Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 07.09.2023 22:39:13
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
« 11 » 09 _____2023г.

Современные методы изучения и использования исторического и культурного наследия в дизайне костюма

Методические указания
по проведению самостоятельных работ по дисциплине
для студентов подготовки 29.04.05

Курск – 2023

2

УДК 687.01
Составитель О.Н. Диева

Рецензент
Кандидат технических наук, доцент Т.М. Ноздрачева

Современные методы изучения и использования исторического и культурного наследия в дизайне костюма: Методические указанияпо проведению самостоятельных работ по дисциплине для студентов подготовки 29.04.05/ Юго-Зап. гос.у-нт; сост.: О.Н.Диева., Курск,2023.-21.: ил.13- Библиог.: с. 11

Излагаются проблемы познание методов и средств воссоздания исторического костюма (формы, колористики, конструкции, технологии и декора), приобретение навыков использования забытых приемов и способов изготовления разных исторических видов одежды и техники изготовления элементов исторического декора костюма, формирование профессиональных умений для работы в сфере индустрии моды. Указывается порядок оформления самостоятельных работ. Предназначен для студентов направления подготовки «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 587
БесплатноЮго-Западный государственный университет
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Цель проведения самостоятельных работ по дисциплине

Освоение практического курса «Современные методы изучения и использования исторического и культурного наследия в дизайне костюма» предполагает цели развития профессиональных навыков конструктора костюма с использованием различных методов проектирования; познание методов и средств воссоздания исторического костюма (формы, колористики, конструкции, технологии и декора); приобретение навыков использования забытых приемов и способов изготовления разных исторических видов одежды и техники изготовления элементов исторического декора костюма; формирование профессиональных умений для работы в сфере индустрии моды.

Задачи проведения самостоятельных работ по дисциплине

- осуществление эффективного поиска необходимой информации по структурному устройству исторического костюма;
- освоение способов адаптации исторического кроя к графике чертежей конструкции одежды, построенных по современным методикам;
- изучение основ теории и практики проектирования исторического костюма;
- развитие навыков восприятия, представления и творческого мышления в поиске объёмно-пространственных форм и колористических решений посредством изучения исторического костюма.

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа является чрезвычайно важной составляющей подготовки бакалавров и способствует повышению его профессиональной культуры, научной и методической квалификации, творчества и способности практически решать проблемы, стоящие перед швейной промышленностью.

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) на внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета времени студента за весь период обучения.

Это время полностью может быть использовано на самостоятельную работу. Кроме того, часть времени, отводимого на аудиторные занятия, также включает и самостоятельную работу студента.

В процессе самостоятельной работы студент закрепляет и расширяет знания, умения и навыки, полученные во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого студента, а также является средством совершенствования его творческих способностей. Она должна занимать не менее 50 % времени, предусмотренного на изучение дисциплины.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

– аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;

– внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя или инициативно по согласованию с преподавателем, но без его непосредственного участия.

Можно выделить следующие разновидности самостоятельной работы:

– *усвоение теоретического материала;*

– *подготовка к лабораторным и практическим занятиям и их оформлени е;*

– *выполнение индивидуальных заданий и рефератов*;

– *подготовка к экзаменам, зачетам.*

Некоторые аудиторные занятия предусматривают участие в ролевых и деловых командных играх, групповых технологических проектах.

В данных методических указаниях будут подробно рассмотрены все виды самостоятельной работы, что поможет студенту организовать свое свободное время наиболее рационально.

Самостоятельные занятия, целью которых является закрепление теоретических знаний, рекомендуется проводить в форме заслушивания сообщений и дискуссий (открытого разговора).

Практические занятия проводятся в форме аудиторных семинаров, которые могут проходить в форме собеседования и дискуссий, когда вся группа готовится к семинару по определенной заранее теме, или в форме докладов с последующим обсуждением. На практическом занятии по дисциплине обязательным является подготовка и использование студентами иллюстративных материалов, которые должны быть подобраны так, чтобы точно раскрыть содержание выступления. Практические занятия рекомендуется проводить в учебной аудитории, оснащенной техническими средствами обучения и компьютером, для

возможности использования слайдов, видеокомпьютерных материалов и т.п.

Таблица– Самостоятельные работы студентов

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1	2	3	4
1	Изучение исторического костюма по заданным темам	3 неделя	16
2	Реконструкция в дизайне костюма. Русский костюм	6 неделя	16
3	Методы проектирования исторических аналогов. Выбор метода	10 неделя	12
4	Создание одежды по исследуемому материалу. Разработка аксессуаров. Выполнение в материале.	14 неделя	16
5	Подготовка показа коллекции. Презентация разработки	17 неделя	11,9
Итого			71,9

Темы самостоятельных работ

Тема 1. Изучение исторического костюма по заданным темам

Целью данной темы является изучение основных принципов использования различных этнических мотив в современной моде на примере отечественных и зарубежных дизайнеров и обобщения опыта проектирования и изучения народного костюма

Анализ информационных источников. Анализ потребительской группы. Выбор творческого источника. Графический анализ источника. Разработка «mood-board». Выбор творческого метода. Выполнение серии эскизов.

Контрольные вопросы по теме 1

1). Что такое мода?

2). В чем специфика распространения моды?

3). Перечислите основные типы одежды. Ответ проиллюстрируйте.

4). Каковы начальные (первичные) функции одежды?

5). Что такое одежда?

6). Какие составляющие входят в понятие «костюм»?

7) Что такое стиль? Исторический стиль?

8) Назовите основные художественные стили в искусстве и костюме.

9) Охарактеризуйте каждый из исторических стилей.

10) Дайте краткие характеристики этапов развития моды.

11) Назовите черты современной моды. Выполните 2 –3 эскиза моделей различных стилевых направлений современности.

Тема 2. Реконструкция в дизайне костюма. Русский костюм

Основные этапы проектирования. Художественные системы формообразования в костюме. Предпроектное исследование: анализ и синтез информации как основа проектирования. Проектная идея. Принципы проектирования.

Графическая работа: «Создание коллекции методом аналогии. Проектная идея. Принципы проектирования. *Графическая работа:* «Создание коллекции методом аналогии».

Анализ и выбор творческих источников. Разработка серии эскизов коллекииодежды методом ассоциаций и аналогии. Разработка «mood-board». Выбор
средств графической подачи эскизного проекта. Анализ и корректировкаграфического решения.

Контрольные вопросы по теме 2:

Что такое «метод», «методология»?
На какие основные группы подразделяются методы научного познания?
Перечислите методы эмпирического исследования
Охарактеризуйте «наблюдение» как метод
Что такое «эксперимент»?
В чём специфика метода моделирования?

Какие методы теоритического исследования Вы знаете?
Какие методы включены в блок аналитических методов?

Темы рефератов/презентаций
История развития (эволюция) обуви (для реконструируемого исторического костюма)

Этнические головные уборы. Головные уборы как часть костюма.
Исторические аксессуары (исторический период, стиль, географическое положение – по выбору обучающегося)

Тема 3. Методы проектирования исторических аналогов. Выбор метода

Этапы и принципы проектирования исторического костюма. Основные этапы проектирования

Разработка серии эскизов коллекции одежды на основе методов инверсии и деконструкции на основе прототипа. Разработка «mood-board». Выбор средств графической подачи эскизного проекта. Анализ и корректировка графического решения. Выполнение эскизного проекта в цвете.

Контрольные вопросы по теме 3:
1.Что является источником изучения исторического костюма?
2.Какова структура исследования аналитической реконструкции исторической одежды?
3. Перечислите основные этапы проведения исследовательской работы?
4. Какие основные части паспорта исследования исторического костюма Вы знаете?

Вопросы для самоконтроля:
1.Назовите имена известных дизайнеров, использующих античную драпировку как источник творчества (подберите примеры)
2.Подберите примеры использования мотивов средневековья в современном моделировании костюма
3.Назовите имена известных дизайнеров, использующих костюм Возрождения как источник творчества
4.Перечислите приемы, помогающие создать образ эпохи барокко
5.Охарактеризуйте основные стилеобразующие приемы при проектировании современных коллекций моделей одежды по мотивам барокко и рококо
6.Как используется наследие советского периода современными дизайнерами?

7.Назовите имена дизайнеров, использующих русский народный костюм как источник творчества

***Тема 4.* Создание одежды по исследуемому материалу. Разработка аксессуаров. Выполнение в материале**

Эвристические методы в проектировании (методы активизации творческой деятельности). Понятие процесса творчества. Приёмы и методы творчества дизайнера. Методы, дающие парадоксальные решения

Комбинаторика - метод формообразования в дизайнеКомбинаторика «оперирует» определенными приемами комбинирования: перестановкой, вставкой, группировкой, переворотом, организацией ритмов.

Графическая работа: «Разработка коллекции методом трансформации»

Функционализм «оперирует» определенными приемами комбинирования:перестановкой, вставкой, группировкой, переворотом, организацией ритмов.

Графическая работа:
Разработка серии (5-7)моделей одежды с использованием положений концепции функционализма.

Выбор потребительской группы. Оценка потребительской группы по основным показателям. Формирование образа потребителя. Разработкаконцепции коллекции. Разработка «mood-board». Выполнение фор-эскизов.

Тема 5. Подготовка показа коллекции. Презентация разработки

Метод ассоциаций. Метод аналогий. Бионический метод. Комбинаторные методы: история возникновения, развития, специфика, анализ исторического периода**.**

Графическая работа:

1) Разработка серии копий исторического костюма

1)Разработка стилизованных эскизов исторического костюма

2) Разработка авторской коллекции на основе исследованного материала.

Паспорт проекта. Художественный образ коллекции. Этапы создания коллекции. Образ и творческий источник в композиции костюма. Творческие источники. Девиз. Слоган. Формирование образных систем

Творческими источниками при проектировании одежды могут быть любые явления природы, события в обществе, предметы действительности, в том числе:
произведения архитектуры, инженерные сооружения, предметы быта, де- коративно-прикладного искусства, бионика;
художественная литература, кино, театр, цирк, события в мире;
исторический, национальный, классический костюм, ретромода, которые являются традиционными творческими источниками.

При использовании традиционных творческих источников возможны следующие варианты:
историческая реконструкция – дословное прочтение исторического костюма; использование декора на тех же конструктивных поясах, что и в источнике; разработка только кроя; перенесение традиционных способов отделки на новые материалы;
историческая стилизация – прием стилизации в сторону упрощения при сохранении узнаваемости; стилизация выражается в декоративном обобщении деталей, элементов, предметов с помощью условных приемов, упрощения рисунка и формы, цвета и объема;
историческая реминисценция – «метод цитат»; выхватывание фрагмента из целого и перенесение его в новую форму, в новый комплекс;
«метод эклектики» – смешение разных стилей, форм, фрагментов; прием пародии.
Каждый дизайнер одежды пользуется своими излюбленными творческими источниками. Одни использовали народный костюм, другие возвращались к одежде разных периодов 20 в. (ретромоде), третьи были апологетами классики, четвертые брали идеи в истории костюма (корсет, кринолин и пр.).

Рекомендации для выполнения заданий по темам 4,5,

Основные этапы проведения исследовательской работы в области изучения исторического костюма и составления паспорта

исследования представлены в примерном алгоритме.

Выбрать исторический или художественный стиль эпохи.

Проанализировать литературные, узкоспециальные источники и источники, находящиеся в открытом доступе (Интернет).Провести обзор иллюстративных и литературных источников по выбранной тематике.

Провести научно-исследовательскую работу по выбранной тематике (15 стр.) придерживаясь следующего плана:

Введение (цель и задачи рассматриваемой темы)

-анализ исторического периода;

- описание мужского костюма: иллюстрации костюма и его составляющих;

-выкройки и конструкции костюмов;

- описание женского костюма: иллюстрации костюма и его составляющих;

-выкройки и конструкции женских костюмов;

-дать сравнительную характеристику конструкции и кроя мужского и женского костюма;

- описать текстильные материалы исследуемого стиля

- показать специфику текстильного рисунка, декора, фактуры

-мода и изучаемый исторический (художественный стиль) сегодня.

-заключение (по теме и содержанию исследования)

-дать краткий словарь используемых терминов

- список литературы и источников

- иллюстративный материал, не вошедший в основную часть, (выкройки или лекала, образцы текстиля эпохи).

Подобрать иллюстративный материал по теме, выбрать объект для исследования:

- мужской костюм эпохи (сословие, статус, традиционный костюм);

- женский костюм эпохи;

-детский костюм

Выполнить эскиз - копию с базовой (выбранной) модели в цвете (поместить в приложение А)

Выполнить технический рисунок модели костюма.

Изготовить манекен для макета исторического костюма (не менее 50 см в высоту) с подставкой или штативом

Вычертить (разработать) выкройку или сделать лекала выбранного костюма для заданного манекена

Подобрать текстильные материалы для изготовления макета исторического костюма

Выбрать фурнитуру костюма

Разработать аксессуары в соответствии с эпохой.

Сделать причёску или парик соответствующей эпохи

Выполнить обувь, сфотографировать готовую модель с трех ракурсов. Фото поместить в приложение к исследованию, статье или презентации.

Художественное проектирование коллекции по историческим аналогам. Эскизирование. Выбор метода конструирования

Изучение элементов композиции предметов народного искусства (объемов, фактур, цвета, света, свойств) приводит к возможности получать при обучении значительные результаты по усвоению, хранению, и передаче значимых информационных потоков. При этом используется более широкий спектр дополнительных активизирующих методик в преподавании: исследовательские, проблемные, проектные. Проблематика использования цвета, света и композиционных элементов в представлении зрительной информации выходит на передний план, так как культура восприятия, передачи и работы с цветом и материалом находится на довольно низком уровне, что в свою очередь влияет на формирование профессиональной культуры обучающихся

Создание одежды по материалам исследования. Выполнение макетов, пошив образцов, подбор аксессуаров

Практическая работа по теме

1.Изучение теоретического материала по выбранной теме
2.Выполнение творческой работы на тему: «Разработка эскизов моделей одежды, используя исторический костюм (указывается историческая эпоха или исторический стиль, направление) в качестве творческого источника»
3.Выполнение творческой работы на тему: «Творческий проект исторического костюма» с изготовлением макета исторического костюма выбранной эпохи, страны и стиля

Основная цель творческой работы – применить приемы исторической стилизации, реминисценции при создании моделей современной одежды.
Основные задачи творческой работы – сконструировать, «вылепить» объемную форму, создать костюм, добиться выразительности образа в соответствии с идеалами красоты и историей моды той или иной эпохи. Творческая работа выполняется в следующей последовательности:

1. Сбор материала по теме. Работа с первоисточником, в.т.ч. краткая характеристика исторического периода; характеристика стиля; эстетический идеал красоты

2. Изучение и подбор моделей-аналогов, в.т.ч. характеристика модных форм и декора костюма; анализ общих закономерностей модного костюма изучаемого вида (форма, пропорции, объемы, композиционный центр, цвет, материалы, декор, дополнения и т.д.)
3. Эскизная проработка и конструктивный анализ выбранного костюма
4. Выполнение исторического костюма в материале (в виде макета, куклы)
5. Подготовка творческого отчета (фото, презентация, готовая модель)

Процесс накопления творческого опыта мастерами, создающими художественные изделия, не может сводиться только к сумме трудовых навыков и технических приемов – формы, способы механизмы культурного наследования можно проследить, анализируя функции народного искусства:
- праздничная – символический, ритуальный смысл образов, сюжетов;
- утилитарная – предмет, используемый в быту (керамика, плетеные, расписные изделия);
- сувенирная – межкультурные связи, туризм;
- коммуникативная – историческая память и национальная самобытность творчества ярко представляют характер народа, общение;
- эстетическая функция;
- адаптационная;
- воспитательная;
- художественная;
- созидательно-преобразовательная, сохраняющая духовно ценностные ориентиры

Основная и дополнительная литература

Основная

1. Диева, Ольга Николаевна. Геппа, Наталья Викторовна. Разработка коллекций моделей одежды [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 132 с.
2. Будникова, Ольга Владимировна . Художественно-графическая композиция [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Будникова ; Курский государственный технический университет. - Курск : КурскГТУ,2010. - 118 с.
3. Будникова, О. В . Искусство костюма: история и современность [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 252 с.
4. Будникова, О. В. Искусство костюма: история и современность [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов,

обучающихся по направлениям 262200 «Конструирование изделий лёгкой промышленности», 072700 «Искусство костюма и текстиля»] / О. В. Будникова ; Юго-Западный гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 251 с. : ил. -Библиогр.: с. 214 – 216.

Доп. лит.

1. Плаксина, Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] : учебное пособие / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с.
2. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
3. Балдано, И. Ц. Мода XX века [Текст] : энциклопедия / И. Ц. Балдано. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 399 с.
4. Степучев, Р. А. Стилистика костюма (семиотический аспект) [Текст] : учебное пособие / Р. А. Степучев. - М. : МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2005. - 320 с.
5. Бирюкова, Н. П. Особенности создания промышленных коллекций одежды на малых швейных предприятиях / Н. П. Бирюкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 26 (130). — С. 14-17.

Перечень метод указаний

1. Композиция костюма [Электронный ресурс] : методические указания повыполнению лабораторных работ для студентов специальности 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»/ Юго-Западныйгосударственный университет ; ЮЗГУ ; сост. О. Н. Диева. - Курск :

ЮЗГУ, 2017. - 30 с.

2. История костюма и моды [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ и научных исследований для студентов направления подготовки бакалавриата высшего профессионального образования 262200.62 «Конструирование изделий лёгкой промышленности» (профиль «Конструирование швейных изделий») / Юго-Западный государственный университет, Кафедра дизайна и технологии изделий л.гкой промышленности ; ЮЗГУ ; сост. О. В. Будникова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 99 с.