца икроножной мышцы; 8) от низа икроножной мышцы до подошвы.

В специальной литературе можно встретить немало других систем. Так, в прошлом веке профессор Петербургской Академии художеств А.

Сокольников предложил следующее, более подробное пропорциональное членение человеческой фигуры с помощью более мелкого модуля. За вершину отсчета он принял высоту стопы или шеи, которые, по его выводам, укладываются в высоте идеальной фигуры точно 30 раз. При этом голова по высоте занимает 4 такие единицы и, следовательно, укладывается в свою очередь в высоте всей фигуры 7,5 раза.

Известны и такие общие закономерности: расстояние между концами пальцев, расставленных по всю ширину рук, составляет примерно полный рост. Расстояние от темени до лобка равно примерно половине роста.

Практическое задание:

Практическое занятие №1 Зарисовка моделей, относящихся к различным конструктивным поясам.

Практическое занятие №2 Зарисовка моделей с выявлением стабильных и мобильных элементов моды.

Практическое занятие №3 Зарисовка моделей с выявлением композиционного центра.

Практическое занятие №4 Зарисовка моделей одежды из различных материалов. Выбор средств формообразования модели в зависимости от пластических свойств материала.

Практическое занятие №5 Разработка эскизов моделей различных вариантов силуэтных форм из материалов с заданными свойствами.

Практическое занятие №6 Разработка эскиза модели одежды. Разработка нескольких вариантов пропорциональных соотношений применительно к данной модели.

Практическое занятие №7 Выполнение эскизов моделей одежды с использованием цветовых гармоний родственных, родственно-контрастных и контрастных цветов.

Практическое занятие №8 Разработка эскизов моделей одежды с применением различных цветовых сочетаний.

Практическое занятие №9 Выполнение технического рисунка моделей одежды с выявлением видов ритмических движений.

Практическое занятие №10 Разработка эскизов моделей одежды с применением различных видов декоративной отделки.

Практическое занятие №11 Разработка и обоснование рекомендаций по использованию зрительных иллюзий для моделирования одежды на фигуры с различными отклонениями от типовых.

Тема 3 Орнамент. Графика текстиля. Графическая работа «Двух-трёх-фигурная композиция. Разработка серии эскизов с применением рисунка и фактуры авторской орнаментальной ткани»

Практическое занятие №12 Разработка эскизов женских моделей одежды с применением всех видов зрительных иллюзий для фигур (не менее 3-4 моделей)

Практическое занятие №13 Выполнение технического рисунка по заданной теме (легкая ассортиментная группа одежды).

Практическое занятие №14 Выполнение технического рисунка по заданной теме (межсезонная и верхняя ассортиментная группа одежды).

Практическое занятие №15 Разработка эскизов моделей одежды различных стилей.

Практическое занятие №16 Разработка эскизов моделей одежды по творческому источнику.

Практическое занятие №17 Разработка эскизов моделей одежды по творческому источнику с ярко выраженным художественным образом.

Практическое занятие № 18 Разработка эскизов моделей домашней женской одежды.

Практическое занятие №19 Разработка эскизов моделей повседневной женской одежды весенне – летнего сезона.

Практическое занятие №20 Разработка эскизов моделей повседневной женской одежды для сезона осень-зима.

Тема 4. Разработка многофигурных композиций. Разработка серии костюмов на основе исторических стилей и различных источников творчества

Практическое занятие №21 Разработка эскизов моделей нарядной женской одежды.

Практическое занятие №22 Разработка эскизов моделей женской одежды для спорта и отдыха.

Практическое занятие № 23 Разработка эскизов моделей повседневной летней мужской одежды.

Практическое занятие № 24 Разработка эскизов моделей демисезонной повседневной мужской одежды.

Практическое занятие №25 Разработка эскиза модели зимней мужской одежды

Практическое занятие № 26 Разработка эскиза модели повседневной летней детской одежды для ясельной дошкольной группы.

Практическое занятие № 27 Разработка эскиза модели повседневной демисезонной детской одежды для младшей школьной группы

Практическое занятие № 28 Разработка эскиза модели нарядной детской одежды для подростковой группы.

Алгоритм выполнения задания

1. Выбрать практическое задание для самостоятельной разработки. 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 паспорту или рамку.

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 проведения самостоятельного 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