

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОУВПО «АмГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой КиТО

_____ Абакумова И.В.

«_____» _____ 2007 г.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Для специальности 260704 «Технология текстильных изделий»

Составитель: Рузайкина Г.П.

Благовещенск

2007 г.

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета прикладных искусств
Амурского государственного университета.

Г. П. Рузайкина

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Художественное проектирование трикотажных изделий» для студентов очной формы обучения специальности/260704 «Технология текстильных изделий». - Благовещенск: амурский государственный университет, 2007 г. - 32 стр. ИИИ

Учебно - методические рекомендации ориентированы на оказание помощи студентам очной формы обучения по специальности 260704 «Технология текстильных изделий» для формирования специальных знаний по проектированию трикотажных изделий из различных видов трикотажных полотен, разработке основных конструкций деталей изделий из трикотажа, по моделированию изделий и построению базовых лекал трикотажных изделий, выполненных регулярным и полурегулярным способами и выкроенных из полотен, выработанных на машинах высокого класса.

© Амурский государственный университет, 2007 г.

Учебно-методический комплекс дисциплины
"Художественное проектирование трикотажных изделий".

Пособие предназначено для студентов очной формы обучения специальности 260704 "Технология текстильных изделий". Составлено в соответствии с государственным образовательным стандартом и включает наименование тем, цели и содержание лекционных, практических и лабораторных занятий, вопросы для самостоятельной работы; темы курсовых работ и методику их выполнения; вопросы для итоговой оценки знаний; список рекомендуемой литературы и учебно-методическую карту дисциплины.

ВВЕДЕНИЕ.

Трикотажная промышленность, получившая во второй половине XX-го века особое ускорение в развитии, в настоящее время является одной из важнейших подотраслей текстильной промышленности. Её продукция не только служит для удовлетворения постоянно растущих потребностей населения, но и широко применяется для технических, медицинских и других целей.

Бурному развитию трикотажной промышленности способствуют особые свойства трикотажа: возможность получения безшовных изделий, хорошая облегаемость изделиями фигуры человека, возможность вырабатывать полотна со свойствами, аналогичными свойствам ткани. Причём производительность вязальных машин в 5-10 раз выше производительности ткацких станков, а производительность труда — раза в 3. В тоже время затраты времени на выпуск обновлённой коллекции в трикотажном производстве измеряются днями, а в ткачестве - неделями. Не стоит забывать, что чулки, носки, перчатки, майки, трусы, кружева - это всё трикотаж.

При изучении данного курса перед студентами ставятся следующие задачи: овладение теоретическими и практическими навыками в конструировании и изготовлении трикотажных изделий, изучение особенностей и отличий от других направлений текстильной промышленности, овладении навыками художественного проектирования и дизайна трикотажных изделий и полотен, применение полученных знаний на практике.

Данное пособие составлено с учётом рекомендаций учебно-методического отдела АмГУ и включает разделы:

- цели и задачи дисциплины, её место в учебном процессе;
- содержание дисциплины;
- учебно-методические материалы по дисциплине;
- учебно-методическую карту дисциплины.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.

Программа курса "Художественное проектирование трикотажных изделий" разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Основная цель курса "Художественное проектирование трикотажных изделий" состоит в освещении методов проектирования одежды из трикотажа, его отличие от других текстильных материалов, особенности и рисунчатые возможности вязального оборудования.

Задача данной дисциплины состоит в ознакомлении студентов с основами художественного проектирования трикотажных изделий, получении студентами теоретических и практических навыков по проектированию трикотажных изделий на типовую фигуру и по индивидуальным заказам.

Преподавание курса взаимосвязано с программой "Учебная практика", "Основы конструирования трикотажных изделий", "Спецпрактикум по конструированию трикотажных изделий", "Технология пошива трикотажных изделий", "Теоретические основы рисунчатого трикотажа".

По завершению обучения по дисциплине студент должен знать:

- основные принципы формирования трикотажных изделий,
- владеть знаниями по вопросам формообразования костюма и методам его организации,
- владеть практическими навыками по художественному оформлению трикотажных изделий,
- знать направление моды трикотажных изделий,
- уметь использовать рисунчатые возможности трикотажа при соблюдении принципов и правил композиции, стилового решения одежды.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Стандарт дисциплины.

Данная дисциплина «Художественное проектирование трикотажных изделий» относится к блоку дисциплин специализации. Лекционный материал и темы лабораторных занятий должны раскрывать следующие вопросы: основные функции и требования к одежде; систему принципов формирования трикотажных изделий; принципы стандартизации в условиях художественного проектирования; определение понятий «одежда», «костюм»; умение проектировать трикотажные изделия в системе «комплект», «ансамбль», «коллекция»; понятие композиции; законы и правила композиции; источники творческого поиска дизайнера; стилевое решение трикотажной одежды; использование законов и правил композиции при проектировании трикотажных полотен; особенности проектирования трикотажных изделий для разных половозрастных групп населения.

2.2. Тематический план лекционных занятий.

1. Введение. Цели и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. История возникновения трикотажа (4 часа).

2. Проектирование изделий из трикотажа (2 часа).

3. Система принципов формирования трикотажных изделий (2 часа).

4. Понятия «одежда» и «костюм». Функции и классификация современной одежды. Стандартизация в условиях худ. проектирования (2 часа).

5. Понятие композиции. Законы и правила композиции (4 часа).

6. Элементы, свойства и средства композиции (8 часов).

7. Силевое решение трикотажной одежды (4 часа).

8. Особенности проектирования трикотажной одежды для разных половозрастных групп (4 часа).

ИТОГО 28 часов

2.3. Тематический план лабораторных занятий.

1. Разработка коллекции трикотажных изделий с использованием элементов исторического костюма (4 часа).
 2. Разработка коллекции трикотажных изделий различного назначения на определённую тему (2 часа).
 3. Разработка коллекции трикотажных изделий с использованием симметрии и асимметрии в организации костюма (2 часа).
 4. Разработка коллекции трикотажных изделий классического стиля с использованием ритмических закономерностей в организации костюма (2 часа).
 5. Разработка комплектов для детей в фольклорном и фантазийном стилях (2 часа).
 6. Разработка комплектов спортивного стиля для мужчин (2 часа).
- ИТОГО 14 часов

2.4. Тематический план практических занятий.

1. Подбор первичного материала для разработки коллекции. Особенности творческого процесса и его источники (2 час).
 2. Характеристика направленности коллекции и постановка задач (2 часа).
 3. Выбор стилового решения (2 часа).
 4. Оценка соответствия конструкторско-технологических свойств материалов особенностям моделей (2 часа).
 5. Соответствие модели одежды внешнему облику демонстратора (2 часа).
 6. Обоснование выбора переплетения и цветовой гаммы (2 часа).
 7. Анализ и выбор методов обработки деталей, узлов изделия (2 часа).
- ИТОГО 14 часов.

2.5. Самостоятельная работа студентов.

2.5.1. Структура самостоятельной работы.

1. Работа с периодическими изданиями по исследованию направлений моды, моделированию и художественному оформлению одежды (3 часа).
2. Знакомство с научной и научно-популярной литературой (4 часа).
3. Самостоятельно изучить следующие темы: симметрия и асимметрия, цвет в организации композиции костюма (8 часов).
4. Составление заправочных карт на изделие (6 часов).
5. Составление технологической последовательности пошива (4 часа).
6. Изготовление изделия (20 часов).

ИТОГО 45 часов.

2.5.2. Методические указания по выполнению практических занятий и самостоятельной работы студентами

Практические занятия проводятся в помощь студентам для выполнения курсового проекта по дисциплине. Во время самостоятельной работы студенты делают обзор периодических изданий - журналов мод, для определения последних модных тенденций, новых направлений в развитии художественного проектирования костюма. На основании сделанных выводов предлагается заказчику на выбор несколько моделей - коллекция трикотажных изделий, объединённых одной тематикой, целью. Используя знания, полученные на дисциплинах «Основы конструирования трикотажных изделий», «Спецпрактикум по конструированию трикотажных изделий»; «Учебная практика», «Теоретические основы рисунчатого трикотажа» подбирает и предлагает переплетение и сырьё для выполнения проектируемого изделия. После обсуждения и получения одобрения со стороны заказчика, студент приступает к расчёту заправочной карты на вязание изделия и отвязывает на оборудовании лаборатории детали изделия. После проведения ВТО деталей изделия, их смётки и примерки изделие отшивается с соблюдением

технологических параметров пошива.

Свои выводы и предложения студент оформляет в тетради: эскизы изделий, их технологическое описание и обоснование выбора переплетения; описание внешнего облика демонстратора (заказчика); заправочные карты и технологическую последовательность пошива.

На практических занятиях после индивидуальной беседы с преподавателем, затем и общего обсуждения со студентами группы при необходимости вносятся дополнения и изменения в рабочий материал, который затем оформляется в курсовом проекте.

2.6. Курсовой проект.

2.6.1. Цель и задачи курсового проекта.

Курсовой проект по дисциплине «Художественное проектирование трикотажных изделий» выполняется студентами в 8-м семестре.

Цель проекта - закрепить и развить теоретические знания, полученные в ход изучения дисциплины, научиться на практике применять их.

В процессе выполнения курсового проекта проводится анализ современных модных тенденций в индустрии одежды, в трикотажной промышленности. В соответствии с темой предоставляются 5 эскизов трикотажных изделий из которых заказчик выбирает один. Затем с соблюдением требований к правилам пошива трикотажных изделий изготавливается одно из коллекции.

Главной задачей курсового проекта является научить студентов творческому подходу к решению простых с виду задач, развитию художественного вкуса, умению самостоятельно работать с литературными источниками. Необходимость работы с заказчиком развивает коммуникативные способности студента, развивает организаторские способности. Необходимость применения знаний, полученных на других дисциплинах, подталкивает к их более глубокому изучению и умению правильно применить в конкретном случае.

2.6.2. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта.

Выбор темы.

Тематика курсовых работ охватывает все темы учебной программы. Студент выбирает одну тему, руководствуясь следующими возможными мотивациями

- желание изучить наиболее сложную тему, что позволит расширить знания по предмету;

- выбранная тема в той или иной степени может быть связана с настоящей или будущей трудовой деятельностью;

- тема вызывает интерес и имеется большой выбор литературы и предлагаемых возможностей лабораторного оборудования по данной теме;

- тема курсового проекта может быть темой долгосрочного исследования и использована при написании дипломных работ.

Подбор и изучение литературы

Литература, необходимая для выполнения курсового проекта, подбирается студентом самостоятельно. Для этого необходимо ознакомиться с соответствующими каталогами библиотек и читальных залов.

Список литературы должен содержать не менее 6-10 источников. Среди них:

- стандарты;
- учебники по предмету;
- периодические издания;
- интернет - связь.

При чтении периодических изданий следует использовать самые последние выпуски журналов, сборников.

2.6.3. Структура курсового проекта.

Работу необходимо правильно выстроить. Она последовательно должна содержать следующие разделы: реферат, содержание, введение, основное содер-

жание работы, заключение, библиографический список.

Реферат - это сведения об объёме работы, количестве иллюстраций, таблиц использованных источников. Текст реферата должен содержать ключевые слова, отображать объект исследования, цель работы и её результаты.

Содержание - план выполнения курсового проекта с обязательным указанием страниц.

Введение - раскрывает актуальность темы, цели и задачи курсового проекта, его теоретическую и практическую значимость.

Основное содержание работы.

В первой части даётся характеристика творческого процесса и его источники при создании коллекции одежды. Литературный обзор даёт общее представление о модных тенденциях текущего сезона, об использовании особых свойств трикотажа создании новых моделей.

Во второй части даётся характеристика того средства композиции или стилового решения, которое служит темой курсового проекта. Характеризуются источники творчества дизайнерского решения трикотажного изделия.

Далее даётся описание внешнего облика демонстратора одежды - его внешнего облика, телосложения, темперамента, его предпочтений в одежде.

С учётом пожеланий потребителя выбирается одна модель, для неё выбираете материал (пряжа, прикладные материалы), даётся обоснование выбора и стилового решения.

По эскизу разрабатывается конструкция модели, строятся лекала, составляете заправочная карта на изделие. Проводится анализ методов обработки деталей и производится выбор наиболее оптимальных методов обработки узлов.

Заключение помещается в конце работы. В нём даются основные выводы и обобщения по каждому разделу курсового проекта, показывается, какие цели исследования достигнуты, какие могут быть даны практические рекомендации.

Библиографический список - перечень литературы и документов (книги

статьи и т.д.), использованных при выполнении работы.

Оформление курсового проекта, его текста, таблиц, эскизов и т.д. должны соответствовать «Правилам оформления дипломных и курсовых работ (проектов) стандарта Амурского государственного университета за 2006 год.

Работа оформляется в папку скоросшивателя. В конце работы студент указывает дату её завершения и ставит свою подпись.

2.6.4. Примерный перечень тем курсового проекта.

1. Разработка коллекции трикотажных изделий с использованием ритмических закономерностей в организации костюма.
2. Разработка комплектов повседневного назначения с использованием элементов исторического костюма.
3. Разработка комплектов для детей в стиле «фантазии» (фольклорном) с использованием различных декоративных отделок.
4. Разработка коллекции изделий на полную фигуру.
5. Разработка коллекции изделий с использованием принципов симметрии и асимметрии.
6. Разработка коллекции мужских джемперов с использованием иллюзорного членения формы одежды.
7. Разработка коллекции изделий построенных на сочетании фактурных трикотажных полотен с текстильными материалами.

2.7. Методические указания по выполнению лабораторных работ.

Лабораторная работа №1.

Тема: Разработка коллекции трикотажных изделий с использованием элементов исторического костюма.

Традиционным творческим источником является исторический костюм. Способы использования костюма в качестве источника создания нового в дизайне различные: дословное прочтение, стилизация при сохранении узнаваемости,

разработка только кроя, использование декора в отделке.

Формирование костюма: его силуэта, кроя, орнамента. Предлагаемые темы для исследования: драпированная одежда Древней Греции, Римской империи, шитая одежда восточных народов и Средневековой Европы, национальная одежда народностей Дальнего Востока России и других регионов Азии.

Задание:

1. Провести литературный обзор по выбранному историческому костюму определённой исторической эпохи и региона.
2. Представить в эскизной форме коллекцию трикотажных изделий с использованием элементов исторического костюма.
3. Подготовить доклад по выбранной теме.

Лабораторная работа №2.

Тема: Разработка коллекции трикотажных изделий различного назначения на определённую тему (под девизом).

Выбирается определённая тема: отдых на море, вид спорта, офисная одежда, одежда для работников промышленного предприятия, сельского хозяйства, для учащихся школ, вузов, для домохозяек и т.д. Изделия в коллекции могут быть различного назначения, стиля, ассортимента.

Задание:

1. Провести литературный обзор по выбранной теме.
2. Разработать коллекцию изделий под определённым девизом.
3. Подготовить доклад по теме.

Лабораторная работа №3.

Тема: Разработка коллекции трикотажных изделий спортивного стиля с использованием симметрии и асимметрии в организации костюма.

Одежда спортивного стиля характеризуется подчёркнутой свободой формы, обеспечивающей удобство человека в движении. В то же время подчёркиваются подтянутость, стройность и спортивность фигуры человека. Характерными для одежды спортивного стиля являются накладные карманы, пояса, хлястики, кокетки, манжеты, различные складки и шлицы. Концентрируется внимание на разнообразной фурнитуре. Применяется отделка кожей, натуральным и искусственным мехами.

Членение формы и композиционное решение декоративных и конструктивных линий должны быть простыми и ясными.

Симметрия и асимметрия традиционно рассматриваются как эффективные композиционные средства связи первичных элементов формы. Они помогают достичь художественного равновесия статичных и динамичных композиций в костюме.

Симметрия с давних пор считалась одним из важнейших условий красоты формы. Симметричным называют предмет, состоящий из геометрически или физически относительно равных частей, расположенных в определённом порядке. Симметрия характеризует спокойное равновесие частей целого и выражает принцип статики.

Асимметрия - понятие противоположное, снимающее условие равенства двух частей формы между собой. Асимметричная композиция характеризует различную степень динамичности предметов костюма. Связь асимметричных частей композиции в одежде образуется благодаря зрительному равновесию этих частей. Сочетание симметричных и асимметричных форм в одном костюме повышает динамику асимметрии.

Задание:

1. Провести литературный обзор.
2. Представить эскизы коллекции трикотажных изделий спортивного стиля с использованием симметрии и асимметрии в организации костюма.
3. Подготовить доклад.

Лабораторная работа №4.

Тема: Разработка коллекции трикотажных изделий с использованием ритмических закономерностей в организации костюма.

Ритм можно понимать как чередование (убывание или нарастание) формы, которое может быть замедленным, быстрым, скачкообразным, оставаться замкнутым в пределах одной формы и выходить за её пределы в другие формы, в целом составляющие костюм.

Ритм в костюме вызывает различную степень зрительного движения (динамики) формы. Ритм может задаваться конструктивными линиями, декоративными, рисунком полотна, его фактурой. Ритмические приёмы используются как в нарядной так и в деловой одежде.

Задание:

1. Провести литературный обзор по заданной теме.
2. Разработать коллекцию трикотажных изделий классического, романтического и спортивного стилей с использованием ритмических закономерностей в организации костюма.
3. Подготовить доклад.

Лабораторная работа №5.

Тема: Разработка комплектов для детей в стиле «фантази» и фольклорном стиле для детей различных половозрастных групп.

Ассортимент и художественное оформление одежды для детей зависит от возрастной группы. Различают следующие возрастные группы: младенческого периода, ясельного периода, дошкольники, младшего школьного возраста, старшего школьного возраста, подростковая группа.

Одежда стиля «фантази» отличается большим разнообразием форм, декоративностью деталей, сложным покроем, нарядностью отделки (кружево, вышивка, мех). Композиционное решение линий, деталей в основном даётся

декоративно, «образно», конструктивные линии не подчёркиваются.

Фольклорный стиль использует элементы народного костюма, а именно крой, декоративную отделку, цветовое решение.

Задание:

1. Провести литературный обзор по теме.
2. Разработать эскизы комплектов для детей определённой возрастной группы в стиле «фантази» и фольклорном стиле.
3. Подготовить доклад.

Лабораторная работа №6.

Тема: Разработка комплектов спортивного стиля для мужчин.

Спортивный стиль в костюме появился благодаря массовому увлечению спортом, который требует от одежды свободных форм, характеризуется геометричностью линий, укрупнённостью и выразительностью накладных деталей и фурнитуры. Спортивный стиль в мужской одежде обеспечивает свободу человека в движении. Однако появление новых эластичных материалов, обеспечивающих достаточную свободу движения и возникновение новых видов спорта диктуют новые силуэты и новые дополнительные детали в комплектах. Рекомендуется использовать олимпийскую символику.

Задание:

1. Разработать коллекцию трикотажных изделий спортивного стиля для мужчин.
2. Провести литературный обзор по теме.

2.8. План — конспект лекций курса «Художественное проектирование трикотажных изделий».

Тема №1. Введение. Цели и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. История возникновения трикотажа.

Трикотажное производство, как отрасль лёгкой промышленности очень молода по сравнению с ткачеством или швейной индустрией. Ткацкий станок намного старше первой вязальной машины, изобретённой в 16 в. английским приходским священником Вильямом Ли. Однако непризнанный на родине, он эмигрировал во Францию, откуда и пришло к нам слово «трикотаж» - от французского «изгибать».

В России первая трикотажная мануфактура была основана в 1855 г в Санкт - Петербурге. В 1870 г - первая фабрика в Москве. Ассортимент - чулочные изделия, перчатки, бельё, платки.

Темпы роста трикотажных фабрик обгоняют другие отрасли текстильного производства. Расширяются сферы применения трикотажа. Применение новых видов сырья позволяет расширять ассортимент трикотажных изделий. Научные достижения в машиностроении позволяют создать новое поколение вязальных машин, производительность которых в 3-5 раз выше производительности ткацких станков (многосистемные машины, основовязальное оборудование, производящее гардинное полотно необходимой ширины и не требующее сложной дополнительной обработки).

История развития производства пряжи и нитей натурального происхождения: хлопок, лён, шерсть, шёлк. Сорты волокон, используемых для производства пряжи и нитей, перерабатываемых именно трикотажной промышленностью. Новые виды сырья: искусственные волокна, синтетические и рекомендуемые смеси их с натуральными волокнами.

Основные тенденции моды на текущий период: стиль в одежде, рекомендуемые силуэты; виды пряжи и нитей и цветовая гамма, преобладающая в текущем сезоне (весна- лето, осень-зима).

Тема №2. Проектирование изделий из трикотажа.

Дизайн трикотажных изделий предполагает создание такого ассортимента, который удовлетворял бы художественным и потребительским требованиям.

ям населения, но и учитывал технологию производства,

Процесс проектирования трикотажных изделий складывается из следующих этапов.

1. Предпроектное исследование.

Ставится задача по проектированию нового изделия, собирается и анализируется вся доступная информация по разрабатываемому полотну или изделию, изучаются эстетические требования потребителей и направления моды. Изучаются экономические и технологические условия производства.

Изучаются источники творческой идеи:

- образцы природы;
- образцы изобразительного или прикладного искусства, народного творчества;
- образцы архитектуры.

2. Предварительное эскизирование.

Форэскиз - первоначальный эскиз, набросок идеи, формы.

Творческий эскиз — результат анализа новых обстоятельств, всех факторов художественной мысли.

Рабочий или технический эскиз - подробно рассказывает о конструктивных линиях и декоративных, о цветовой гамме, формообразующих линиях.

3. Художественно - технологическая разработка (поиск).

На этом этапе особое значение имеет получение опытных образцов полотен, макет изделия помогает увидеть задуманное изделие, уточнить его форму, пропорции, цвет, фактуру и орнамент полотна.

4. Составление проектной документации.

Кроме графического изображения проектируемого изделия (эскиза) предоставляются образцы переплетений и орнаментов, деталей, патроны рисунков и заправочные карты на изготовление изделия, чертежи конструкции изделия, пояснительная записка.

5. Внедрение разработанных полотен и изделий в производство.

Зависит от условий работы предприятия, сырьевой базы, уровня техноло-

гии и организации производства, парка оборудования предприятия.

Тема №3. Система принципов формирования трикотажных изделий.

Дизайн проектирования трикотажных изделий в своей деятельности совмещает художественное творчество и познания в технологии.

При технологическом конструировании: это знание утилитарных, функциональных, экономических требований, предъявляемых к одежде. При художественном творчестве - воспитание эстетического вкуса у потребителя.

Формула структуры трикотажных изделий.

Тектоничность - принцип единства конструкции и формы.

Содержательность — единство утилитарности изделия и его художественного содержания.

Пластичность - взаимное влияние материала изделия и его формы.

Только соблюдение соответствия всех компонентов в формуле приводит дизайнера к успешным результатам.

Тема №4: Определение понятий «одежда», «костюм», «комплект», «ансамбль». Функции и классификация современной одежды. Стандартизация в условиях художественного проектирования.

Одежда - покровы, предохраняющие тело человека от различных неблагоприятных воздействий окружающей среды. Является некоторым проявлением его индивидуальности.

Костюм - совокупность предметов одежды с обувью и различными дополнениями: причёска, головной убор, перчатки, украшения, грим, представленная в определённой системе, отражающей индивидуальность человека или общественной группы людей. Костюм можно рассматривать как элемент и продукт культуры. Костюм как элемент и продукт материальной культуры - это

своеобразный экран, на который проецируются в зримой и яркой форме социальный, материальный, технический, духовный уровни развития общества.

Комплект (от лат. - полный) - набор одежды и предметов, дополняющих её и составляющих вместе с ней костюм, отвечающий определённому назначению и художественному решению. Комплект состоит из единичных изделий, которые могут сочетаться в разных вариантах, создавая каждый раз новый костюм.

Ансамбль - в отличие от комплекта все части ансамбля взаимосвязаны между собой, подчинены друг другу и единому художественно - композиционному замыслу, и изменение составляющих ансамбля нарушит весь строй, всю его художественную образность.

Функции одежды - это реализация в процессе потребления свойств изделия, определяемых его назначением и строением. Основные функции: утилитарная, социальная и эстетическая. В зависимости от ассортимента изделий, стиля одежды, половозрастной категории потребителя одни функции проявляются более интенсивно, значимость других снижается.

Стандартизация в условиях художественного проектирования - создание коллекций модной одежды на одной конструктивной основе, что сокращает сроки внедрения новых моделей, снижает трудовые и сырьевые затраты. Стандартизация лежит в основе серийности продукции и позволяет повышать качество продукции, так как технология новых моделей аналогична уже освоенным моделям.

Основной метод стандартизации - унификация. Комбинаторика - перестановка деталей, даёт возможность проектировать новые модели одежды без дополнительных затрат. Использование различных переплетений в одной и той же модели, использование переплетений различных фактур дают дополнительные возможности для создания новых моделей на одной конструктивной основе.

Тема 5. Понятие композиции. Законы и правила композиции.

Композиция - построение (структура) художественного произведения, обусловленное его содержанием и значимое соотношение частей произведения искусства. Это понятие организующее, таит в себе силу составлять, соединять части в том или ином порядке, организовывать из них единое целое, а также отражение гармонической упорядоченности во внешнем проявлении целого.

Продумывая будущую модель, художник решает следующие вопросы: для кого создаётся одежда, её назначение, форма, цветовое и фактурное решение, используемые материалы и технологический процесс изготовления.

Законы и правила композиции: подчинение компонентов композиции и композиционных средств назначению одежд, единство формы и назначения одежды, соответствие материала, декоративной отделки назначению одежды, её форме.

Композиция включает в себя такие понятия как:

- композиционное формообразование (форма, геометрический вид, конструкция, масса, силуэт);
- закономерности композиции (соразмерность, соподчинение, композиционный центр);
- средства композиции (пропорции, ритм);
- приёмы гармонизации композиции (контраст, нюанс, тождество, масштаб, симметрия, асимметрия, статика и динамика).

Форма - внешний вид, внешнее очертание предмета.

Простые и сложные формы, основные части формы и дополнительные, их подразделение в зависимости от выполняемых функций.

Декоративные части, — которые разнообразят основные и дополнительные части формы — оборки, воланы, жабо и т.д.

Вербальная характеристика конфигурации формы (словесная) сводится к её описанию с помощью слов. Чаще прибегают к образному сравнению с формой геометрических фигур, предметов, с буквами.

Графическая характеристика - технический рисунок.

Силуэт - проекция объёмной формы на вертикальную плоскость. Силуэт костюма зависит от характера линий плеча, стана изделия, головки рукава, уровня линии талии и низа. Классификация силуэтов по степени прилегания, по виду геометрической фигуры.

Форма костюма создаётся за счёт конструктивного решения и сопряжения отдельных объёмов или частей костюма. Линии, по которым происходит это сопряжение, называются конструктивными.

Масса - зрительно воспринимаемое количество формы одежды в целом или отдельных её частей.

Наиболее распространена некроёная вязаная одежда благодаря экономичности её производства, повышенной эластичности, хорошей посадке по фигуре и удобству в носке. Однако этим способом довольно трудно получить одежду сложных форм, что ограничивает область применения некроёной вязаной одежды.

Закономерности композиции:

Подчинение компонентов композиции и композиционных средств

назначению достигается соблюдением 3-х правил: органическое единство назначения одежды и ее формы; соответствие материала назначению и форме одежды; единство материала и декоративной отделки в соответствии с назначением и формой одежды.

Композиционный центр - это акцент, кульминация, где используются самые сильные средства. Главные компоненты - очертания лифа, рукавов, юбки, брюк, и декоративно-конструктивные - линия покроя, различные детали.

Композиционное равновесие — проверяется отношением его массы к физической устойчивости фигуры в фасовом и профильном положениях.

Соразмерность элементов композиции между собой и фигурой человека. Достигается количественным соотношением отдельных объёмов одежды (лифа, рукавов, юбки); цвета и фактуры полотна (блузки с юбкой, отделочного воротника и пояса с платьем).

Целостность - целостное восприятие всей художественной формы костюма. Гармоничная целостность композиции образуется при взаимодействии свойств и качеств композиции, которые создаются соразмерностью, согласованностью, соподчинению всех элементов композиции, т.е. единством (связью) их. Когда силуэт решён в одном ключе, а детали в другом, приходится говорить о разнохарактерности деталей относительно целого, о несостоятельности композиции.

Тема № 6. Элементы, свойства и средства композиции.

1. Основные свойства формы.
2. Пластические свойства формы.
3. Силуэт и линии в костюме.
4. Членение формы одежды из трикотажа.
5. Соразмерные и пропорциональные закономерности в костюме.
6. Ритмические закономерности в костюме.
7. Симметрия и асимметрия в костюме.
8. Зрительные иллюзии в костюме.
8. Цвет в костюме.

6.1. Основные свойства формы.

Формообразование — род художественной деятельности и технического творчества, обозначающий процесс создания формы в соответствии с общими ценностными установками.

Форма как объёмно - пространственная, временная структура.

Параметры формы - геометрический вид, структура, конструкция, материал и пропорции.

6.2. Пластические свойства формы.

Под пластикой костюма понимается постепенность в переходе одно-

го направления его формы в другое. Однако в пластических движениях линий возможны и скачкообразные и обратные им направления.

Вертикальная, горизонтальная, диагональная линии, деление их по начертанию - прямые и кривые с постоянным и переменным радиусом кривизны. Зависимость пластики формы от пропорций объёмов, характера формообразующих линий, конструктивного решения формы, технологической обработки изделия.

6.3. Силуэт и линии в костюме.

Скульптурные, декоративные, свободные силуэты и их взаимодействие с пространством. Фронтальный и профильный силуэты, их развитие и изменчивость в зависимости от моды.

Конструктивные линии.

Это линии, расчленяющие поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания объёмной формы, или видимые линии соединения составных частей и деталей формы (швы). Виды линий — конструктивные, конструктивно-декоративные, декоративные. Использование свойств трикотажных переплетений для оформления конструктивных и декоративных линий.

Влияние модных тенденций в оформлении линий плеча, талии, бедра и линии низа на зрительное восприятие силуэта.

Часто в трикотажном платье прилегающая форма достигается благодаря применению переплетений с различной степенью растяжимости, новых видов сырья, обладающих высокой эластичностью. Линия бёдер в трикотажной одежде, такой как

24 свитер, пуловер, имеющей свободную форму, подчёркивается благодаря сочетанию

переплетений.

Периодически модными становятся те или иные линии. Это относится как к силуэтным, контурным линиям, так и к тем, с помощью которых осуществляется внутренняя композиционная разработка модели.

6.4. Членение формы одежды из трикотажа.

Полное, сплошное членение и иллюзорное, прерывистое.

Там, где в одежде из ткани требуется реальное членение, в трикотаже можно добиться технологическими возможностями - визуальное.

Зависимость количества основных частей одежды от ассортимента: пальто, платье. Основные признаки покроя плечевых изделий: покрой рукава, т.е. его форма соединения с проймой, членение формы основных деталей продольными и поперечными линиями.

6.5. Соразмерные и пропорциональные закономерности в костюме – одно из основных условий возникновения художественных качеств одежды.

Контраст - противопоставление, борьба разных начал, что создаёт наиболее выразительную форму в целом. Может проявляться в различии форм, размеров, пластики, цвета, фактур.

Нюанс — связь образуется на явно выраженном сходстве. Нюансировка - это главное, что делает вещь элегантной.

Тождество - равенство характеристик форм, размеров, пластики, цвета, фактур полотна.

Пропорции - это размерное соотношение частей формы. В организации костюма используют пропорции простые арифметические (основанные на рациональных числах), и сложные геометрические (основанные на иррациональных числах).

6.6. Ритмические закономерности в костюме. Ритм в переводе с греческого соразмерность, стройность, объективно существующее в природе явление закономерного повторения или чередования соизмеримых элементов во времени или в пространстве. Одно из важнейших проявлений ритма – повторяемость элементов, форм и интервалов между ними, объединённых сходством, тождественными признаками, мерность их чередования.

Повторяющаяся группа элементов называется периодом ряда. Скорость нарастания движения элементов в ритмическом ряду называется темпом. В трикотаже ритмическая закономерность проявляется в

рисунке полотна, цвете и орнаменте.

6.7. Симметрия и асимметрия в организации костюма.

Симметрия переводится с греческого как соразмерность. Под симметрией в костюме прежде всего, понимается равенство правой и левой частей формы относительно центральной вертикали, разделяющей фигуру человека на две равные части. Симметрия костюма в его композиции определяется природной симметрией и функциональностью фигуры.

Вкраплением асимметричности в симметричную форму достигается уравновешенность. В костюме понятие «асимметрия» означает сложную зависимость в пространственной организации элементов формы, отсутствие простых видов симметрии.

Тема предложена на самостоятельную работу студентам.

6.8. Зрительные иллюзии в костюме.

Законы зрительных иллюзий. Под зрительной иллюзией следует понимать непосредственное зрительное впечатление, не совпадающее с другими видами восприятия данного предмета, с общей совокупностью наших знаний о нём (иллюзия от латинского «призрак»).

Три типа иллюзий — физические, физиологические, психологические. К костюму имеют прямое отношение второй и третий типы иллюзий — связаны с восприятием цвета, направлений линий, углов, размеров, форм, площадей, переоценки расстояний и т.д. Иллюзия переоценки вертикалей; заполненного промежутка — их зависимость от числа делений, ширины полос, чередования светлых и тёмных промежутков; иллюзия переоценки острого угла, контраста, фона, незамкнутого контура, перспективы, направленность внимания.

Рекомендации для фигур различного типа: ниже или выше среднего роста, для худых и полных, сутулой или перегибистой, верхнего и нижнего типа телосложения.

6.9. Цвет в костюме.

Цвет — это физиологическое ощущение человека, воспринимаемое непосредственно сетчаткой глаза. Установлено, что человеческий глаз способен раз-

личать от 100 до 300 цветовых тонов и 5-10 миллионов смешанных.

Сточки зрения оптической физики основных цвета 4 - чистый красный, чистый зелёный, чистый жёлтый и чистый синий.

Ахроматические и хроматические шкалы цветов. Родственные цвета и контрастные. Цветовой тон - разница в окраске, определяемая спектральной характеристикой цвета, или длиной волны. Насыщенность и светлота, их определение.

Цветовой круг. Родственные и контрастные цвета.

Символическая функция цвета в костюме.

Использование законов цветового круга и светлотных решений при создании новых рисунков и переплетений трикотажных полотен.

Тема № 7. Стилевое решение трикотажной одежды.

Современная мода уделяет большое внимание образному и стилевому решению костюма, которые в свою очередь диктуют форму, длину, объёмы, пропорции, характер применяемых материалов, цветовую гамму, сочетание вещей в комплекте или ансамбле.

По стилевому решению всё многообразие форм одежды можно свести к трём основным группам: одежда классического стиля, спортивного стиля и одежда фантазийного стиля.

Классический стиль, возникнув в 19-м веке, остаётся в моде постоянно. Её отличают подчёркнутая строгость и подтянутость. В этом стиле оформляют повседневную женскую и мужскую одежду.

Одежда спортивного стиля во все времена остаётся свободной формы, обеспечивающей удобство в движении. Она должна подчёркивать спортивность фигур человека, стройность и подтянутость.

Стиль фантази подчёркивает обаятельность. Этот стиль характерен для нарядной одежды, которая может отличаться сложным покроем, необычностью форм, нарядностью отделки.

Стиль, навеянный мотивами народного творчества, - фольклорный, одно из тех звеньев, которые связывают прошлое любого народа с настоящим и будущим. Национальный костюм обладает необычной силой долговечности.

Современная мода становится разнообразнее и свободнее. Важной особенностью современной трикотажной одежды является взаимопроникновение стилей, возможное! их смешения. Так, например, классический обогащается благодаря использованию отдельных элементов спортивного стиля, деталей романтического стиля, и наоборот. Однако следует всегда иметь чувство меры, дабы не перегрузить модель, не исказить определённого образа.

Историками костюма чётко разделяются стили и их особенности всех прошедших веков развития человеческой цивилизации вплоть до 20-го века, до первой мировой войны. После окончания первой мировой войны в одежде наблюдается быстрая смена стилевых направлений, порой существование разнообразных стилей в одно и то же время, а также введение в моду тех или иных стилей талантливыми модельерами.

Тема № 8. Особенности проектирования трикотажных изделий для разных половозрастных групп.

Факторы, определяющие характер одежды: климатические условия, социальное положение, физиология, назначение и техника изготовления.

Женская одежда из трикотажа - верхняя (искусственный мех на трикотажной основе, демисезонные пальто, куртки), лёгкое платье, джемперы, жилеты, женское бел.

Мужская одежда из трикотажа. Особенности проектирования.

Трикотажная одежда для детей — особенности моделирования и гигиенические требования к материалу для детской одежды, цветовое решение изделий.

Особенностью проектирования трикотажных изделий для жителей крайнего севера является многослойность, поскольку главные требования,

предъявляемые к этой одежде - теплозащитные. Благодаря развитию машинного парка трикотажного производства расширяются и технические возможности: производится мех на трикотажной основе - более пластичный и теплозащитный, чем на тканой основе. Часто используется комбинирование трикотажных деталей с тканью, кожей, натканными материалами.

Одежда для женщин подвергается большим изменениям в форме силуэта, декоративной отделке деталей, конструкции изделий. Поэтому быстрое реагирование трикотажной промышленности в силу своих технологических возможностей (быстрая перезаправка оборудования на другое переплетение, другой рисунок) позволяет шагать в ногу с модой.

Мужская мода более консервативна. Однако и она следует своим законам - чем старше человек, тем большую часть в значении одежды приобретает её функциональная значимость, гигиеничность, теплозащитные свойства.

Дети много двигаются, быстро растут - пропорции их тела изменяются в течение 1 - 2-х лет на порядок, поэтому одежду необходимо проектировать учитывая и экономические возможности населения (долгосрочность в ношении, возможность реставрации изделий со временем).

По окончании лекционного курса и проведения всех лабораторных работ преподаватель перед зачётом проверяет наличие всех тем лекций. Если студент отсутствовал по какой либо причине на лекции, это не служит оправданием отсутствия какой либо темы в тетради. Она должна быть законспектирована. Так же должен присутствовать демонстрационный материал, который для объяснений преподаватель предлагал для рассмотрения на лекциях (отцвеченные рисунки, зарисовки, схемы, таблицы).

Текст лекций обязательно должен присутствовать на зачёте.

2.9. Оценка знаний студентов.

Нормы оценки знаний студентов предполагают учёт индивидуальных

особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. В устных и письменных ответах студентов при сдаче зачёта оцениваются теоретические знания по художественному проектированию трикотажных изделий, умение использовать их на практике, логичность изложения материала. Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется при выполнении и сдаче каждого задания лабораторных работ.

В качестве заключительного контроля знаний студентов служит зачёт и курсовой проект.

«Зачтено» ставится, если материал усвоен в полном объёме, изложен логично, эскизы выполнены достаточно выразительно и понятно, в полной мере отражают тему. Литература для самостоятельной работы прочитана и используется в ответах.

«Не зачтено» ставиться, если материал не усвоен, эскизы выполнены не ко всем лабораторным работам или не соответствуют теме, материал для самостоятельной работы не проработан.

2.10. Вопросы для подготовки к зачёту.

1. Этапы проектирования трикотажных изделий.
2. Принципы формирования трикотажных изделий.
3. Определение понятий «одежда» и «костюм».
4. Функции и классификация современной одежды.
5. Стандартизация в условиях художественного проектирования.
6. Понятие композиции.
7. Законы и правила композиции.
8. Композиционный центр.
9. Элементы, свойства и средства композиции.
10. Понятие симметрии и асимметрии в организации костюма.
11. Ритмические закономерности в организации костюма.

12. Силуэт и линии в костюме..
13. Стилевое решение трикотажной одежды.
14. Определение понятий: комплект, ансамбль, коллекция.
15. Зрительные иллюзии в костюме.
16. Цвет в костюме.
17. Роль исторического костюма в моде современности.
18. Рисунок в трикотаже.

2.11. Критерии оценки курсового проекта.

Выполненный курсовой проект сдаётся в конце семестра на проверку руководителю. Работа, оформленная не по стандарту и не соответствующая выбранной теме, возвращается студенту без рассмотрения.

Курсовой проект, удовлетворяющий предъявляемым требованиям, после исправления по замечаниям руководителя (если они имеются) допускается к защите. Защита курсового проекта проводится в сроки, установленные специальным графиком.

Основными критериями оценки курсового проекта при его проверке и защите являются:

- самостоятельный характер изложения;
- достаточная полнота теоретического раздела курсового проекта;
- правильность изображения узлов и методов обработки деталей;
- грамотность ответов на вопросы.

Дополнительные вопросы задаются по лекционному материалу, если преподаватель сомневается в выборе той или иной оценки работы студента.

3. Учебно - методические материалы по дисциплине.

Рекомендуемая литература.

1. Перкушевич Г.В. Основы теории и методологии дизайн - проектирования. Дизайн индивидуального костюма: Учебное пособие, 2-е изд. - Омск: ОГИС 2004 - 220 с.

2. Рачицкая Е.И. Сидоренко В.И. Моделирование и художественно оформление изделий из трикотажа/Серия «Учебники, учебные пособия» - Ростов на Д.: Феникс, 2003. – 416 с.

3. 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. - 432 с.

4. Рачицкая Е.И. Сидоренко В.И. Моделирование и художественно оформление одежды/ Серия «Учебники, учебные пособия». - Ростов н./Д.: Феникс 2002. - 608 с.

5. Толкачёва А.И. Дизайн трикотажных изделий: Учебное пособие. - Омск: ОГИС, 2002-160 с.

6. Килошенко М.И. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты. - СПб: СПГУТ, 2001 - 192 с.

7. Батурина В.А. Особенности конструирования и моделирования трикотажных изделий: учебное пособие. - Омск: ОГИС, 2001 - 100 с.

Дополнительная литература.

1. Пармон Ф.М. Композиция костюма. М.: Легпромбытиздат, 1997 –318 с.

2. Нещатаев А.А. Художественное проектирование трикотажных полотен. Учебники для студентов вузов. - М.: Легпромиздат, 1987 - 272 с.

3. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. М.: Лёг. и пищ. пром-ть, 1982. – 143 с.

4. Учебно-методическая карта дисциплины.

Таблица 1

№ недели	№ темы	Вопросы, изучаемые на лекции	Часы	Темы лабораторных работ	часы
1,2	1	Введение. Цели и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. История возникновения трикотажа.	4	Разработка коллекции трикотажных изделий с использованием элементов исторического костюма.	4
3	2	Проектирование изделий из трикотажа	2		
4	3	Система принципов формирования трикотажных изделий	2		
5	4	Понятия «одежда», «костюм». Функции и классификация современной одежды.	2	Разработка коллекции трикотажных изделий различного назначения на определённую тему	2
6,7	5	Понятие композиции. Законы и правила композиции.	4	Разработка коллекции трикотажных изделий с использованием симметрии и асимметрии.	2
8,9,10,11	6	Элементы, свойства и средства композиции.	8	Разработка коллекции трикотажных изделий с использованием ритмических закономерностей.	2
12,13	7	Стилевое решение трикотажной одежды	4	Разработка комплектов для детей в фольклорном и фантазийном стиле	2
14	8	Особенности проектирования трикотажных изделий для различных половозрастных групп	2	Разработка комплектов спортивного стиля для мужчин	2
		Итого	28		14

Введение	4
1. Цели и задачи дисциплины и её место в учебном процессе.	5
2. Содержание дисциплины.	
2.1. Стандарт дисциплины.	6
2.2. Тематический план лекционных занятий.	6
2.3. Тематический план лабораторных занятий.	7
2.4. Тематический план практических занятий.	7
2.5. Самостоятельная работа студентов.	8
2.6. Курсовой проект.	9
2.7. Методические указания по выполнению лабораторных работ.	12
2.8. План-конспект лекций курса «Художественное проектирование трикотажных изделий»	17
2.9. Оценка знаний студентов	29
2.10. Вопросы для подготовки к зачёту	30
2.11. Критерии оценки курсового проекта	31
3. Учебно-методические материалы по дисциплине.	
Рекомендуемая литература.	32
4. Учебно-методическая карта по дисциплине	33
Содержание	34

Рузайкина Г.П., ст. преподаватель кафедры КиТО АмГУ

Художественное проектирование трикотажных изделий

Учебно-методический комплекс по дисциплине для специальности 260704 –

«Технология текстильных изделий»
