

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Амурский государственный университет

С. В. Санатова

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

учебно-методическое пособие

**для направления подготовки 29.03.05 – «Конструирование изделий
легкой промышленности»**

Благовещенск
Издательство АмГУ

2024

ББК 37.24-22

*Рекомендовано
учебно-методическим советом университета*

Рецензент:

Благова Т.Ю., доцент кафедры дизайна АмГУ, кандидат педагогических наук, доцент, член Союза дизайнеров России.

Санатова, С.В.

Художественное проектирование одежды : учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 29.03.05 – «Конструирование изделий легкой промышленности». / С. В. Санатова; Амур. гос. ун-т, Фак. дизайна и технологии. – Благовещенск: АмГУ, 2024. – 37 с.

В учебно-методическом пособии представлены требования к выполнению практической части дисциплины «Художественное проектирование одежды», содержание и объем заданий, также дается информация об организации работы во время ее выполнения.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов вузов по направлению подготовки 29.03.05 – «Конструирование изделий легкой промышленности».

© Санатова, С.В., 2024

© Амурский государственный университет, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Рекомендации к лабораторным занятиям	5
2. Лабораторная работа № 1	5
3. Лабораторная работа № 2	6
4. Лабораторная работа № 3	9
5. Лабораторная работа № 4	10
6. Лабораторная работа № 5	16
7. Лабораторная работа № 6	18
8. Лабораторная работа № 7	19
9. Лабораторная работа № 8	21
Рекомендуемый список источников	23
ПРИЛОЖЕНИЕ	25

ВВЕДЕНИЕ

Сфера производства одежды в настоящее время нуждается в высококвалифицированных специалистах, способных в минимальные сроки проектировать изделия, экономически целесообразные для производителя и удовлетворяющие растущие культурные запросы потребителей.

Проектирование новых моделей одежды – это комплексное решение художественных, эргономических, технических, технологических, экономических и других задач в процессе разработки эскизов, макетов, чертежей, технологии изготовления образцов изделий рациональных размеров и форм в соответствии с предъявленными к ним требованиями.

Дисциплина «Художественное проектирование одежды» базируется на дисциплинах, изучаемых ранее и параллельно с ней, такие как «Композиция костюма», «Конструирование швейных изделий».

При преподавании дисциплины учитываются особенности учебного плана подготовки по данному направлению, требования непрерывности образования и преемственности знаний при переходе к профилирующим учебным дисциплинам.

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются и во время производственной и преддипломной практик, при подготовке ВКР и в дальнейшей профессиональной деятельности.

В данном пособии представлены методические рекомендации к выполнению лабораторных работ при изучении дисциплины «Художественное проектирование одежды».

1. Рекомендации к лабораторным занятиям

Лабораторные занятия – это занятия, проводимые в учебной аудитории, направленные на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения. Перед лабораторным занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу. На лабораторном занятии главное – уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Дисциплина способствует формированию художественного вкуса, необходимого для специалистов, работающих в индустрии моды.

На лабораторных занятиях обучающиеся выполняют предпроектное исследование, анализируют основные приметы стиля в одежде, выполняют эскизы модной одежды в различных системах в соответствии с заданием.

Логическая связь лекциями и лабораторными занятиями заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.

2. Лабораторная работа № 1

Тема: Анализ и изучение современных направлений в моде.

Цель: изучить модный ассортимент одежды.

Содержание:

1. Работа с журналами мод, каталогами, видео материалами и т.п.
2. Анализ тенденций моды
3. Выполнение технических эскизов

Методические указания:

1. Провести анализ модных тенденций: тендеры, цвет, ткани, фактуры, ассортимент (силуэты, пропорции, длина, объемы, сочетания).

2. Выполнение рабочих эскизов ассортиментных группы «платье».

Выполнить 7 эскизов на формате А4: 2 платья повседневных деловых, 2 платья в комплекте с жакетом, 2 платья летних, 2 вечерних платья.

Примеры выполнения лабораторной работы представлены в Приложении.

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 1:

1. Особенности модного сезона.
2. Этапы художественного проектирования.

3. Лабораторная работа № 2

Тема: «Разработка серии эскизов ассортиментных рядов».

Цель работы: изучить особенности проектирования одежды в системе «ассортимент».

Содержание:

1. Изучить особенности проектирования одежды в системе «ассортимент»
2. Проработка деталей и конструктивных членений в зависимости от назначения.
3. Разработать модели и выполнить эскизы.

Методические указания:

Поясная одежда:

Юбка – поясная одежда различной длины.

Мини-юбка – короткая юбка длиной выше колена. Мини-юбки ввели в моду англичанка М. Квант в 1962 г. и французский кутюрье А. Курреж в 1964 г.

Макси-юбка – юбка длиной до щиколотки.

Миди-юбка – юбка, расширенная книзу, длиной до середины икры.

Юбка-клеш – юбка, плавно расширяющаяся от бедер.

Юбка-солнце – юбка, конструкция которой представляет на плоскости круг.

Юбка-полусолнце – юбка, конструкция которой на плоскости представляет полукруг.

Юбка-годе (годе) – юбка, расклешенная от линии бедер или от линии колена. Юбка сшита из шести или восьми клиньев либо имеет прямой покрой с вшитыми в нижней части клиньями-годе.

Юбка-банан (юбка-спираль) – юбка длиной до щиколоток, сшитая из клиньев особой формы, которые по спирали обвивают фигуру. Появилась в моде в 1973 г.

Юбка-портфель – выполняется как распашное изделие, в котором одно полотнище накрывает собой другое. Такая юбка может иметь застежку, но всей длине или до линии бедер, или завязываться на линии талии.

Парео – большой платок с яркими рисунками, который завязывается вокруг бедер или под мышками. Традиционная одежда на острове Таити. В современной моде используется как летняя и пляжная одежда.

Брюки – верхняя поясная одежда, состоящая из двух частей - штанин, соединенных средним швом, шаговыми и боковыми швами. В современном виде вошли в моду в конце XVIII - начале XIX в. (панталоны). Классические брюки имеют прямые не широкие и не узкие длинные штанины, с поясом, с застежкой на молнию (первоначально - на пуговицы) спереди (гульфиком) или сбоку (в женских брюках).

Брюки-клевш – первоначально матросские брюки с застежкой в виде откидного клапана спереди, шнуровкой сзади и штанинами, расширяющимися от бедра или от колена. Теперь брюками-клевш называют любые брюки с расширяющимися книзу штанинами. Вошли в моду в 1920-1930-х гг. как женская домашняя и пляжная одежда, а в 1970-х гг. - в качестве повседневной одежды. Вновь вернулись в моду в 1990-х гг.

Бананы – брюки, расширяющиеся на бедрах и сужающиеся к щиколотке. Такие брюки без традиционной «стрелки» имеют, как правило, складки у пояса вместо вытачек. Вошли в моду в 1980-х гг. Мужские бананы впервые предложили итальянские модельеры Дж. Армани и Дж. Версаче.

Брюки-гольф – брюки длиной за колена, средней ширины, заканчивающиеся притачными манжетами. Вошли в моду в 1920-х гг.

благодаря студентам Оксфорда и Кембриджа, которые стали носить их в качестве повседневной одежды. До этого брюки-гольф были элементом спортивного костюма для игры в гольф.

Бриджи – брюки, первоначально предназначенные для верховой езды: широкие на бедрах и узкие ниже колена. Как и галифе, бриджи носили с высокими сапогами. Сейчас бриджами называют и достаточно узкие брюки длиной чуть за колено.

Бермуды – легкие короткие брюки (или длинные шорты) длиной до колена или чуть выше с широкими штанинами, которые могут оканчиваться внизу отворотом. Являются элементом летней одежды.

Джинсы – длинные брюки из джинсовой ткани (денима), окрашенной в темно-синий цвет (индиго), с отделочными строчками, карманами, застежкой на пуговицы или молнию, заклепками и эмблемой фирмы. Впервые появились в 1853 г., когда в США эмигрант из Баварии Леви Страус стал продавать такие брюки золотоискателям и ковбоям Дикого Запада. Название джинсов происходит от названия итальянского города Генуя, где производилась плотная и прочная хлопчатобумажная ткань, из которой шили паруса. Джинсы стали удобной рабочей одеждой, которую носили ковбои, фермеры и рабочие. В 1950-х гг. джинсы становятся элементом костюма молодежных субкультур – битников, байкеров. В 1960-хх гг. их носили хиппи и левые студенты, они были символом протеста молодых против официальной моды, символом демократизма и направления «унисекс». В 1972 г. джинсы вошли в массовую моду, появился «джинсовый стиль». С тех пор помимо классических моделей джинсов каждый год появляются разнообразные джинсы разных цветов (в 1980-х гг., например, в моду вошли черные и «вареные» джинсы), сшитые из разных тканей, отделанные вышивкой, аппликацией, бахромой, дырками и т.п. Джинсы стали выпускать и известные дизайнеры (первыми – американский модельер К. Кляйн и итальянские модельеры – Дж. Версаче и Дж. Армани).

Шорты – короткие штаны. Классические шорты - на поясе со шлевками, стрелками, иногда с отворотами, появились как элемент спортивного костюма и костюма-сафари.

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 2:

1. Особенности модного ассортимента.
2. Модные фактуры тканей для поясных изделий.

4. Лабораторная работа № 3

Тема: Разработка эскизов верхней одежды под девизом «Осенний город».

Цель работы: изучить особенности проектирования верхней одежды.

Содержание:

1. Изучение ассортимента верхней одежды.
2. Разработка и выполнение эскизов

Методические рекомендации:

Изучить ассортимент верхней женской одежды, используя материалы рекомендуемой литературы. Разработать эскизы женской верхней одежды (летнее пальто, п/пальто, плащ, куртка).

Пальто распашная одежда с рукавами (длинными или длиной 3/4), с застежкой спереди сверху донизу, чаще всего с карманами и воротником. Обычно пальто шьют на подкладке. Пальто надевают поверх легкого платья. Пальто бывают зимние (на утепленной подкладке), осенние (демисезонные), летние (из легких тканей, иногда без подкладки), вечерние (из нарядных тканей, как правило, составляющие ансамбль с вечерним платьем). Пальто бывают различных силуэтов: прямые, трапециевидные, прилегающие, полуприлегающие, с разнообразными воротниками и рукавами (втачными, реглан, комбинированными, цельнокроеными).

Полупальто – короткое пальто, не достигающее до колен.

Свингер – короткое пальто длиной до колена из шерстяной ткани или меха с сильно расклешенной спинкой.

Дафлкот – полупальто из плотной шерстяной ткани с капюшоном, с застежкой на петли из шнура или кожи и деревянными пуговицами в виде палочек. Название это пальто получило в честь бельгийского города Дюффель благодаря тому, что ткань для первых таких пальто производилась именно в этом городе. Дафлкот был придуман как мужская верхняя одежда для охоты. Во время второй мировой войны дафлкот носили моряки Британского королевского флота, сопровождавшие конвои в Северной Атлантике. Пик моды на дафлкот как женского пальто пришелся на конец 60-х - начало 70-х годов XX века, затем он стал классической формой верхней одежды, как мужской, так женской и детской.

Плащ –наименование двух видов верхней одежды: это, во-первых, верхняя широкая одежда без рукавов, надеваемая внакидку; во-вторых, легкое пальто, сшитое, как правило, из непромокаемой ткани.

Куртка – верхняя короткая плечевая одежда с рукавами, с застежкой различной длины, не имеющая строго фиксированной формы и покроя.

Ветровка – удобная и практичная куртка из непромокаемых и ветрозащитных материалов. Ветровки могут быть без подкладки.

Куртка рокера (перфекто, косуха) – кожаная куртка с асимметричной застежкой на молнии, длиной до талии, с отложным воротником. Изначально была частью обмундирования армейских моторизованных частей (шоферов, мотоциклистов). Затем стала элементом костюма представителей молодежной культуры байкеров, затем – рокеров. Стала популярной среди молодежи благодаря кинофильму «Дикарь» (1953) с участием М. Брандо.

5.Лабораторная работа № 4

Тема: «Проектирование одежды для детей».

Цель работы: изучить особенности проектирования одежды для детей

Содержание:

1. Изучить особенности проектирования одежды для детей дошкольного возраста.

2. Изучить особенности проектирования одежды для детей младшего школьного возраста.
3. Изучить особенности проектирования одежды для детей старшего школьного возраста.
4. Выполнить эскизы: двух фигурная подача, формат А4, в цвете.

Методические указания:

Дошкольный возраст (3-7 лет)

В этот период у ребенка начинают формироваться черты характера. Внешне ребенок тоже меняется – заметно вырастает и худеет, его грудная клетка теперь более плоская и широкая, выпуклость живота уменьшается. Отношение головы к росту в этом возрасте составляет 1:5 или 1:5,5.

Ассортимент одежды в основном остается прежним, но характер членения изделий немного меняется, комбинезоны приобретают новое образное звучание. В платьях с небольшими кокетками можно давать по низу полосу оборки, а также плиссе или складки. В летних платьях вырез горловины делают несколько свободнее, а форму воротника разнообразнее. Появляется возможность удлинить кокетку и от нее расширить юбку за счет сборок и складок. Это помогает скрыть все еще выпуклый живот и обозначить талию.

Основные силуэты одежды – трапециевидный и прямой. Первый приобретает конкретное выражение – А-образное и Д-образное. Конструктивно это решается завышением талии в первом случае и занижением во втором.

В костюме прямого силуэта для мальчиков приемлемо завышенное членение, что создается верхней линией нагрудной части и полукомбинезона, относительно заправленной в него рубашечки.

Чтобы поощрить самостоятельность детей в пользовании своей одеждой, следует предусматривать удобное расположение застежки. Она должна располагаться спереди, тогда неуверенные детские пальчики легко находят пуговицы. Если изделие не имеет застежки, нужно обозначить перед красочным рисунком, аппликацией, вышивкой и пр.

Аппликация – любимое украшение детей этого возраста. Ее обобщенно-изобразительная форма, достигнутая посредством фактур и цвета различных материалов, дает ребенку радость узнавания зверушек (рис. 9-140, цветов, плодов. Аппликации могут иметь и функциональную нагрузку – быть карманом. Для этого следует выбирать наиболее обобщенную форму предметов – круг, квадрат, прямоугольник (яблоко, клубничка, кузов забавного автомобиля, мячик).

При решении образной выразительности костюма рекомендуется обращаться к миру игры, любимых сказок, героев детской литературы, однако не доводить характер бытового костюма до театрально-карнавального, а ограничиваться лишь небольшими элементами, используя украшения, сказочные мотивы в аппликациях.

Другими источниками для создания активной, радостной атмосферы детского бытия могут стать природа, народное искусство. Сочность цветов, четкость пропорций, выразительность отделок и даже элементы кроя последнего вдохновляет на решение функциональной и красивой одежды в национальном колорите (см. рис. 7). Помимо своего эмоционального звучания, такая одежда приобщает ребенка к пониманию традиций народного искусства.

Младший школьный возраст (7-11 лет).

Фигура семилетнего ребенка, особенно мальчика, становится более стройной за счет удлинения ног. Выпуклость живота исчезает, намечается талия.

В возрасте от 8 до 10 лет происходит некоторая стабилизация фигуры за счет уменьшения интенсивности роста. Величина головы относится к длине всего тела как 1:6 – у 7-8-летних и как 1:6,5 – у 10-летних.

В этом возрасте у детей меняется цвет лица, становясь более бледным, а глаза, губы, и волосы выглядят менее интенсивным по цвету.

Изменяется гардероб детей. Появляется одежда для занятий спортом, для труда.

В связи с изменением пропорций фигуры в пределах описываемой возрастной группы следует менять силуэт одежды и расположение линии талии.

Для одежды девочек 7-8 лет характерны свободный прямой и расширенный книзу от линии талии силуэт, платья решаются с чуть завышенной талией, так как контуры ее еще недостаточно определены; для 9-11-летних – полуприлегающий силуэт с расширенной юбкой. Легкое платье обычно делают отрезным по линии талии или с цельнокроеным передом и отрезными бочками и спинкой, линию талии можно подчеркнуть поясом. В ассортимент одежды для данной возрастной группы входят также прямой джемпер или жакет и юбка в складку или сборку.

Основными силуэтами для мальчиков являются свободный прямой и свободный полуприлегающий.

Ассортимент одежды: рубашки, куртки, пальто в сочетании с короткими или длинными брюками, слегка зауженными к низу.

Композиционное решение одежды приобретает большое разнообразие благодаря возможности различного членения формы: по вертикали и горизонтали с помощью различных конструктивных и конструктивно-декоративных швов, деталей и отделок.

На композиционное решение детской одежды оказывают влияние современные направления моды для взрослых.

Старший школьный возраст (12-13 лет)

Одежда для детей этого возраста приобретает все большую унифицированность и целесообразность в связи с тем, что дети больше приобщаются к различным видам деятельности. Появляется необходимость в специализированной одежде (по видам спорта, профилю работы в учебных мастерских, в кружках).

Фигура ребенка продолжает изменяться. Наступает новый этап быстрого роста: у девочек – в 12-13 лет, у мальчиков – в 13-14 лет. Высота головы относится к длине тела как 1:7 или 1:7,5 (рис. 18). У девочек появляется

округлость груди, становятся шире бедра и икры, выявляется талия. У мальчиков расширяются плечи, отчего таз зрительно становится уже, талия выявляется более четко. Руки и особенно ноги удлиняются, пропорции всей фигуры приближаются к пропорциям фигур взрослых.

Одежда для девочек этого возраста может быть выполнена в четырех силуэтах. Ведущим является полуприлегающий (рис. 19), затем следует прямой (в изделиях спортивного характера), а приталенный и трапециевидный силуэты с умеренным расширением книзу характерны в основном для изделий верхней демисезонной одежды.

Особенности формирующейся фигуры девочки позволяют располагать композиционный центр изделия в верхней части, где от кокеток разнообразной формы с помощью сборок и рельефов можно создать необходимый объем. Вырез горловины и форма воротников разнообразны. Успешно используются воротники со стойками и просто стойки. Форма окатов рукавов разнообразна в зависимости от назначения одежды.

Композиционный центр изделия может располагаться и в области оформляющейся талии, подчеркнутой поясом, небольшим напуском свободного лифа (в изделиях прямого силуэта), расширением юбки от линии талии, которая в этом случае может быть занижена.

В гардероб девочки входят брюки, юбка, блузка, сарафан, спортивная куртка, плащ, пальто, платье.

Одежда для мальчиков может быть выполнена в прямом силуэте свободных мягких линий и полуприлегающем. На базе первого возможны спортивные решения с использованием накладных карманов и деталей.

Гардероб мальчика состоит из брюк, полукомбинезона, шорт, джемпера, верхней сорочки, спортивной куртки, пальто или полупальто.

В последние годы в связи с появлением материалов новых структур, новых видов отделки и колористического оформления ассортимент изделий детской одежды значительно расширился:

- из плащевых тканей, лаке, искусственной кожи, легких плотных тканей делают распашные накидки без швов с капюшонами, куртки, пальто с подкладкой из искусственного меха, ветровки различной длины с разнообразными застежками;

- из двуслойных стеганых на синтепоновой подкладке тканей и тканей двустороннего оформления – бесподкладочные пальто, куртки, костюмы;

- из хлопчатобумажных плащевых тканей, вельвета, джинсовых и льняных тканей – комплекты для спорта и отдыха;

- из формоустойчивых тканей и трикотажных полотен – комплекты спортивного характера, состоящие из брюк, комбинезонов, шорт с отделкой из кожи, трикотажа, в сочетании с цветными чулками или носками, рейтузами, трикотажными майками, свитерами или джемперами;

- из нетканых материалов, сукна и драпа – пальто, пелерины, куртки, жилеты, брюки с декоративными деталями и отделками, характерными для одежды спортивного стиля (погоны, кокетки, накладные карманы, цветные строчки, металлическая фурнитура);

- из хлопчатобумажных и шелковых тканей с печатным рисунком пастельных тонов, гипюра, вуали, хлопковых тканей новых структур – платья для праздников.

Костюм может быть предметом гордости за принадлежность к определенному виду деятельности, но унифицированное решение не всегда показывает, чем занимается его обладатель. Эту функцию выполняет эмблема.

Эмблема – символ, в краткой графической форме обозначающий символ предмета, явления, вид деятельности. Непонятность такого символа непосвященным составляет для ребят определенную привлекательность, выделяет «соратников», располагает их к скорейшему сближению.

Образная сторона одежды для старшеклассников в целом еще ждет своего решения. Она кроется в самом характере их коллективной жизни, в стремлении осознать себя в качестве части этого коллектива. Занять в нем определенное место. Задача художника-модельера – помочь создать атмосферу активного

творческого поиска, духа коллективизма с помощью разработки интересных, функционально направленных типов одежды.

Творческие источники в образном решении одежды – нарядной, домашней, повседневной – для детей старшего школьного возраста могут быть самыми разнообразными, но ведущим по-прежнему остается народное искусство, национальный костюм.

Примеры работ представлены в Приложении.

6. Лабораторная работа № 5

Тема: «Разработка серии эскизов молодежной одежды в системе «комплект».

Цель работы: изучить особенности проектирования одежды в системе «комплект»

Содержание:

1. Изучить особенности проектирования одежды в системе «комплект»
2. Изучить принципы сопряжения форм в комплекте
3. Выбрать творческий источник и ассортимент.
4. Разработать модели и выполнить эскизы.

Методические указания:

Современное моделирование костюма очень часто рекомендует разрабатывать одежду комплектно или в ансамбле.

Комплект – это полный набор одежды и предметов, дополняющих ее, отвечающий конкретному назначению и общему стилевому решению.

В отличие от ансамбля комплект – это разомкнутая система. Все детали комплекта: отдельные виды одежды и дополнения могут взаимозаменяться, создавая внутри системы различные варианты ношения костюма.

Согласование изделий в комплекте осуществляется по принципу пропорционального соотношения и пластического сопряжения форм.

В комплекте часто формы по геометрическим характеристикам сопрягаются либо в простых, либо в иррациональных отношениях: $1/2$, $1/3$, $2/3$, и т.д.

Формы частей комплекта сопрягаются по трем принципам:

- Простого примыкания формы;
- Взаимного пересечения форм друг с другом;
- Форм, расположенных на расстоянии друг от друга.

Простое примыкание возникает тогда, когда у края одного изделия начинается другое изделие. Взаимное пересечение наблюдается в комплектах, состоящих как минимум из трех изделий, когда верхнее изделие не полностью перекрывает два других изделия (юбка, блуза и жилет). Принцип взаимного пересечения форм отражает многослойность в одежде. Зависимость расположенных на расстоянии друг от друга форм лежит в основе соответствия форм обуви, головных уборов и дополнений форм одежды.

Принцип сопряженности форм влияет на степень открытости или замкнутости формы костюма в целом. Все вещи составляющие комплект равнозначны. Кроме формы и пропорций взаимосвязь в комплекте строится на ритме цвета, фактур материалов, линий, отделки и др.

В лабораторной работе студенты по заданию преподавателя определяют с назначением комплекта и конкретным творческим источником (стиль). На основе выбранного источника они разрабатывают 8-10 фор-эскизов моделей одежды. После анализа работ отбираются 6 лучших эскизов, в которых формы частей комплектов сопрягаются по трем принципам. Итоговые эскизы выполняются в цвете на листах формата А3, создавая двух-фигурную композицию.

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 5:

1. Дать определение «комплекта».
2. Чем комплект отличается от ансамбля.
3. Согласование изделий в комплекте.

4. Принципы сопряжения форм частей комплекта.

7. Лабораторная работа № 6

Тема: «Разработка эскизов моделей в системе «семейство».

Цель работы: изучить принципы проектирования одежды в системе «семейство»

Содержание:

1. Ознакомиться с особенностями проектирования одежды в системе «семейство моделей»

2. Выбор ассортимента (по заданию преподавателя) легкой женской одежды или мужской

3. Разработка эскизов моделей

Методические указания:

При проектировании моделей в системе «семейство» композиция решается в зависимости от определенных требований. Единым для всех моделей «семейства» является конструктивная основа в рамках тенденций моды.

Разнообразие в моделях достигается за счет использования различных по расцветкам материалов, форме деталей, их расположения, отделке и др.

Проектирование одежды в данной художественной системе целесообразно как для массового производства, так и в условиях производства по индивидуальным заказам. И в том и в другом случае достигается фасонное разнообразие при сокращении общего времени на разработку конструкторско-технологической документации.

При выполнении работы необходимо разработать модели в системе «семейство» по ассортименту, заданному преподавателем. Модели располагаются на одном листе в виде многофигурной композиции. Это подчеркивает общий силуэтный вид и в тоже время разнообразие композиции.

Разработать эскизы женской верхней одежды под девизом «Северное лето» по мотивам костюмов коренных народов Дальнего Востока в системе «семейство» (летнее пальто, п/пальто, плащи, накидки, куртки и т.д.)

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 6:

1. Основной принцип разработки моделей в системе «семейство».
2. Какой должна быть базовая конструкция
3. За счет чего достигается фасонное разнообразие.

8. Лабораторная работа № 7

Тема: «Разработка эскизов моделей одежды в разных стилях.

Цель работы: изучить основные стили в одежде.

Содержание:

1. Ознакомиться основными и микро-стилями в одежде.
2. Разработать 6 эскизов моделей одежды одного ассортимента в разных стилях.

Методические указания

Стилевые решения современной одежды чрезвычайно разнообразны.

Один и тот же стиль может иметь разные названия или варианты. Поэтому при изучении стилевых решений важно приобрести навыки их систематизации, уметь анализировать истоки и причины возникновения того или иного стиля, выделять его характерные черты.

Стиль распространяется на все стороны жизни, но именно в одежде проще всего его выразить. Одежда в этом смысле – нечто вроде всем понятного международного языка символов.

Развитие формы костюма в XX веке выработало основные стилевые решения различных по назначению форм одежды, применяемые при проектировании бытовой одежды:

- Классический,
- Романтический,

- Спортивный,
- Фольклорный (этнический).

Конкретная стилевая черта определяется характеристикой элементов стиля. *Стилевые черты* – это совокупность характеристик, по которым описывается стиль.

В отличие от более ранних исторических этапов, когда на протяжении довольно долгого времени в costume и искусстве в целом господствовал лишь один какой-то стиль, в моде XX века сформировались, прочно утвердились и существуют различные *микростили*. Они получали то или иное распространение, становились модными надолго или на короткое время, порой на один сезон.

На базе классического *стиля* путем комбинирования отдельных его элементов сформировались следующие микростили: *английский стиль, стиль «Шанель», стиль минимализм*.

Романтический стиль развивается в микростилях: *вамп, балетный, гламур, бельевой, беби-долл, ню-лук*.

В настоящее время спортивный стиль объединяет множество микростилей со сходными признаками: *сафари, милитари, деним, морской стиль, конструктивизм, космический стиль, стиль диско, хай-тек, гранж и др.*

Микростилями фольклорного стиля принято считать *ориентальный стиль, стиль гаучо, кантри, стиль хиппи, деревенский стиль*.

Эклектика (от греч. *eklektikos* – выбирающий) – механическое соединение, смешение разнородных, часто противоположных принципов, взглядов, теорий, художественных элементов и т.п. Совмещение несовместимого. В моде сочетание разнородных стилиевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для изделий, имеющих качественно иные смысл и назначение. В этом случае эклектика как оценочная категория выступает признаком плохого вкуса. Но эклектика может быть и элементом концептуальной игры.

Эклектика выражается в стиле «Кежуэл», Фьюжн, гранж, винтаж и др. Сегодня в моде сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для изделий, имеющих качественно иные смысл и назначение, так называемая эклектика.

9. Лабораторная работа № 8

Тема: «Разработка эскизов моделей в системе «коллекция»».

Цель работы: изучить принципы проектирования одежды в системе «коллекция»

Содержание:

1. Ознакомиться с типами и видами коллекций одежды.
2. Выбрать метод проектирования.
3. Разработать фор-эскизы (20-30) и рабочие эскизы (10-12) моделей коллекции.
4. Выполнить чистовую композицию коллекции.

Методические указания

Коллекция – это художественная система, состоящая из совокупности одежды, обуви, дополнений и аксессуаров, объединенная общей идеей образного решения. Под системой понимается комплекс необходимых и достаточных элементов, которые находятся в устойчивой взаимосвязи и взаимодействии и составляют единое целое.

В зависимости от назначения коллекции классифицируются по типам:

- Промышленные;
- Перспективные;
- Авторские;
- Тематические

Все типы коллекций подразделяются по отдельным признакам:

- Сезону
- Ассортименту
- Конкретному назначению

- Социально-возрастной группе

При проектировании коллекции разумнее начать с определения концепции коллекции. На ее формирование влияют: Концепция ассортимента, «адрес» коллекции, Концепция художественного образа, Тип производства, Ткани и материал.

Некоторые данные могут быть заданы темой: вид ассортимента, половозрастные признаки, вид материала. Остальные факторы студент должен определить самостоятельно на базе исследования изображений творческого источника и обзоров перспективной и текущей моды.

Основная идея, выражающая гармоническую целостность и концепцию коллекции, может быть выражена в едином конструктивном решении, В идее пластического «символа - формы», в трактовке образа, нетрадиционном решении пропорций, акцентировании смыслового центра композиции, в применении отделки и др.

Поскольку современная структура коллекции – блоковая, целесообразнее всего вести разработку коллекции (10-12 моделей) одним блоком, объединенным единой темой. Блок коллекции состоит из ансамблей, комплектов или моносистем. Цельность коллекции зависит от общих закономерностей композиции: все элементы должны быть уравновешены между собой, соподчинение элементов происходит по принципу контраста, нюанса или тождества, цветовая гармония.

Разработанная чистовая композиция должна быть защищена на Художественном совете. Все эскизы выполняются на бумаге или картоне формата 1/8 А1. Эскизный ряд на планшете.

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 8:

1. Понятие коллекции
2. Типы коллекций
3. Признаки объединения моделей в коллекцию
4. В чем выражается основная идея коллекции

Рекомендуемый список источников

1. Санатова С. В. Проектирование костюма: ассортимент и стили в женской одежде [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Санатова, М. И. Волчкова, З. И. Кукушкина; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. – 174 с. – Б. ц.
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6561.pdf
2. Санатова С.В. Методические указания по выполнению художественно-графической части выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 29.03.05 – «Конструирование изделий легкой промышленности»: учебно-методическое пособие / С.В. Санатова. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2023. – 46 с.
3. Художественное проектирование одежды [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», направленность образоват. программы «Конструирование швейных изделий» / АмГУ, ФДиТ; сост. С. В. Санатова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 28 с. – http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8747.pdf
4. Благова, Т. Ю. Эвристические методы в дизайне одежды [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Т. Ю. Благова; АмГУ, ФПИ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2006. – 69 с.
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/428.pdf
5. Благова, Т.Ю. Технология разработки новых идей в дизайне костюма. Учебное пособие // Т. Ю. Благова. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2010. – 107 с. – ил.
6. Благова Т. Ю. Композиция костюма [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Т. Ю. Благова, З. И. Кукушкина; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. – 56 с. – Б. ц.
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6959.pdf
7. Кукушкина З.И. Проектирование костюма: ассортимент и стили в детской одежде [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / З. И. Кукушкина,

С. В. Санатова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. - 116 с.
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6960.pdf

8. Кукушкина З.И. Проектная графика в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учеб. пособие: рек. ДВ РУМЦ / З. И. Кукушкина, Т. Ю. Благова; АмГУ, ФПИ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. – 125 с.:
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/546.pdf

9. Сафина, Л. А. Художественное проектирование костюма: учебное пособие / Л. А. Сафина, Л. М. Тухбатуллина, В. В. Хамматова. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. – 84 с. – ISBN 978-5-7882-2229-5. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/100664.html> (дата обращения: 17.02.2023). – Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рисунок П.2 – Пример эскиз к лабораторной работе №1

Рисунок П.3 – пример эскизов по тенденциям моды

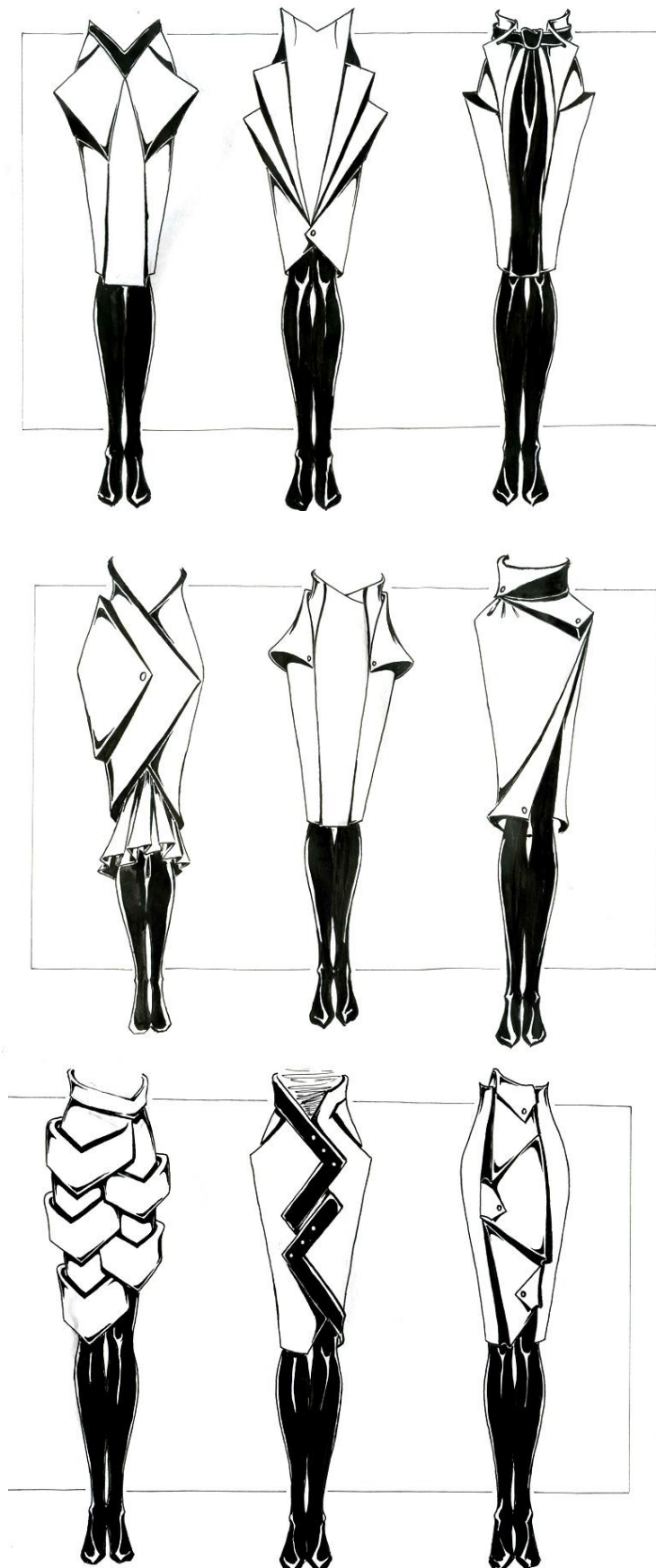

Рисунок П.4. – пример выполнения ассортиментного ряда для юбки

Рисунок П.5. – пример выполнения ассортиментного ряда для юбки

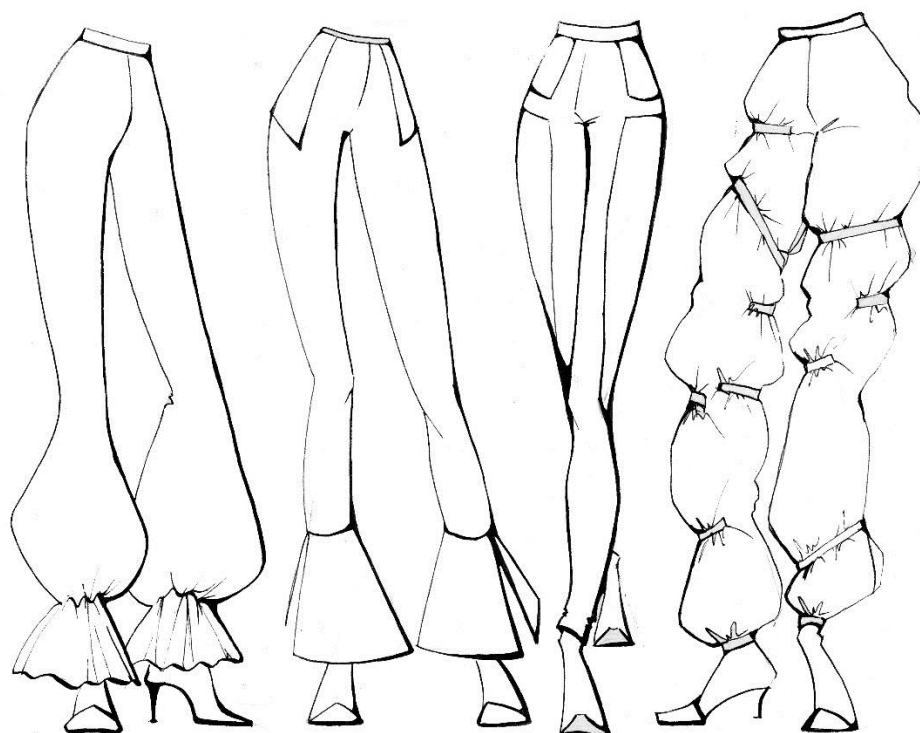

Рисунок П.6. – пример выполнения ассортиментного ряда для брюк

Рисунок П.7. – Эскизы верхней одежды под девизом «Осенний город»

Рисунок П.8. – пример эскиза для детей дошкольного возраста

Рисунок П.9. – пример эскиза для детей младшего школьного возраста

Рисунок П.10. – пример эскиза для детей старшего школьного возраста

Рисунок П.11. – пример выполнения эскизов в системе «комплект»

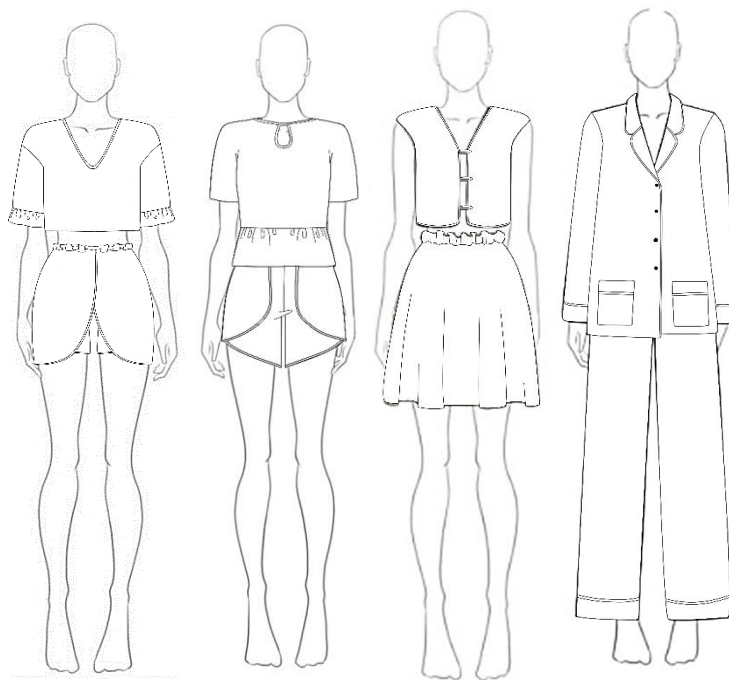

Рисунок П.12. – пример выполнения эскизов в системе «комплект»

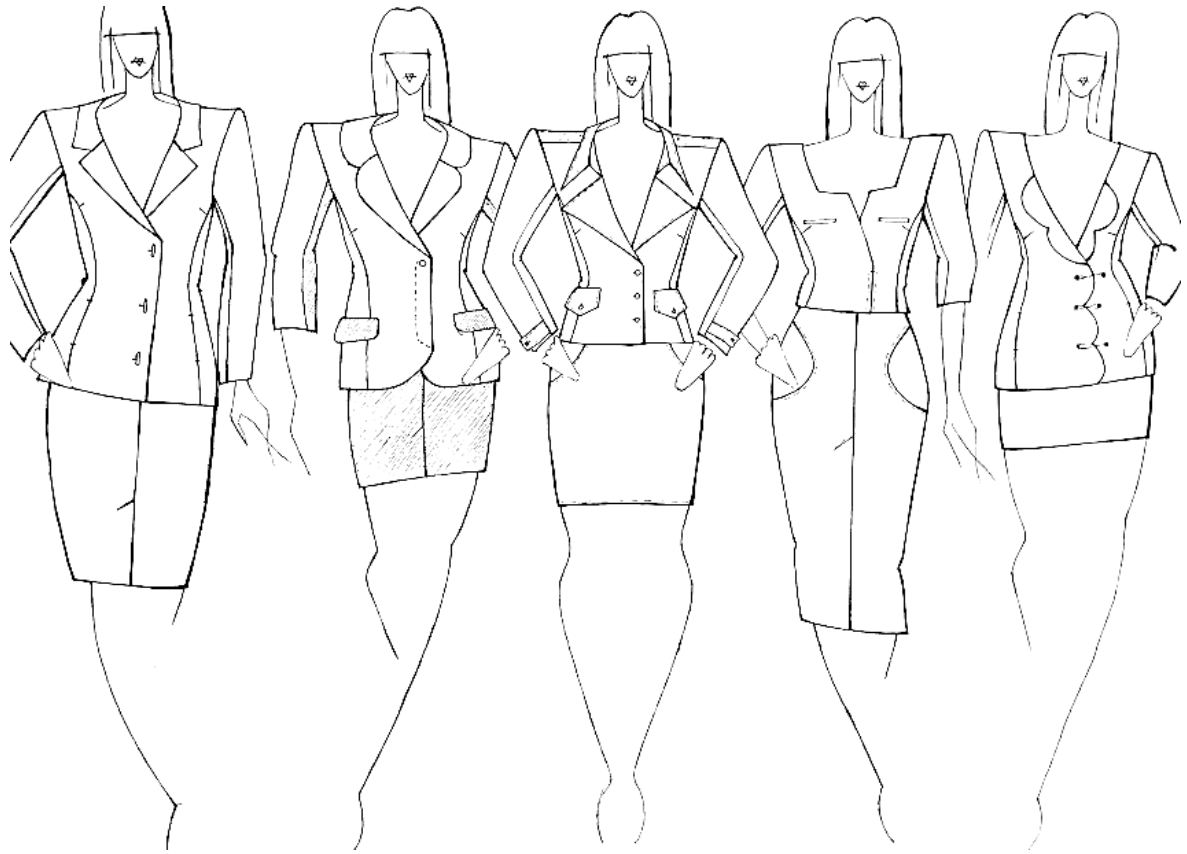

Рисунок П.13. – Ассортиментный ряд жакетов в системе «семейство»

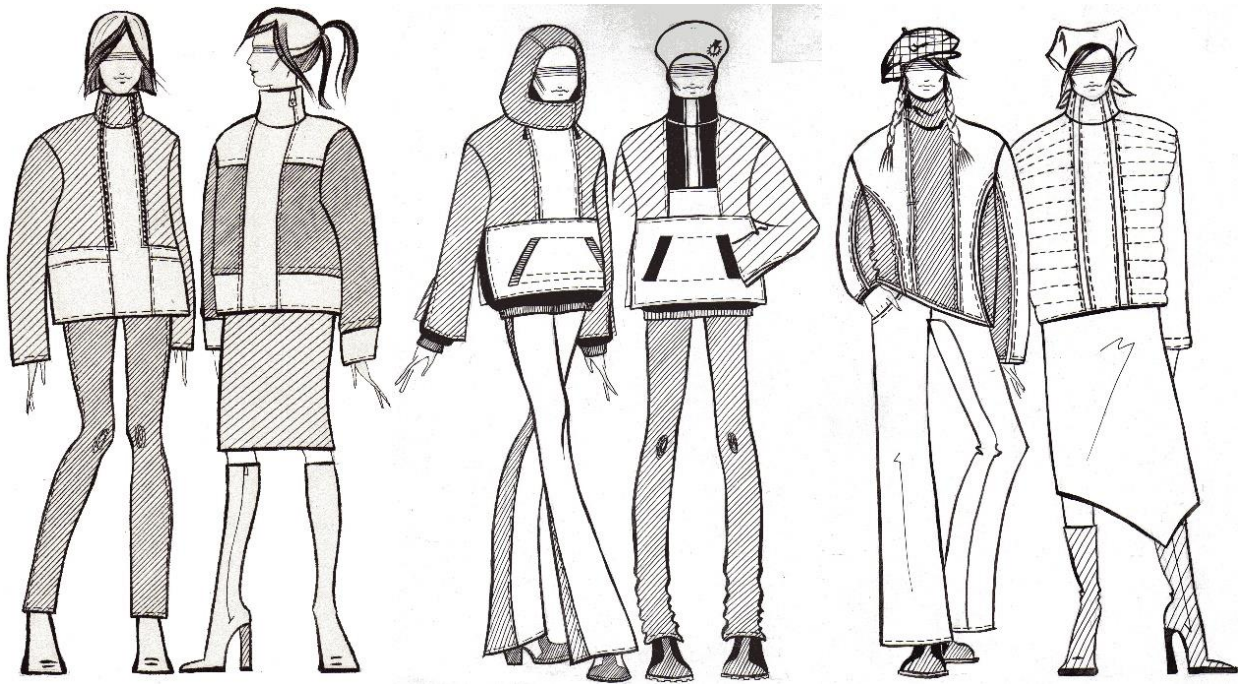

Рисунок П.14. – Эскизы-идеи курток в системе «семейство»

Рисунок П.15. – пример выполнения эскизов платьев в разных стилях

Рисунок П.16. – Эскиз творческой коллекции

Рисунок П.17. – Эскиз творческой коллекции

Рисунок П.18. – Эскиз творческой коллекции

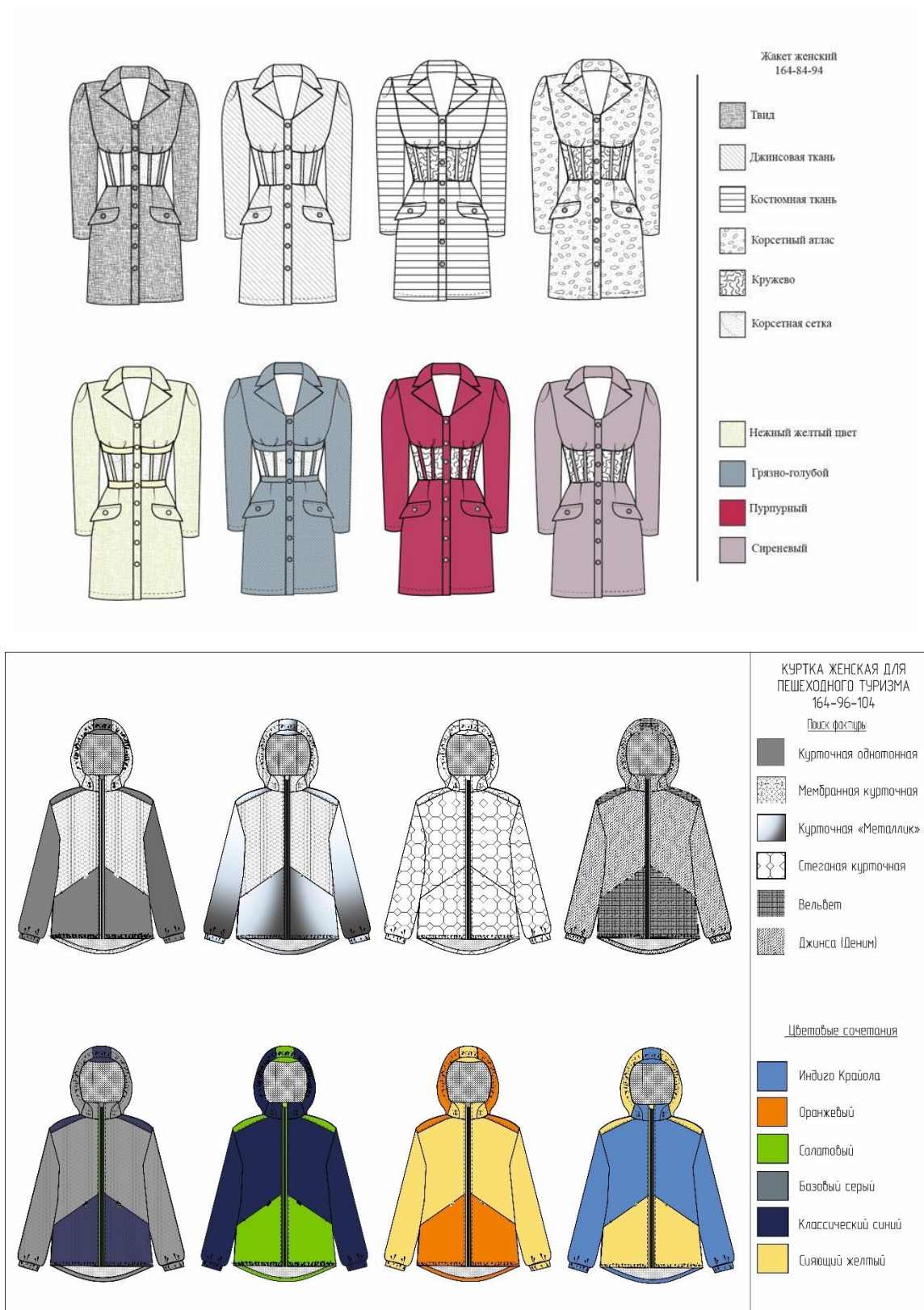

Рисунок П.19. – Поиск фактуры и цвета проектируемого изделия

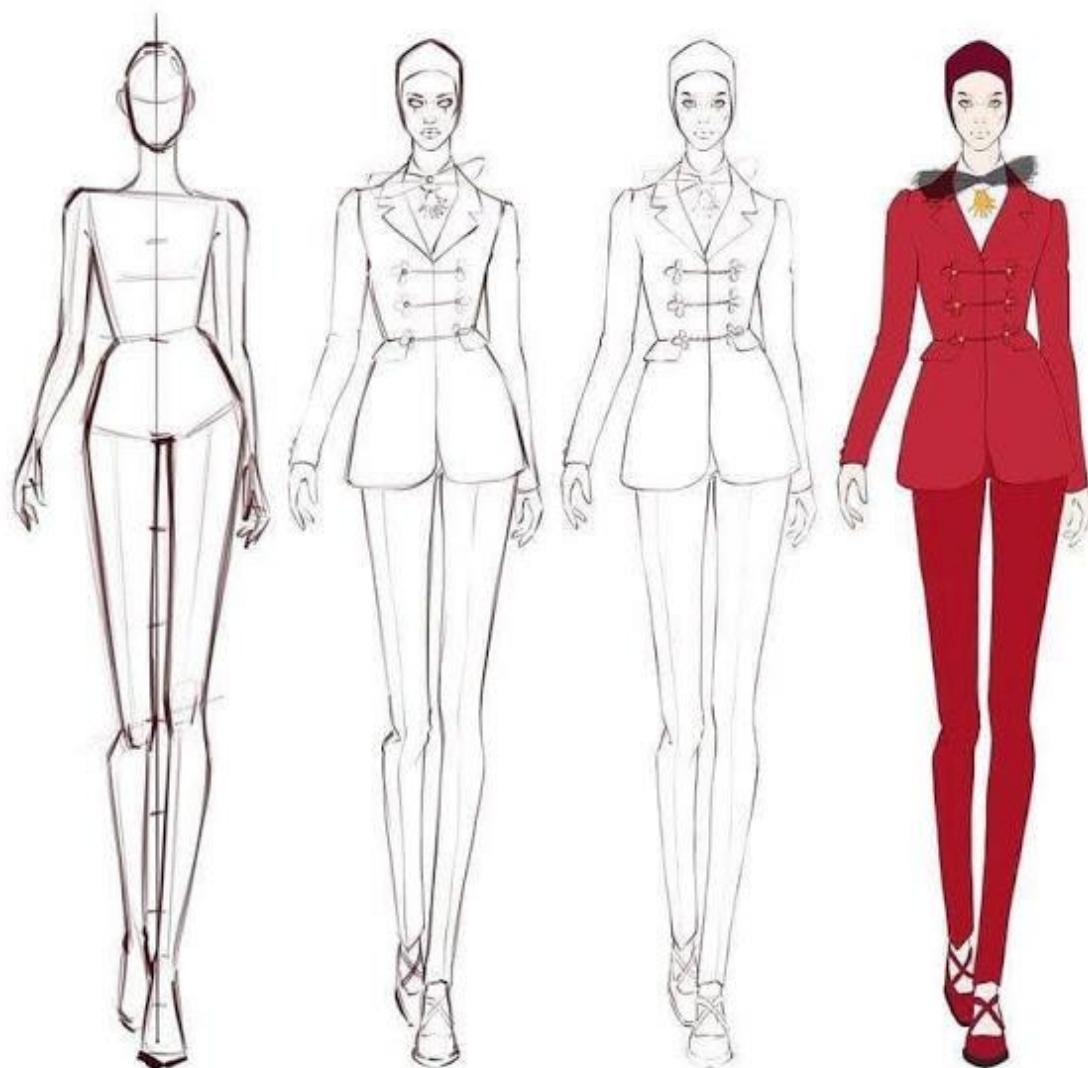

Рисунок П.20. – Этапы выполнения эскиза проектируемого изделия

Санатова Светлана Виленовна

доцент кафедры дизайна АмГУ, член Союза дизайнеров России

«Художественное проектирование одежды» по направлению подготовки 29.03.05 – «Конструирование изделий легкой промышленности»: учебно-методическое пособие / С.В. Санатова. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2024. – 37с.

Усл. печ. л. 2,09.