

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Амурский государственный университет»

Кафедра

Дизайна
(наименование кафедры)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Пропедевтика (основы композиции)

(наименование дисциплины)

Основной образовательной программы по направлению подготовки

070600.62 Дизайн (дизайн костюма)

(код и наименование специальности)

УМКД разработан доцентом кафедры дизайна
(степень, звание, фамилия, имя, отчество разработчиков)
Кукушкиной Зоей Ивановной

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры

Протокол заседания кафедры от «___» _____ 2012 г. № _____

Зав. кафедрой _____ / Е.Б. Коробий /
(подпись) (И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания УМСС _____ 070600.62 Дизайн (дизайн костюма)
(указывается название специальности)
от «___» _____ 2012 г. № _____

Председатель УМСС _____ / А.М. Медведев /
(подпись) (И.О. Фамилия)

1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Пропедевтика (основы композиции) являются:

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального образования, способствующего развитию личности. Развитие графических навыков на основе теории построения композиции костюма.

Задачами дисциплины являются:

- формирование системы знаний по основам композиции в дизайне костюма;
- изучение свойств и средств композиции дизайна костюма;
- развитие воображения, пространственного мышления, а также основополагающих творческих способностей специалиста-дизайнера;
- формирование графических навыков в композиции эскиза костюма.

1.2 Место дисциплины в учебном процессе

Дисциплина «Пропедевтика» (основы композиции) относится к вариативной части дисциплины профессионального цикла ДН (М) учебного плана по направлению 072500.62 «Дизайн».

Дисциплина базируется на школьных курсах преподавания изобразительного искусства программы средней школы, а также цикле художественных дисциплин, изучаемых параллельно с данной по программе ВУЗа: академический рисунок (1 курс), дизайн-проектирование, цветоведение и колористика (1 курс).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: законы, средства и приемы композиции; образно-пластическую и конструктивную структуру формы через практические навыки выполнения композиционных решений;

уметь: грамотно строить различные виды композиции;

владеть: навыками эскизного выполнения композиционных решений различными выразительными художественно-графическими средствами; навыками выполнения плоскостной аппликации элементов композиции; навыками систематизации и структурирования изучаемого материала.

1.3 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов, 3,5 зачетных единиц.

СДФ. 03 – 01.. Пропедевтика (основы композиции). Композиционные элементы: точка, линия, пятно, свет, цвет, плоскость, пространство. Соподчинение элементов, приемы гармонизации композиции костюма: контраст, нюанс, тождество; масштаб, масштабность; симметрия, асимметрия; пропорции, ритм, статика, динамика, композиционный центр.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лек.	Лаб.	Сам.	
1	Основы композиции костюма. Категории композиции. Первичные элементы структуры одежды.	2	1-2	2	4	2	Экспресс-опрос. Проверка графических лабораторных работ. 2 нед – сдача лаб. раб. №1

2	Композиционные элементы: точка, линия, пятно, цвет, плоскость. Специфика графической подачи модели одежды.	2	3-5	4	6	2	Экспресс-опрос. Проверка графических лабораторных работ. 3 нед – сдача лаб. раб. № 2 4 нед – сдача лаб. раб. № 3 5 нед – сдача лаб. раб. № 4
3	Объемно-пространственная форма одежды.	2	6-7	2	2	2	Экспресс-опрос. Проверка графических лабораторных работ. 7 нед -сдача лаб. раб. № 7
4	Свойства композиции костюма Приёмы гармонизации композиции костюма: пропорции, масштабность, контраст, нюанс, тождество, ритм	2	7-11	4	6	4	Экспресс-опрос. Проверка графических лабораторных работ. 9 нед – сдача лаб. раб. № 8 10 нед сдача лаб. раб. № 9
5	Тональные отношения в композиции костюма. Характеристика цвета.	2	12-13	2	6	2	Экспресс-опрос. Проверка графических лабораторных работ. 11 нед – сдача лаб. раб. №10 12 нед – сдача лаб. раб. №11
6	Цвет в композиции костюма 2-3-х цветные сочетания	2	14-15	2	6	2	Экспресс-опрос. Проверка графических лабораторных работ. 14 нед. - сдача лаб. раб. №12 15 нед. – сдача лаб. раб. №13
7	Фактура и рисунок ткани в композиции. Имитация ткани.	2	16-18	2	6	2	Экспресс-опрос. Проверка графических лабораторных работ. 16-18 нед.- сдача лаб. раб. № 14
	Итого			18	36	16	Экзамен 2 сем.

1.4 Содержание разделов и тем дисциплины

Дается характеристика основного содержания учебной дисциплины по разделам, темам.

1.4.1. Лекции (18 часов)

1 курс 2 семестр

Раздел дисциплины	Содержание лекций	Трудоемкость. час.
1	Тема1.1. Основы композиции костюма. Композиция – как средство художественного проектирования. Одежда и костюм. Понятие о дизайне в системе художественной культуры. Стиль в костюме. Костюм и мода.	2

2	Тема 2.1. Костюм и фигура человека. Графическая подача эскизов костюма. Черно-белая графика, композиционные средства и приемы изображения: точка, линия, пятно, цвет, плоскость.	2
	Тема 2.2 Приемы стилизации декоративного изображения фигуры человека в костюме.	2
3	Тема 3.1. Объемно-пространственная форма одежды. Понятие внешней формы одежды. Основные свойства формы. Геометрический вид формы. Линии формы. Виды силуэтов. Размер и масса формы.	2
4	Тема 4.1. Свойства композиции. Отношения между элементами костюма. Пропорциональные закономерности в костюме. Масштабность костюма.	2
5	Тема 4.2. Ритмические закономерности в костюме. Симметрия, асимметрия в костюме. Цельность формы и соподчиненность элементов в костюме. Закономерности выявления композиционного центра. Статичность и динамичность в костюме. Единство характера форм.	2
6	Тема 5.1. Тональные отношения в композиции костюма	2
7	Тема 6.1. Двухцветные гармонические сочетания. Трёхцветные гармонические сочетания.	2
8	Тема 7.1 Материал и декор костюма. Имитация фактуры ткани в эскизе.	2
Итого		18

1.4.2 Лабораторные занятия (36 часов)
1 курс 2 семестр

7	Построение композиции одежды с использованием пропорциональных отношений (простых и сложных)	2	Выполнение авторской монокомпозиции с использованием различных пропорций в костюме	1
1	Натурные зарисовки фигуры человека	2	Выполнение композиции в чёрно-белой графике	1
8	Приемы гармонизации элементов костюма	2	Выполнение авторской монокомпозиции с использованием различных средств композиции линейной графики	1
2	Рисование фигуры человека в одежде акцентированно на длину и ширину элементов формы	2	Выполнение авторской монокомпозиции с использованием различных средств композиции линейной графики	1
3	Графические зарисовки фигур метрически и асимметрично	2	Выполнение авторской монокомпозиции с использованием различных средств композиции линейной графики	1
9	Построение композиции одежды с использованием ритмических закономерностей	2	Выполнение авторской монокомпозиции с использованием различных средств композиции линейной графики	2
4	Зарисовки модной одежды ритмическими линиями, построение композиции в чёрно-белой графике	2	Выполнение авторской монокомпозиции с использованием различных средств композиции линейной графики	1
10	Построение композиционных рядов	2	Выполнение авторской монокомпозиции с использованием различных средств композиции линейной графики	1
11	Выявление линий в одежде. Линейная графика. ахроматических светлотных оттенков	4	Выполнение авторской монокомпозиции с использованием различных средств композиции линейной графики	1
12	Анализ форм и силуэта костюма. Пятнографика.	2	Выполнение авторской монокомпозиции с использованием различных средств композиции линейной графики	1
13	Построение хроматического ряда.	2	Выполнение авторской монокомпозиции с использованием различных средств композиции линейной графики	1

14 , 15	Построение композиции костюма на применении хроматических цветов в 2-х, 3-х тоновом решении.	4	Поиск примеров в Интернете и распечатка иллюстраций на формате А4	1
16 - 18	Построение композиции костюма на сочетании различных фактур материалов, рисунка ткани, на применение гармоничных сочетаний различных цветов.	6	Распределение моделей одежды по систематическому признаку: цвет, образ, или фактура на бумаге формата А4	1
	Итого	36		6

1.4.3 Курсовая работа

Тема курсовой работы определяется студентом самостоятельно из нескольких вариантов возможных направлений работы:

Лабораторная работа на определенную тему.

В зависимости от выбранного направления работы определяется цель и задачи курсовой работы.

Например, целью курсовой работы является приобретение практических навыков оформления эскизов на предлагаемый ассотримент.

Основные задания курсовой работы:

- анализ периодической литературы с целью поиска решений-аналогов;
- описание решений-аналогов;
- определение техники, к которой разрабатывается эскиз;
- определение сущности формообразования;
- вид ассортимента;
- перечень фигур чертежей и иных материалов;
- сведения, подтверждающие особенности различных видов формообразования одежды в зависимости от ассортимента и типа фигуры.

1.5 Самостоятельная работа

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к практическим занятиям с выполнением индивидуальных заданий.

За весь период обучения предусмотрено 16 часов самостоятельной работы студентов, а так же 30 часов для выполнения курсовой работы, во время которых прорабатываются творческие эскизы проектируемых моделей одежды и изучаются дополнительные теоретические материалы, предусмотренные календарными планами лекций и лабораторных занятий.

№ п/п	Семестровое задание	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоёмкость в часах
	Выполнение курсовой работы по теме «Исследование методов формообразования и основ композиции костюма»	Поиск информации в Интернете и литературе, сбор и систематизация материала Выполнение монокомпозиции в графическом исполнении. Анализ средств композиции по фотоиллюстрациям. Выполнение эскизов моделей в чёрно-белой, цветной графике.	30

1.6 Образовательные технологии

Лекции

Объяснительно-иллюстративный метод. На мультимедийной аппаратуре студентам демонстрируются композиционные решения на различных объектах: в костюме, в макияже, нейл-арте, в графике, в фотографии, в модной полиграфии. **Аналитический метод.** Преподаватель анализирует различные композиционные решения формообразования, обосновывает причины определенного выбора в зависимости от создаваемого эмоционального образа.

Лабораторные

В начале лабораторной проводится **экспресс-опрос** по теме лекции, затем студентам ставится задача **скопировать композиционные решения в форме костюма**. Таким образом, на лабораторных занятиях преподаватель использует **репродуктивный метод** для закрепления полученных на лекции знаний.

Преподаватель обучает студентов использованию аналитического метода в самоанализе своей творческой работы и анализе работ одноклассников.

Самостоятельная работа

После каждой лабораторной преподаватель ставит задачу создания авторской монокомпозиции. В процессе выполнения данного задания студенты применяют **эвристический (продуктивный) метод**. Самостоятельный поиск гармоничного композиционного решения, активизирует процесс усвоения знаний, адаптирует их для анализа современной моды.

В начале семестра преподаватель ставит перед студентами **проблемно-поисковую задачу** подготовки курсовой работы по выбранной теме. При подготовке курсовой работы студенты используют **исследовательский метод**. По выбранной теме студент предпринимает **поиск** информации в библиотеке ВУЗа и в Интернете, **систематизирует и структурирует** собранный материал.

Аппликативные техники репродуктивного и эвристического методов:

1) Составление силуэтных форм костюма из геометрических фигур (прямоугольник, трапеция, треугольник) в чёрно-белой графике.

2) Составление силуэтных форм костюма из овальных фигур в чёрно-белой графике.

3) Составление силуэтных форм костюма из различных геометрических фигур в чёрно-белой графике.

4) Выполнение эскизов костюма с использованием различных пропорциональных соотношений.

5) Выполнение композиции современного костюма с использованием различных соотношений трёх тонов.

6) Выполнение композиции современного костюма с использованием различных соотношений гармонических сочетаний двух цветов.

7) Выполнение композиции современного костюма с использованием различных соотношений гармонических сочетаний трёх цветов.

Техники для выполнения графических самостоятельных работ (эвристический метод).

- черно-белая графика: линейная, пятновая, линейно-пятновая, линейно-штриховая, уголковая, точечная;

- цветная графика: монохромная композиция + 1 цвет, двух-тональная композиция, двух-цветовая контрастная композиция, двух-цветовая родственно-контрастная композиция, двух-цветовая композиция родственных цветов, трех-тональная композиция, трехцветовая композиция.

1.7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Система оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине включает тестовые вопросы, задания для контрольной работы, индивидуальные задания для выполнения графических работ.

Текущий контроль успеваемости по итогам освоения дисциплины проводится в конце каждой лабораторной работы. Студенты сдают на проверку творческие работы (эскизы) с последующей защитой (5 баллов). Выполнение эскизов на заданную тему требует повторения лекционного материала, дополнительной работы с литературой, журналами моды, просмотра страниц Интернета (экспресс-опрос каждой лабораторной – по 2 балла). В конце каждой девятой учебной недели первого и второго семестра в соответствии с расписанием назначается время для проведения предварительного просмотра графических работ. На предварительный просмотр выставляются работы, выполненные на лабораторных занятиях и самостоятельно (5 баллов).

В конце 17 учебной недели второго семестра проводится второй предварительный просмотр лабораторных графических работ, на который студент выставляет полный объем работ, выполненных в аудиторное и внеаудиторное время (5 баллов).

Для самостоятельной работы при выполнении лабораторных работ, решении творческих задач рекомендуется изучить литературу, журналы мод страницы интернета, на предмет новых идей. Студенту необходимо иметь: художественные принадлежности и бумагу, лекции, персональный компьютер.

Критерии оценки к зачёту.

Оценка выводится на основании решения комиссия комплексного просмотра работ по следующим критериям: композиционное решение – 1, грамотное решение средств композиции костюма – 1, грамотное использование цвета в эскизе – 1, отражение образной темы – 1, соответствие заданию, требованиям преподавателя – 1. Отсутствие какого либо критерия снижает оценку на соответствующий балл.

В результате усвоения студентами теоретического учебного материала на зачетно-экзаменационной сессии проводится итоговый контроль в форме экзамена. К экзамену допускаются студенты, полностью прослушавшие курс лекций, выполнившие индивидуальные творческие задания. Экзамен проводится по билетам, утвержденным на заседании кафедры. В состав билета входит два вопроса.

1.7.1 Вопросы к экзамену

(для сдачи экзамена необходимо выбрать билет по жребию)

1. Асимметрия. Виды ее проявления в костюме.
2. Геометрические пропорции в костюме.
3. Категории композиции: тектоника и объемно-пространственная структура.
4. Композиционный центр. Законы его выделения.
5. Линии в костюме. Привести примеры.
6. Масштабность в одежде. Привести примеры.
7. Определение понятия «пропорция». Арифметические пропорции в костюме.
8. Особенности структуры, фактуры и цвета ткани.
9. Понятие внешней формы одежды.
10. Пропорции (определение), Пропорции «Золотого сечения» в костюме.
11. Размер и масса формы. Свойства массы формы.
12. Ритм. Виды ритма, примеры.
13. Свойства композиции.
14. Средства композиции.
15. Силуэтные формы в костюме.
16. Симметрия и асимметрия.
17. Симметрия. Виды симметрии в природе и художественном творчестве.
18. Симметрия. Виды симметрии в природе художественном творчестве.
19. Средства композиции.
20. Статика и динамика в костюме.
21. Стилевое решение костюма.
22. Фактура в композиции костюма.

23. Цвет в одежде. Гармонические сочетания хроматических цветов в композиции костюма.
24. Цвет в одежде. Типы цветовой композиции.
25. Цвет в одежде. Типы цветовой композиции.
26. Цвет и цветовые характеристики.
27. Цветовая гармония в костюме.
28. Цельность формы и соподчиненность элементов.
29. Элементы объемно-пространственной структуры одежды.
30. Эмоционально-психологические свойства цветов.

1.7.2 Пояснительная записка в отношении студента

По окончании 3 семестра студенты сдают экзамен по дисциплине, который предусматривает сдачу теоретического материала и просмотр творческих работ студентов за семестр.

Теоретические вопросы по курсу «Основы композиции» доводятся до сведения студентов на последнем занятии.

До экзамена допускаются студенты не имеющие задолженностей по практической части курса (полностью выполнен объем практических работ), а также выполнившие и защитившие все лабораторные работы.

1.7.3 Критерии оценки

Оценка «отлично» ставится в случае:

- правильных и полных ответов на оба теоретических вопроса билета, сопровождаемых верно выполненными рисунками; правильного выполнения графических работ.

- Оценка «хорошо» ставится в случае:

- правильного, неполного ответа на один из теоретических вопросов билета, требующего уточняющих дополнительных вопросов со стороны преподавателя или ответа содержащего ошибки непринципиального (второстепенного) характера, которые студент исправляет после замечаний (дополнительных вопросов) преподавателя или недостаточного количества (отсутствия) поясняющих рисунков; правильного выполнения всех графических заданий, правильных и полных ответов на оба теоретических вопроса билета, сопровождаемых верно выполненными рисунками; правильного выполнения графического задания без пояснений (не верными пояснениями) или затруднений в ходе выполнения графического задания с которым студент легко справляется после помощи преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае:

- неверного ответа (отсутствия ответа) на один из теоретических вопросов билета; правильного графического задания после незначительной помощи преподавателя;

- ответов на теоретические вопросы билета, содержащих ошибки принципиального характера (грубые ошибки); правильного графического задания;

- в случае правильных и полных ответов на оба теоретических вопроса билета, сопровождаемых верно выполненными рисунками; неверного выполнения графического задания (не справился с задачей после помощи преподавателя).

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае:

- неверных ответов (отсутствия ответов) на оба теоретических вопроса билета;

- неверного ответа (отсутствия ответа) на один из теоретических вопросов билета и неверное выполнение графического задания.

1.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства : учеб. пособие : рек. УМО/ Л.П. Ермолаева. -М.: Архитектура-С, 2009. -152 с.:а-рис.

2. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.

б) дополнительная литература:

1. Голубева О.Л. Основы композиции : Учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ/ О.Л. Голубева. -М.: Изобраз. искусство, 2001. -120 с.:ил.
2. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств/ Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова . -М.: Академия, 2003. -432 с.:а-рис.
3. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.
4. Моделирование и художественное оформление одежды : Учеб./ сост. Т. О. Бердник. -Ростов н/Д: Феникс, 2001. -346 с.
5. Нестерова В.И. Пропедевтика : учеб.-метод. пособие по дисц.: "Основы композиции в дизайне костюма" для студентов 1 курса спец.: 070601.65 "Дизайн" специализации 03 "Дизайн костюма"/ В.И. Нестерова. -Сочи: Изд-во Сочин. ин-та моды, бизнеса и права, 2007. -88 с.:а-рис.
6. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.
7. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.
8. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Эскизная графика: учеб. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2011. – 134 с.
9. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства : учеб. пособие : рек. УМО/ Л.П. Ермолаева. -М.: Архитектура-С, 2009. -152 с.:а-рис.
10. Кукушкина З. И. Пропедевтика (Основы композиции костюма): Учебно-методический комплекс для специальности: 072500.62 – «Дизайн», специализации: «Дизайн костюма»

в) Периодические издания:

- Burda/Бурда
- Collezioni
- Textile World / Airmail
- International Textiles/Интернэшл Текстайлз
- Ателье
- Индустрия моды
- Интерьер+дизайн
- Текстильная промышленность
- Теория моды: одежда, тело, культур
- Швейная промышленность

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	http://www.iqlib.ru	Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, отдельным темам и отраслям знания
2	Электронная библиотечная система « Университетская библиотека-online » www.biblioclub.ru	ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена для использования в процессе обучения в высшей школе, как студентами и преподавателями, так и специалистами-гуманитариями.

1.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

1) Образцы выполнения работ (эскизы) по темам из методического фонда кафедры дизайна:

2) Теоретический материал подкрепляется иллюстрациями из каталогов одежды, журналов мод, рекомендаций по направлениям моды за разные периоды. На лабораторные занятия для анализа аналогов выдаются следующие журналы и каталоги:

VOGUE, BAZAAR, OFFICIEL, ELLE, MODEN DIANA, BOUTIQUE, BURDA, OTTO, QUELLE, МОДЕЛИ СЕЗОНА, ОБЗОРЫ ЗАРУБЕЖНОЙ МОДЫ

Дидактические средства-учебники, книги по истории искусства, иллюстрации.

3) Учебно-методические плакаты плакаты:

- Анализ величины и массы формы костюма,
- Анализ силуэтной формы костюма,
- Анализ средств и видов членения в одежде,
- Анализ пластической сопряженности частей костюма,
- Пропорции и отношения в костюме,
- Симметрия и асимметрия в костюме,
- Статика и динамика в костюме,
- Анализ ритмических закономерностей в костюме,
- Анализ контраста и нюанса,
- Анализ трехтоновых соотношений в костюме,
- Гармоничные сочетания цветов в костюме,
- Источник творчества в композиции костюма,

Наброски и зарисовки фигуры человека

4) Творческие эскизы студентов для выполнения типовых задач.

5) Набор иллюстраций (картины художников, графика) к курсу лабораторных работ.

6) Мультимедийный проектор, средства коммутации.

7) Специализированные аудитории по рисунку и графике со стендами с образцами графических работ.

1.10 Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине

Рейтинговый контроль оценки знаний включает оценку видов учебной деятельности студентов по дисциплине, представленных в таблице. К экзамену допускаются студенты набравшие не менее 33баллов.

1 курс, 2 семестр

№ раздела	Неделя	Содержание раздела	Вид учебной деятельности	Min кол-во баллов	Max кол-во баллов
Рейтинг №1					
1,2,3	1-7	Основы композиции костюма. Первичные элементы структуры одежды. Композиционные элементы. Специфика графической подачи Объемно-пространственная форма одежды.	Защита лаб. р. № 1	2	3
			Защита лаб. р. № 2	2	3
			Защита лаб. р. № 3	2	3
			Защита лаб. р. № 4	2	3
			Защита лаб. р. № 5	2	3
			Защита лаб. р. № 6	2	4
		Итого		12	19
Рейтинг №2					
4	8-12	Свойства композиции костюма	Защита лаб. р. № 7	3	5

		Приёмы гармонизации композиции костюма: пропорции, масштабность, контраст, нюанс, тождество, ритм	Защита лаб. р. № 8	3	5
			Защита лаб. р. № 9	4	5
		Рейтинг №3			
5, 6, 7	13-18	Тональные отношения в композиции. Цвет в костюме. Цвет в композиции. 2-3-х цветные сочетания. Фактура и рисунок ткани в композиции костюма.	Защита лаб. р. № 10	2	5
			Защита лаб. р. № 11	3	5
			Защита лаб. р. № 12	2	5
			Защита лаб. р. № 13	2	5
			Защита лаб. р. № 14	2	6
		Итого		11	26
		Всего по курсу лабораторных работ		33	60
		Экзамен		22	40
		ИТОГО		55	100

Соотношение рейтинговой и итоговой оценки

Количество баллов	Итоговая оценка
100-90	Отлично
89-75	Хорошо
74-55	Удовлетворительно
меньше 55	Неудовлетворительно

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ (лекции) 18 час.

1 курс, 2 семестр (18 часов).

Тема 1.1 (2 часа): Основы композиции костюма. Композиция – как средство художественного проектирования. Одежда и костюм. Понятие о дизайне в системе художественной культуры. Стиль в костюме. Костюм и мода.

План:

1. Определение понятий «дизайн» «художественное проектирование», «костюм», «одежда».
2. Требования к объектам художественного конструирования;
3. Дизайн костюма – вид декоративно-прикладного искусства.
4. Задачи дизайна одежды.

Цель: Ознакомление с основными понятиями дизайна костюма и требованиями, предъявляемыми к произведениям декоративно-прикладного искусства.

Задачи:

- Усвоение смысла понятия дизайна как разновидности проектной деятельности
- Ознакомление с историей развития декоративно-прикладного искусства.
- Развитие умения отличать утилитарные и эстетические качества предметов дизайна..

Ключевые вопросы:

1. Что такое дизайн?
2. Какие требования предъявляются к дизайну одежды?
3. Что обозначает понятие костюм, одежда?
4. В чём заключается принципиальное отличие понятий одежды и костюма?
5. Какие требования предъявляются предметам декоративно-прикладного искусства?
6. Какие основные задачи решает современный дизайн?

Литература

1. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.
2. Голубева О.Л. Основы композиции : Учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ/ О.Л. Голубева. -М.: Изобраз. искусство, 2001. -120 с.:ил.
3. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств/ Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова . -М.: Академия, 2003. -432 с.:а-рис.
4. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.
5. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.

Выводы по теме:

Слово «*design*» в переводе с английского может означать следующее: проектировать, создавать новое, задумывать и развивать идеи, а также замысел, проект, процесс создания нового, способность воплощать в реальность идеи или изобретения.

В современном понимании *дизайн* – это художественное проектирование создаваемых тем или иным производством изделий. Целью дизайна является разработка удобных и красивых вещей, целостной предметной среды, в которой существует человек, художественное оформление продукции в соответствии с требованиями господствующей моды на основе научных знаний и технических достижений.

Все виды класса пластических искусств, не смотря на их разнообразие, можно подразделить на две большие группы: изобразительные и неизобразительные, или архитектурно-художественные. Группа *изобразительных* видов включает живопись, скульптуру, графику, фотоискусство. Произведения изобразительного искусства воспроизводят окружающий мир, преломляясь через сознание художника.

К группе *архитектонических (неизобразительных)* видов относятся архитектура, прикладное творчество и дизайн.

Произведения архитектурных видов искусства, к которым относится костюм, приобретает *эстетическую* функцию, сохраняют за собой и функцию *утилитарную*. Причем утилитарная функция проектируемых изделий имеет приоритетное значение по отношению к функции эстетической.

В прикладном искусстве создается художественный вариант уже существующего типа изделия или эстетически оформляется вещь после того, как инженер сконструирует ее функционально-техническую форму. Дизайн ориентирован на постановку новых функциональных задач, продиктованных реальными потребностями человека и общества, на решение комплекса проблем, связанных с проектированием новых образцов изделий, с созданием новых назначений предметов или с разработкой принципиально новых вещей. Это делает дизайн динамичным и устремленным в будущее элементом проектной культуры. Дизайнер работает вместе с конструктором или самостоятельно разрабатывает конструктивное решение новой вещи.

Дизайн костюма – это искусство создания костюма как утилитарной вещи и художественного произведения. Теоретической основой дизайна костюма является художественное проектирование одежды.

Дизайн одежды – одно из направлений дизайнерской деятельности, целью которого является проектирование одежды как одного из элементов предметной среды, удовлетворяющей соответствующие материальные и духовные потребности человека.

Одежда образует с человеком зрительное целое и, выполняя заложенные в ней физические функции, должна соответствовать половой принадлежности своего владельца, его возрасту, особенностям внешности и характера.

Созданный в воображении дизайнера прообраз будущей модели одежды реализуется в эскизе, в макете, в образце, дополняется описаниями внешнего вида и способа практического использования. Разрабатывая новые направления развития моды, создавая новые формы одежды, дизайнер, прежде всего, стремится решить проблему ее комфортности, предельной функциональности, эстетичности и гармоничного слияния человека с окружающей средой.

Итак, очевидно, что создание костюма относится к области бифункционального архитектурного искусства. Люди стремятся иметь в своем гардеробе одежду практичную, теплую и удобную, одновременно предъявляя к ней требования эстетического порядка: она должна быть красивой, модной и наиболее выгодно представляющей внешность потребителя.

Тема 2.1: Костюм и фигура человека. Графическая подача эскизов костюма. Черно-белая графика, композиционные средства и приемы изображения: точка, линия, пятно, цвет, плоскость. (2 часа).

План

1. Знакомство с анатомией человека и построение фигуры по условно-пропорциональной схеме;

2. Способы изображения фигуры (способ схемы, способ «муравья»);

3. Выполнение зарисовок фигуры человека в костюме, используя фотомодели.

Цель: Ознакомление со всеми способами изображения фигуры человека на основе условно-пропорциональной схемы.

Задачи:

• Усвоение правил изображения фигуры человека.

• Развитие умения применять все способы изображения фигуры человека.

• Развитие умения выполнять зарисовки человека в костюме, используя фотомодель.

Ключевые вопросы:

1. Что является модулем в изображении фигуры человека?

2. Какие законы используются при изображении человека в сложных позах?
3. В чём заключается принципиальное различие изображения человека с опорой на одну и на обе ноги?
4. Чем отличается «способ схемы» от «способа муравья»?
5. Из каких этапов состоит последовательность зарисовки фигуры человека по фото-модели?
6. В чём заключается зависимость изображения одежды и фигуры человека?

Литература

1. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.
2. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.
3. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Эскизная графика: учеб. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2011. – 134 с.
4. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства : учеб. пособие : рек. УМО/ Л.П. Ермолаева. -М.: Архитектура-С, 2009. -152 с.:а-рис.

Выводы по теме:

В практике эскизной графики принято почти всегда изображать одежду на фигуре человека.

Рисунок человеческой фигуры более подробно преподается на старших курсах академического и специального рисунка. Поэтому из-за отсутствия практических навыков в рисовании фигуры человека, преподавание ведется с использованием модульной условно-пропорциональной схемы рисования фигуры человека.

Под пропорциями человеческого тела понимается согласованная система всех его размерных величин.

Древнейшие данные об изучении пропорций тела человека были найдены в гробнице пирамиды близ города Мемфиса (около 3000 лет до н.э.). А один из первых канонov построения человеческой фигуры предложил древнегреческий скульптор Поликлет. Согласно этому канону, размер головы человека, принятый как модульная единица, составляет 1/8 часть от всей длины тела.

Этот принцип пропорционирования человеческого тела, принятый за образец всеми античными скульпторами, взял за основу и развил другой античный художник, Лисипп. В качестве размерного модуля он также принял высоту головы, которая по его варианту укладывалась в величине роста 8 раз. При этом величина лицевой части составляла 1/10 часть, а голова вместе с шеей — 1/6 часть от всей длины тела. Кроме того, Лисипп отметил, что если изобразить человека прямо в полный рост с раздвинутыми ногами и распростертыми руками, то горизонтальные касательные линии, проведенные к поверхности головы и к подошвам ног, пересеченные вертикалями, касающимися концов пальцев рук, образуют правильный квадрат. Эта схема в дальнейшем получила название «квадрат древних». По сути дела, это был первый подробный и достаточно точный канон изображения фигуры человека.

В дальнейшем были разработаны разнообразные каноны, в которых за модульную величину принимались размеры головы, лица, носа, кисти рук, позвоночного столба и т. п.

Рисунок фигуры человека выполняется с использованием модульной схемы. Человеческая фигура создана по законам красоты — гармоничные пропорции, в которых соотношения части и целого заключают в себе принцип «золотого сечения». Условное деление тела человека по вертикальной оси происходит по так называемым конструктивным поясам. Под конструктивными поясами в моделировании принято понимать круговые линии, образуемые плоскостями сечения, и их горизонтальные проекции, мысленно проводимые на уровнях следующих частей тела: плеч; шеи; груди; талии; бедер; коленей; икр ног; лодыжек; стоп.

Конструктивные пояса в costume могут быть опорными, т. е. от их горизонтального уровня начинается та или иная форма. Например, в одежде прямого или трапециевидного силуэтов опорным является плечевой пояс. В одежде прилегающего силуэта появляется допол-

нительная опора на линии талии. А в таких изделиях, как юбка и брюки, единственным опорным поясом является талиевый.

Работа над эскизом костюма, как и над рисунком человеческого тела, невозможна без знания пластической анатомии.

В эскизной графике принято упрощать изображение фигуры, приводить ее к простым и понятным геометрическим формам. Сложная форма головы принимается за овал или яйцевидную форму, торс превращается в трапецию, у которой большое основание является плечевым поясом, а малое — талией.

Однако в современной эскизной графике принято изменять соотношения не только горизонтальных размеров. Твердо зная, что голова составляет 1/8 часть от всего роста, художники часто сознательно изменяют эти пропорции. Так, в некоторых эскизах размер головы может относиться к размеру всей фигуры как 1/10 или даже 1/12. Туловище оказывается короче, чем половина фигуры, а бедро и голень удлиняются. Эти искажения естественных пропорций человеческого тела приводят к тому, что зритель воспринимает изображаемого человека еще более высоким и стройным, так как уменьшение размеров головы и удлинение тела и конечностей создает впечатление грациозности, легкости.

Тема 2.2 Приемы стилизации декоративного изображения фигуры человека в костюме. (2 часа).

План

1. Приемы стилизации фигуры человека;
2. Стилизация частей фигуры (головы, стоп, кистей рук);
3. Графическая подача зарисовки фигуры человека. Черно-белая графика, композиционные средства и приемы изображения.

Цель: Ознакомление с приемами чёрно-белой графики, а так же с приёмами стилизации фигуры соответственно стилевому решению костюма.

Задачи:

- Усвоение приёмов стилизации с использованием разной модульной сетки.
- Развитие умения подчинять приемы стилизации стилевому решению модели.
- Ознакомление с приемами черно-белой графики и решение различных задач проектирования.

Ключевые вопросы:

1. Что такое стилизация как вид изображения?
 2. В чем отличие зарисовок от набросков в рисунке фигуры человека с натуры?
 3. Графические средства, используемые в рисунке: линии, штрихи, тональное пятно.
- Графические материалы и их применение.

4. Задачи обобщения и стилизации фигуры человека.
5. Условность и стилизация как метод выражения, используемый художниками – модельерами при рисовании.
6. Черно-белая графика и виды графических приёмов в рисовании: рисунок силуэтом, линией, штрихом, отмывкой.

Выводы по теме:

Мода предлагает новый идеал - широкие квадратные плечи, тонкая талия. Вытянутость фигуры достигалась за счет ног, а точнее, - голени, торс был сравнительно коротким.

Пропорции и характер рисунка резко отличаются от предыдущих лет. В моде тонкая талия, покатые плечи, крутые бедра. Обувь зрительно увеличивается, что соответствует широким юбкам. Фигура перестает быть вытянутой в длину, ее пропорции в рисунке приближаются к естественным, модуль укладывается 7 - 7,5 раза, но при этом неестественно вытянута шея, подчеркнута покатость плеч.

Пропорции рисунка близки к естественной высокой фигуре, модуль укладывается в ней 8-8,5 раза. Исчезают утрированная покатость плеч и неестественно тонкая талия. Ширина плеч равна ширине бедер.

Во второй половине 60-х годов модный рисунок соответствует предлагаемому модному идеалу - женщина-подросток. Крутые плечи, плоская грудь и довольно узкие бедра, сравнительно короткий торс и длинные ноги. Фигура по пропорциям заключает в себе 8,5 - 9 модулей; причем основное удлинение происходит за счет ног.

К концу 70-х годов отмечается некоторый отход от реалистического изображения фигуры к условности. Сама фигура со сложно закручивающимися прядями длинных волос и увеличенной длиной ног становится как бы элементом орнамента.

В 80-х годах пропорции журнального рисунка вновь приближаются к естественным, за исключением несколько утрированно-расширенных и спрямленных плеч. Уплотнение изображения сменяется подчеркиванием объемности за счет передачи драпировок, сборок, складок, характерных модных форм одежды этого периода в 90-х годах на страницах журналов появляются фигуры, в которых взятый нами модуль укладывается 9-11 раз, а модный рисунок соответствует двум модным образам – «девушка-подросток» и «дама вне возраста». Образ девушки-подростка по пропорциям заключает в себе 10-11 модулей. Узкие плечи, узкие бедра, маленькая голова, длинная тонкая шея, сравнительно короткий торс и длинные ноги. Этот модный образ предлагается для изображения авангардных костюмов и костюмов в спортивном стиле. Модный образ по типу фигуры Софи Лорен по пропорциям заключает в себе 8,5 -9 модулей. Контраст тонкой талии и округлых бедер. Основное удлинение осуществляется за счет ног. Этот образ фигуры хорошо демонстрирует классическую одежду и вечерние платья. В мужской моде на страницах журналов в 90-х годах на первый план выдвигаются тоже два образа. Первый - "сильный физически, даже слегка грубоватый мужчина, сочетающий в разумных дозах умственный и физический труд" (по типу фигуры Арнольда Шварценеггера или Шона Коннери); этот образ по пропорциям заключает в себе 10 модулей и предлагается для изображения одежды классической, спортивной и "ретро".

Второй - юноша-студент, жизнерадостный и беззаботный. По пропорциям 8-9 модулей; этот образ используется для представления молодежной одежды.

Выбирая тот или иной прием стилизации, нужно обязательно учитывать такие факторы как:

- назначение изображаемой одежды;
- ее принадлежность к определенной возрастной группе;
- образ модели;
- вид и назначение эскиза.

Мера условности изображения зависит от вида эскиза и техники его исполнения.

Стилизация в графике костюма – это обобщение, упрощение, плоскостность изображения, выявление через линию и пятно наиболее характерных элементов формы. Стилизация подразумевает отказ от излишней дробности формы тела человека, графичность, при этом возможно удлинение фигуры, а также условно-плоскостная трактовка самого костюма, без детализации.

В качестве изобразительного средства здесь используется линия, точнее ее качество. Наиболее подходящими материалами являются карандаш, перо, гелевая ручка, фломастер. Не менее интересные результаты дает применение мягких материалов – кисти, соуса, угля и др. Здесь, помимо пластических свойств, линия имеет толщину, придающую наброску особую выразительность.

Иные проблемы приходится решать в работе над пятновым наброском. В пятновом наброске контраст тонов пятна дает границу, исполняющую функцию линии; сама площадь пятна, его динамика, дают представление о постановке фигуры, характере движения, жеста; причем эти стороны наброска здесь выявляются намного ярче и нагляднее, чем в линейном исполнении. Это дает возможность также тщательно исследовать силуэт, его пропорции и масштаб и даже фактуру складок одежды, как это делалось в линии.

Линейно-пятновой набросок может передавать не только раппорт клетчатой ткани, но и его изгибы по фигуре или в фалдах; не только фактуру трикотажа, но и модельные детали, кон-

кретизирующие костюм и образ в целом.

Тема 3.1: Объемно-пространственная форма одежды. Понятие внешней формы одежды. Основные свойства формы. Геометрический вид формы. Линии формы. Виды силуэтов. Размер и масса формы. (2 часа).

План:

1. Определение понятия форма костюма.
2. Принцип организации формы.
3. Структура формы костюма.
4. Геометрия формы, силуэт в костюме.
5. Формообразование в проектировании костюма.

Цель: Ознакомление с понятием формообразования в костюме и его основными принципами организации.

Задачи:

- Усвоение понятия формообразования в костюме как основной задачи в создании модели.
- Формирование понятий характеристики базовой и классической формы.
- Ознакомление со структурой и геометрией формы.

Ключевые вопросы:

1. Что обозначает термин «форма» и «формообразование в костюме»?
2. Какие элементы формы входят в состав костюма?
3. Что характеризует силуэтную форму костюма?
4. Как характеризуется форма современного костюма?

Литература

1. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств/ Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова . -М.: Академия, 2003. -432 с.: а-рис.
2. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.
3. Моделирование и художественное оформление одежды : Учеб./ сост. Т. О. Бердник. -Ростов н/Д: Феникс, 2001. -346 с.
4. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. –М.: Лептпромбыздат, 1982г.

Выводы по теме:

В процессе проектирования одежды понятие формы занимает одно из главных мест. При рассмотрении формы костюма можно выделить четыре основных уровня:
– материально-декоративный уровень – фактура ткани, цвет, декор, линии, отделки, видимые швы;
– уровень конструктивных прибавок – степень прилегания одежды к фигуре в разных местах;
– структурный уровень – структура как геометрическая внутренняя характеристика формы (пропорции, геометрическое оформление, симметрия) и связь между частями;
– уровень пластики фигуры – пластическая форма самой фигуры.
Одним из самых существенных факторов в определении формы костюма является движение.

Развитие формы во времени означает преемственность, появление эталона, современного стандарта, идеала, периодически нарушаемого рукой художника, что ведет к смене стиля, его развитию, новизне. Временное развитие формы является ее важнейшим признаком.

Таким образом, под **формой** костюма следует понимать динамическую модель пространственно-временной системы, обладающей многоуровневой структурой связи между элементами, фигурой и средой.

Основные законы существования формы – целостность и организация.

Форму характеризуют геометрический вид, структура, конструкция, материал и про-

порции. Форма, исходная для всех последующих ее вариаций, называется *базовой*. Базовая форма лежит в основе серии изделий, является выражением идеи одежды определенного стиля. Базовой форме костюма свойственны следующие признаки:

- гармонически связанная целостность, основанная на стабильности и единстве составляющих элементов во времени;
- относительно устойчивое соотношение частей на протяжении длительного времени;
- наличие определенной структуры, отражающей научный, технический и эстетический уровень жизни общества;
- выражение определенного пластического образа;
- единство лежащих в ее основе принципов связи между частями системы по геометрическому виду формы, конструктивным и силуэтным линиям, пропорциональному и ритмическому расположению частей и их симметрии, расположению цветовых и тональных масс, материалу, фактуре и характеру декора.

Структура – это совокупность устойчивых связей элементов формы костюма, обеспечивающих его целостность, сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях.

При исследовании формы целесообразно использовать выделение признаков структуры по степени их значимости в такой последовательности:

- описание геометрической характеристики всей формы, ее внешнего контура – силуэта;
- деталей с уже знакомыми и известными геометрическими фигурами;
- выявление линий наибольшей кривизны, углов, связей, топологии формы;
- установление центра физического или психологического равновесия.

В художественном проектировании процесс формообразования достаточно сложен: он предопределяет и внешний вид объемно-пространственной структуры костюма, и конструкцию одежды.

Суть формообразования состоит в процессе саморазвития объекта, превращающем материал в конкретный предмет. Это последовательное изменение и накопление качественных и количественных признаков формы во времени и в пространстве.

Таким образом, формообразование как процесс представляет собой постоянную перестановку элементов и изменение их свойств. При этом происходит постепенное внутреннее движение отдельных элементов, определяющих внешние признаки формы костюма.

Темы 4.1 и 4.2: Свойства композиции. Отношения между элементами костюма. Пропорциональные закономерности в костюме. Масштабность костюма. Ритмические закономерности в костюме. Симметрия, асимметрия в костюме. Цельность формы и соподчиненность элементов в костюме. Закономерности выявления композиционного центра. Статичность и динамичность в костюме. Единство характера форм. (4 часа).

План

1. Пропорции и отношения.
2. Масштаб и масштабность.
3. Ритмическая и метрическая согласованность между элементами костюма.
4. Принцип тождества, нюанса, контраста.
5. Цвет в композиции костюма.
6. Пропорциональные закономерности в костюме

Цель: Ознакомление со средствами построения композиции костюма.

Задачи:

- Формирование знаний пропорциональных закономерностей в костюме.
- Усвоение роли масштаба и масштабности в костюме.
- Развитие интереса к гармоническим цветовым сочетаниям в костюме.
- Усвоение роли ритмических порядков в костюме.

Ключевые вопросы:

1. Дать определение понятия «пропорция».
2. Какие пропорции называются арифметическими?
3. Что такое геометрические, или иррациональные, пропорции?
4. Какая пропорция называется «золотым сечением»?
5. Какие пропорции костюма связаны со строением фигуры человека?
6. Какие основные размерные соотношения учитываются при проектировании костюма?
7. Какие пропорции костюма влияют на образность костюма?
8. Что такое контраст?
9. Что такое нюанс?
10. Что такое тождество?
11. Чем обусловлен выбор контрастного или нюансного решения в композиции костюма?
12. Как может проявляться контраст или нюанс в форме, конструкции, пластике, тональном и цветовом решении костюма?
13. Какие виды контраста в костюме проявляются наиболее активно?
14. Каким образом могут сочетаться в одном костюме контраст и нюанс?
15. Что такое симметрия?
16. Какие виды симметрии существуют в природе и художественном творчестве?
17. Как симметрия влияет на достижение равновесия в композиции?
18. Что такое асимметрия?
19. Как симметрия и асимметрия могут проявляться в костюмной композиции?
20. Дать определение диссимметрии.
21. Как получить асимметричную композицию в костюме за счет аксессуаров?
22. Чем нужно руководствоваться при выборе симметрии или асимметрии в костюмной композиции?
23. Что такое ритм?
24. Что такое метр?
25. Как могут проявляться ритм и метр в костюмной композиции?
26. Дать определение понятию «динамика».
27. Дать определение понятию «статика».
28. Чем нужно руководствоваться при выборе преобладания динамики или статики в костюмной композиции?
29. Как проявляется динамика и статика в силуэтной форме костюма?
30. Как характер конструктивных линий членения костюма влияет на статичность и динамичность композиции.
31. Каково значение метра и ритма для достижения статичности и динамичности костюмной композиции?
32. Как симметрия и асимметрия определяют статичность и динамичность композиции костюма?
33. Перечислить законы выявления композиционного центра.
34. На какие две большие группы делится все многообразие цветов?
35. Перечислить основные характеристики цвета.

Литература

1. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.
2. Голубева О.Л. Основы композиции : Учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ/ О.Л. Голубева. -М.: Изобраз. искусство, 2001. -120 с.:ил.
3. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств/ Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова . -М.: Академия, 2003. -432 с.:а-рис.
4. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г.

Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.

5. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

6. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.

Выводы по теме:

В моделировании одежды пропорциональность является необходимым условием существования любого художественно решенного изделия, главным фактором в образовании формы, в достижении единства и выразительности проектируемого костюма.

Пропорции в *искусстве* устанавливают размерные соотношения элементов формы произведения и непосредственно взаимодействуют с понятием его художественного образа. Под пропорцией следует понимать связь, соединяющую внутри сложного целого его составные части, а также определенное движение от одного размера к другому.

Пропорция – это размерное соотношение двух элементов формы.

Пропорция является составным элементом категории меры и выражает закономерность структуры эстетического образа, представляя собой основное средство организации формы.

В организации костюма используют два основных вида пропорций: простые арифметические и сложные геометрические.

Арифметические пропорции строятся на рациональных математических отношениях целых чисел. Они основаны на модульности, повторении некоторой единой исходной величины, модуля, который является мерой всех частей и принимается за основу расчета размеров предмета.

Простые пропорциональные соотношения выражаются дробью, где числитель и знаменатель – это целые числа от 1 до 8. На отношении 1:1 строятся простейшие геометрические формы – квадрат и куб. Отношения 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 в прямоугольной форме дают повторение квадрата целое число раз. Отношения 2:3, 2:5, 3:4, 3:5, 5:6 содержат в себе модуль, укладывающийся целое число раз в каждой геометрической величине, входящей в отношение. К простым пропорциональным отношениям относится и так называемый 3:4:5.

Геометрические пропорции получают из несложных графических построений геометрических фигур. Размерная взаимосвязь определенных элементов формы в них выражается иррациональными отношениями дробных чисел.

Сложные пропорциональные закономерности выводились через геометрические построения в процессе поиска гармонии, начиная с глубокой древности. Так, известны «треугольник Пифагора» с углами в 30°, 60° и 90° и гармоничным соотношением сторон; «золотое сечение», получаемое при делении отрезка прямой на две неравные части таким образом, что его целая величина так относится к большей части, как большая часть относится к меньшей; «квадраты Фибоначчи» с резким убыванием отношения стороны к диагонали; «динамические» прямоугольники с отношением сторон, которые дают иллюзию постепенного, едва заметного убывания. Получаемые художественно ценные пропорции при этом математически описывались иррациональными числовыми отношениями. Можно привести примеры некоторых, наиболее известных из них:

– отношение диагонали квадрата к его стороне $a : b = 1:\sqrt{2} = 1:1,42$;

– отношение высоты равностороннего треугольника к половине его основания $a : h = 1:\sqrt{3} = 1:1,74$;

– отношение меньшей части прямолинейного отрезка к его большей части при делении его по принципу «золотого сечения» $a : b = 1:1,62$.

С древних времен человек оценивал размеры предметов относительно габаритов своего тела или сравнивал размеры целой вещи и ее частей. Таким образом, масштабность – это как бы относительная величина предмета.

Масштабность одежды – это соразмерность формы костюма и ее элементов фигуре человека, а также окружающему пространству и заполняющим его формам других предме-

тов. Иными словами, одежда и другие элементы костюма всегда определенным образом соотносимы с размерами тела потребителя, что зависит от условий эксплуатации, назначения изделия и среды жизнедеятельности человека. Все формы, составляющие костюм, должны подчиняться пропорциям реальной человеческой фигуры.

Ритм (от греческого слова «rhythmos») – это объективно существующее явление закономерного повторения или чередования соизмеримых или чувственно ощутимых элементов во времени и пространстве.

Закономерное чередование линий, пятен, плоскостей, членений поверхности, объемов, граней, размерных элементов, а также упорядоченное изменение характеристик формы используется как важное средство композиции для создания выразительности и гармонии отдельных предметов и сооружений или их комплексов.

В проектировании костюма ритмизация позволяет связать в единое целое все части формы. При этом закономерность ритмического построения может проявляться в организации линий силуэта, элементов конструкции, декоративных элементов, цветовых сочетаний, а также в использовании ряда средств композиции, таких как контраст, нюанс, тождество, пропорции, симметрия. Ритм в создании одежды необходим не только тогда, когда его предусматривает конструктивная основа, но и когда он организует применение тона или элементов пластики формы.

Проявление метрического повтора в композиции может быть рядовым и осевым.

Осевой метр всегда обусловлен симметрией фигуры человека относительно условной вертикальной оси, проходящей через позвоночник. К этому проявлению метрической организации можно отнести порядок расположения с учетом указанного фактора вертикальных конструктивных элементов, орнаментных полос, карманов, клапанов, манжет и т. д.

Осевой метр всегда обусловлен симметрией фигуры человека относительно условной вертикальной оси, проходящей через позвоночник. К этому проявлению метрической организации можно отнести порядок расположения с учетом указанного фактора вертикальных конструктивных элементов, орнаментных полос, карманов, клапанов, манжет и т. д.

Сложная ритмическая закономерность, в отличие от метрического повтора, выражается в постепенных количественных изменениях в ряду чередующихся элементов. Такой вид ритмизации называют *ритмическим повтором, пропорционально-последовательным ритмом* или просто *ритмом* (для упрощения терминологии).

Закономерность ритмического повтора может соответствовать различным основным схемам:

- чередование равных элементов формы при изменении интервалов между ними (возрастание или убывание);
- чередование изменяющихся элементов формы (возрастание или убывание) при неизменных интервалах между ними;
- чередование изменяющихся элементов формы (возрастание или убывание) при изменении интервалов между ними (возрастание или убывание);
- чередование изменяющихся элементов формы и интервалов между ними (возрастание или убывание) при их радиальном расположении.

Ритмического повтора можно достичь, используя различные элементы симметрии: ось вращения, зеркальную плоскость, переносы по прямолинейным и криволинейным осям и т. д. Но, в отличие от симметрии, являющейся частным случаем ритмической организации, пропорционально-последовательная закономерность не требует абсолютной одинаковости повторяемых элементов. К осевой ритмике можно отнести порядок распределения отделочных швов, декора, цвета, фактурных вкраплений. При этом регулятором выступает фигура человека, как и в случае осевой метрической организации.

Результат сравнения двух однородных величин в проектировании одежды называют *отношением между элементами*. Сопоставлять можно количественные параметры или какие-либо другие характеристики частей формы, фактуры материалов, цветовых пятен, линий и т. д.

Подобие (тождество) является простейшим видом отношений в костюме и предусматривает повторение в композиции одного элемента, который развивается в разных вариантах, предполагающих полное или примерное сходство по размерам, форме, массе, фактуре, пластике, цвету или другим свойствам.

Наиболее выразительным и активным видом отношений в костюме является *контраст* – ярко выраженное различие между двумя однородными свойствами.

Контраст очень важен в проектировании одежды, так как направлен на обострение восприятия формы, подчеркивает разность характеристик и придает динамичность костюму.

Нюанс – это некоторое переходное состояние между ними, обладающее мягким дополняющим эффектом и предусматривающее слабо выраженное расхождение между однородными характеристиками элементов. Само слово «нюанс» означает отклонение, едва заметный переход.

Чем больше таких мелких различий в форме, тем активнее, динамичнее воздействует композиция на восприятие человека.

Производят хорошее впечатление цветовые нюансные отношения в общей колористической гамме одежды. Фактурные нюансные отношения, как правило, основаны на применении в одной модели тканей-компаньонов. Тем не менее, композиция, построенная на одних нюансных отношениях, может оказаться невыразительной. К нюансировке обычно прибегают на заключительных этапах разработки изделия, однако характер нюанса предусматривается на самой ранней стадии проектирования.

Поэтому композиция, построенная на контрасте, всегда оригинальна и выделяется на общем фоне. Интересное впечатление производит нюанс, самое тонкое и деликатное отношение элементов формы. Костюм с нюансным решением не бросается в глаза, так как его эстетические достоинства раскрываются не сразу. Нюансировка часто выступает как главный способ достижения элегантности одежды.

Примерами контраста по различным свойствам элементов формы являются сопоставления тяжелого и легкого, блестящего и матового, ровного и шероховатого, прозрачного и непрозрачного, а также контраст цветовых тонов, который весьма широко распространен в композиции костюма.

Возможен и явно выраженный контраст сразу по двум признакам: во-первых, по объему частей формы (подчеркнуто маленькая блузка и большая юбка), во-вторых, по светлоте белого и серого цветов. Контраст, являясь очень активным средством восприятия, имеет и отрицательные стороны. Костюм, построенный на контрастных отношениях, довольно быстро вызывает утомление и при частом употреблении надоедает. Поэтому при использовании принципа контраста в композиции следует соблюдать определенную меру.

Цвет является одним из самых выразительных средств в костюме. Он более чем другие признаки, эмоционально воздействуют на чувства, состояние, настроение людей; в костюме это имеет особое значение, поскольку при довольно стандартных современных формах костюма разнообразие моделей достигается применением тканей разных цветовых комбинаций.

В современном костюме применяется все бесконечное разнообразие цветов, оттенков, тонов. При создании костюма обязательно учитываются свойства цвета. Светлые, чистые, теплые цвета как бы приближают и увеличивают предмет, но в то же время делают его легче. Темные, холодные цвета удаляют и уменьшают, но придают тяжесть.

На концах двух взаимно перпендикулярных диаметров круга (по В.М.Шугаеву) располагаются соответственно цвета: желтый и синий, красный и зелёный. В случае одновременного действия на сетчатку глаза желтого и синего (кадмий желтый и ультрамарин) или красного и зеленого цветов при определенном соотношении их интенсивностей получим белый или серый цвет на экране.

К свойствам дополнительных цветов можно отнести:

- изменение интенсивности цвета в случае добавления дополнительного цвета (получение окраски более светлого тона добавляют светло-серый, более темного – темно-серый

цвет);

- получение цвета сероватых тонов;
- понижение насыщенности цвета, добавление дополнительного цвета к основному.

Дополнительные цвета располагаются на противоположных концах хроматического круга и при смешении дают светло-серый цвет. Дополнительный цвет к красному – зеленый, к синему – оранжевый, к фиолетовому – желтый. Сочетание этих цветов создает хорошее впечатление, они усиливают, подчеркивают друг друга.

Тема 5.1: Тональные отношения в композиции костюма (4 часа).

План

1. Светлотная градация ахроматических тонов.
2. Соответствие тонов в цветовой композиции.
3. Соотношение тонов в двух-, трёхтональной композиции.

Цель: Ознакомление с разновидностями тональной композиции костюма.

Задачи:

- Формирование знаний пропорциональных соотношений тонов в костюме.
- Усвоение роли тона в композиции костюма.
- Развитие интереса к разработке тональной композиции моделей различного назначения.

Ключевые вопросы:

1. Что обозначает термин «светлотность» в композиции костюма?
2. Какое эмоциональное впечатление производят тона в различных светлотных отношениях?
3. Назвать варианты взаимодействия трёх тонов?
4. Как характеризуется тональная композиция современного костюма?

Литература

1. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств/ Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова . -М.: Академия, 2003. -432 с.: а-рис.

2. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.

3. Моделирование и художественное оформление одежды : Учеб./ сост. Т. О. Бердник. -Ростов н/Д: Феникс, 2001. -346 с.

4. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. –М.: Летпромбыпиздат, 1982г.

Выводы по теме:

Все цветовое многообразие цветов можно разделить на две большие группы: ахроматические и хроматические цвета.

Ахроматические цвета – черный, белый и все оттенки серого (более трехсот).

Ахроматические цвета не имеют цветового тона и отличаются один от другого только светлотой, которая характеризует степень отличия данного цвета от белого или черного.

Ахроматический ряд, который содержит определенное количество ступеней, отличающихся одна от другой по светлоте, называется равноступенным.

Для получения зрительного впечатления равноступенности ахроматического ряда надо, чтобы средний цвет содержал белого не 50 %, а значительно меньше.

Достаточно взять 13 ступеней ахроматического ряда. Средний цвет должен находиться посередине, разделяя все цвета на две группы: светлые и темные. Этот средний серый цвет является самым спокойным, нейтральным (соответствующую эмоциональную окраску приобретает композиция, где он участвует).

Одни и те же цветовые тона, взятые в разных светлотных отношениях, производят на зрителя различное эмоциональное впечатление.

Равноступенные гармонии серых тонов создают впечатление спокойствия, уравновешенности, иногда даже однообразия. Неравноступенность серых тонов зачастую рассматри-

вается как необходимый способ их гармонизации, благодаря которому усиливается экспрессивность светлотных отношений.

Выполнение ахроматического ряда студентами способствует их зрительному восприятию светлотности хроматических тонов: светло-серый соответствует желтому; серый – зеленому, красному; темный – фиолетовому, синему цвету.

Условием любого изображения на плоскости является заметность пятен по отношению друг к другу. Главное влияние на нее оказывает относительная светлота пятен. Светлотная контрастность является главным средством построения композиции.

Двухтоновые композиции всегда плоскостны. Небольшой глубиной обладают трехтоновые композиции в связи со способностью светлых тонов «выступать», а темных «отступать», но это свойство не нарушает принцип плоскостности. Введение в композицию третьего тона повышает выразительные возможности светлотных отношений.

Трехтоновость обеспечивает ясную читаемость произведения искусства, его конструктивность. В композиции возможно присутствие и большего количества тонов, чем три, но добавочные тона должны приближаться к трем основным, иначе изображение теряет читаемость и художественные качества.

Лучшее взаимодействие площадей трех тонов наступает тогда, когда они связаны математическими пропорциями:

1. Площади светлых, средних и темных тонов равны (примерно по 33%). Возникает композиция спокойная, статичная;

2. Большая площадь светлого (50%), средний тон приближен по светлоте к светлому (31%), мало черного (19%). Композиция светлая, тонально динамичная;

3. Много темного (50%) и сближенного с ним по светлоте среднего (31%), мало светлого (19%). Композиция темная, тонально динамичная;

4. Много среднего (60%), мало светлого и темного тона (по 20%). Композиция графична.

В разработке моделей современной модной одежды двухтональная композиция применяется крайне редко (в производственном костюме, в домашней одежде, в повседневном деловом костюме). Текстильные материалы открывают перед художниками-проектировщиками большой простор для творческих исканий и решений трехтональных композиций в костюме нарядной, элегантной, авангардной одежде.

Тема 6.1: Двухцветные гармонические сочетания. Трёхцветные гармонические сочетания (2 часа).

План

1. Эмоциональное воздействие цветовых тонов в костюме.
2. Расположение цветовых тонов в круге Шугаева.
3. Свойства родственных, родственно-контрастных и контрастных сочетаний.
4. Принципы сочетаний трёх цветов в круге Шугаева.

Цель: Ознакомление с видами гармонических сочетаний двух, трёх цветовых тонов.

Задачи:

- Усвоение роли цвета в композиции костюма.
- Формирование знаний принципов двухцветной и трёхцветной гармонии.

Ключевые вопросы:

1. Что выражает цвет в костюме?
2. Какие свойства цвета учитываются при создании костюма?
3. Как располагаются цвета в круге В.М. Шугаева?
4. Какие цвета называются дополнительными?
5. Назвать основные характеристики цвета.
6. Перечислить виды двухцветных и трёхцветных гармонических сочетаний.

Литература

1. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных

искусств/ Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова . -М.: Академия, 2003. -432 с.: а-рис.

2 Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.

3. Моделирование и художественное оформление одежды : Учеб./ сост. Т. О. Бердник. -Ростов н/Д: Феникс, 2001. -346 с.

4. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. –М.: Легпромбыздат, 1982г.

Выводы по теме:

Художники-проектировщики одежды в своей практической деятельности руководствуются цветовым кругом, разработанным В. М. Шугаевым (рис.27). Автор предлагает три вида гармонических сочетаний двух цветов и четыре вида гармонических сочетаний трех цветов.

Цвет является одним из самых выразительных средств в костюме. Он более чем другие признаки, эмоционально воздействуют на чувства, состояние, настроение людей; в костюме это имеет особое значение, поскольку при довольно стандартных современных формах костюма разнообразие моделей достигается применением тканей разных цветовых комбинаций.

В современном костюме применяется все бесконечное разнообразие цветов, оттенков, тонов. При создании костюма обязательно учитываются свойства цвета. Светлые, чистые, теплые цвета как бы приближают и увеличивают предмет, но в то же время делают его легче. Темные, холодные цвета удаляют и уменьшают, но придают тяжесть.

Основными принято считать четыре основных чистых цвета: красный, зеленый, желтый, синий. Все остальные оттенки получаются путем их смешения и добавления черного и белого – ахроматических, т.е. «нецветных» цветов.

На концах двух взаимно перпендикулярных диаметров круга (по В.М.Шугаеву) располагаются соответственно цвета: желтый и синий, красный и зелёный. В случае одновременного действия на сетчатку глаза желтого и синего (кадмий желтый и ультрамарин) или красного и зеленого цветов при определенном соотношении их интенсивностей получим белый или серый цвет на экране.

Цвета, при оптическом смешении которых исчезает их хроматизм, называются дополнительными, или взаимно дополнительными.

К свойствам дополнительных цветов можно отнести:

- изменение интенсивности цвета в случае добавления дополнительного цвета (получение окраски более светлого тона добавляют светло-серый, более темного – темно-серый цвет);
- получение цвета сероватых тонов;
- понижение насыщенности цвета, добавление дополнительного цвета к основному.

Дополнительные цвета располагаются на противоположных концах хроматического круга и при смешении дают светло-серый цвет. Дополнительный цвет к красному – зеленый, к синему – оранжевый, к фиолетовому – желтый. Сочетание этих цветов создает хорошее впечатление, они усиливают, подчеркивают друг друга. В таких сочетаниях основным, преобладающим должен быть один цвет, а второй – дополнительным, служит отделкой. В то же время четыре основных цвета образуют две пары взаимно дополнительных цветов. Чистый желтый и чистый синий взаимно дополнительных цветов. Чистый желтый и чистый синий взаимно дополнительны именно в силу того, что ни тот, ни другой не имеют оттенков ни красного, ни зеленого, которые могли бы изменить ахроматический цвет, получаемый оптическим смешением чистого желтого и чистого синего. Взаимно дополнительны цвета и другой пары – чистого красного и чистого зеленого так же вследствие того, что они не имеют оттенков желтого и синего, которые могли бы повлиять на ахроматическую смесь чистого красного с чистым зеленым. На этом основании строится цветовой круг, который можно использовать практически.

Основные характеристики цвета:

1. Цветовой тон – название цвета, например, синий, зеленый, коричневый. Название цветового тона может быть связано с явлением или предметом природы, например, цвет ночного неба, фисташковый.

2. Светлота – степень отличия цветового тона от черного и белого. В спектральных цветах как самый светлый воспринимается желтый цвет, а самый темный – фиолетовый.

3. Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического или наличие белого цвета в основном тоне. Например, красный – насыщенный цвет, цвет цветущей яблони (розовый) – малонасыщенный.

Двухцветные отношения:

1. Сочетание *родственных цветов*, находящихся в одной четверти круга: желтый, оранжево-желтый, желто-красный;

2. Сочетание *родственно-контрастных цветов* (два цвета, соединяемые хордой, параллельной диаметру круга в соседних четвертях). Например, оранжевый и салатный, фиолетовый и цвет морской волны;

3. Сочетание *контрастных* или дополнительных цветов, находящихся на противоположных концах диаметра круга. Например, красный и зеленый, желтый и синий.

Художники-проектировщики одежды в своей практической деятельности руководствуются цветовым кругом, разработанным В. М. Шугаевым. Автор предлагает три вида гармонических сочетаний двух цветов и четыре вида гармонических сочетаний трех цветов.

Трехцветные отношения (по принципу треугольников):

1. Три цвета в вершинах *равностороннего треугольника*, вписанного в цветовой круг: одна из его сторон параллельна диаметру круга. На вершине расположен главный цвет, который является контрастно-дополнительным цвету, входящему в пару других цветов;

2. Два родственных цвета в основании *узкого равнобедренного треугольника* сочетаются с третьим на его вершине, который является контрастно-дополнительным к этим двум;

3. *Плоский равнобедренный треугольник*. Два родственно-контрастных цвета и третий главный объединяет первых два;

4. Три родственно-контрастных цвета сочетаются по принципу *прямоугольного треугольника*. Гипотенуза треугольника является диаметром цветового круга.

Тема 7.1 Материал и декор костюма. Имитация фактуры ткани в эскизе (2 часа).

План:

1. Фактура ткани – строительный материал формы костюма.
2. Свойства фактуры ткани.
3. Фактура материала, влияющая на выразительность костюма.
4. Количественные, качественные сочетания фактур.
5. Влияние рисунка тканей на композицию модели костюма.

Цель: Ознакомление с ролью фактуры ткани в формообразовании костюма.

Задачи:

- Ознакомление со свойствами фактуры ткани.
- Формирование знаний о элементах поверхности фактуры.
- Свойства ткани в зависимости от вида обработки поверхности.
- Развитие интереса к разнофактурным сочетаниям.

Ключевые вопросы:

1. Каким образом фактура ткани является средством выразительности?
2. Какие свойства материалов соответствуют различным формам костюма?
3. Какие сочетания фактур применяются в современном костюме?
4. В чём состоит значимость светлых тонов ткани, рельефной и бархатистой поверхности в композиции костюма?
5. Каково значение масштаба и характера величины рисунка при проектировании костюма?

Литература:

1. Степучев Р. А. Костюмография: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.
2. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств/ Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова . -М.: Академия, 2003. -432 с.:а-рис.
3. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.
4. Нестерова В.И. Пропедевтика : учеб.-метод. пособие по дисц.: "Основы композиции в дизайне костюма" для студентов 1 курса спец.: 070601.65 "Дизайн" специализации 03 "Дизайн костюма"/ В.И. Нестерова. -Сочи: Изд-во Сочин. ин-та моды, бизнеса и права, 2007. -88 с.:а-рис.

Выводы по теме:

Выбор материалов определенных свойств и соответствующих конструкций для различных форм одежды осуществляется, как правило, на основании личного опыта и интуиции проектировщика. Часто этому предшествует долгая предварительная работа, поиск ткани, которая хорошо создает и держит форму. Материал растягивают в долевом, поперечном и косом направлениях, сминают, выдергивают из него нити, скручивают, драпируют, взвешивают и т. д. Важно выбрать то качество ткани, которое в большей степени передает свойства формы изделия. Тщательно и кропотливо разрабатывают также новые варианты покроя и методы технологической обработки, с помощью которых можно воспроизвести задуманную форму. При этом следует не только выбрать ткань определенного качества, но и правильно установить направление нитей в деталях, определить количество и точное расположение всех конструктивных элементов, не допуская никаких случайных швов, вытачек, лишних деталей.

Как правило, в практическом моделировании одежды ткань подбирают к определенной форме, но бывают моменты, когда материал сам как бы подсказывает форму костюма. В любом случае, от того, насколько точно совокупность свойств используемых материалов соответствует форме проектируемого изделия, зависит качество готовой одежды. Кроме того, очень важным моментом является выбор *фактуры* материалов, из которых костюм изготовлен.

Фактура – характеристика особенностей строения поверхности материала, предусматривающая определенное качество его обработки, внешний вид и способность отражать свет. Иными словами, под фактурой следует понимать свойство поверхности формы костюма, обуславливающее в значительной степени ее визуальное восприятие, создающее зрительный образ изделия.

Фактура, выступая активным носителем информации о характере поверхности материала, представляет собой действенное средство художественной выразительности и играет немаловажную роль в восприятии пропорциональных отношений формы, соотношении ее с декором, взаимосвязи с модой и процессом формообразования, выполнении функционального назначения костюма.

Фактура материала зависит от плотности и величины микроискажений поверхности. Элементы фактуры могут быть различными по величине. Одни столь малы, что зрительно не различаются. Другие крупнее, поэтому воспринимаются как самостоятельные части формы, а количество их достаточно невелико, так что все они ясно различимы. Во втором случае элементы фактуры поверхности становятся уже элементами рельефа поверхности.

В зависимости от *характера обработки* поверхности материалов для одежды и аксессуаров, различают гладкую, шероховатую, рельефную, ворсистую и другие разновидности фактуры.

В зависимости от способности поверхности материала *отражать свет*, фактура может быть матовой, глянцевой (блестящей) или зеркальной. Отражаясь от матовой поверхности, световые лучи рассеиваются. От зеркальной поверхности отраженные лучи идут под тем же углом, под каким падают на нее. Глянцевая поверхность отражает свет одновременно и зеркально, и рассеянно.

В одежде материалы с зеркальной фактурой применяют довольно редко. Как правило, при создании костюма используют матовые и глянцевые ткани, которые получают способность тем или иным способом отражать свет за счет волокнистого состава и вида переплетения.

Восприятие фактур, обладающих различными свойствами, осуществляется визуально и на ощупь, и зависит от многих факторов, которые должен учитывать проектировщик, стремясь достичь наибольшей выразительности создаваемого костюма. Важнейшими из них являются удаленность поверхности материала от зрителя и характер ее освещения. Так, например, с увеличением расстояния до рассматриваемой поверхности очень мелкие детали или членения перестают восприниматься как отдельные элементы формы, а предстают как элементы фактуры. Шероховатость поверхности хорошо видна с близкого расстояния при сильном боковом свете. Если увеличить угол освещения, такой материал будет выглядеть относительно гладким. Поэтому, используя в изделии тот или иной материал, проектировщик должен учитывать те конкретные условия, при которых его фактура будет восприниматься: удаленность от наблюдателя в интерьере или экстерьере, яркость, направление и цвет освещения и др.

Для изготовления одежды используют достаточно большой перечень различных материалов: текстильные материалы, кожа, мех, пленочные материалы и т. д. Характер фактуры зависит от вида материала и способа его обработки. Фактура натурального материала должна в первую очередь выигрывшно подчеркивать его природные достоинства. Искусственным материалам придаются различные цветовые и фактурные решения способами печатания, тиснения, перфорации, смятия и т. д. Одним из путей обновления и обогащения ассортимента одежды и аксессуаров является непрерывный поиск новых материалов, фактур и рисунков. Каждая фактура материала несет в себе признаки определенного образного звучания. Применяя различные по фактуре материалы, можно достичь большой художественной выразительности и разнообразия, даже если при разработке одежды используются одинаковые или близкие формы. При выборе материала для проектируемой модели следует также учитывать его массу. Так, тяжелые, матовые, ворсовые ткани зрительно увеличивают форму. Недостаточное внимание к свойствам фактур часто приводит к неудачному сочетанию в одном изделии различных материалов, что может вызвать раздробленность композиции и дисгармонию формы.

Использование в одной модели материалов, имеющих различные фактуры, придает внешнему виду изделия дополнительную выразительность. Особенно интересный эффект получают в том случае, когда все ткани, участвующие в создании костюма, тождественны по цвету и различны по фактуре. Дело в том, что восприятие одного и того же цвета сильно меняется в зависимости от качества поверхности. Например, цвет значительно смягчается на ворсовых материалах и усиливается на блестящих. Поэтому применение разных фактур помогает достижению эффекта тонкой цветовой нюансировки. Этот прием довольно часто используют, стремясь создать одежду оригинальную и нарядную, но при этом сдержанную и цельную по цвету, или применяя символическое значение цвета в костюме, например, в свадебном наряде невесты.

Практически не бывает несовместимых фактур, однако иногда случается неумелое их соединение. Тогда они начинают не только спорить, но и уничтожать красоту друг друга. Не существует рецептов правильного совмещения разнохарактерных фактур без разрушения целостности изделия. Главными критериями в работе проектировщика с тканями, имеющими различные поверхности, являются его интуиция, вкус и чувство меры.

Выделяют приемы качественного и количественного сочетания фактур в одной модели одежды при разработке ее композиции. Под *качественным сочетанием* следует образно понимать, какие материалы в принципе совместимы друг с другом (например, кожа и мех, текстиль и кожа и т. д.). Говоря о *количественном сочетании* фактур, подразумевают, в каких отношениях, пропорциях целесообразно использовать материалы различных фактур, чтобы достичь целостности и выразительности композиционного решения формы костюма.

Сочетание различных по фактуре материалов в одном изделии может преследовать различные цели: оригинальность художественного замысла, требования упрощения технологической обработки, повышение эксплуатационных качеств одежды, экономия дорогостоящих материалов и т. д.

Применение в одной модели материалов разных фактур дает возможность подчеркнуть особенности каждой поверхности. В настоящее время используются контрастные и нюансные совмещения фактур, в которых композиция построена на тончайших переходах одной фактуры в другую. Появились новые, порой парадоксальные сочетания легких прозрачных тканей с кожей, мохером, натуральным или искусственным мехом. Эти рискованные соединения раньше никогда не использовались в моделировании одежды. Характерна перегруженность моделей объемными поверхностями. Металлизированные, с различным блеском ткани, трикотаж и другие материалы переходят из торжественной одежды в повседневные изделия. Фактура насыщена объемными дополнениями: ворсом, узлами, букле, кистями, перьями, жгутами. Это увеличивает общую массу одежды, в то время как гладкая поверхность придает изделиям легкость, пластичность, зрительно уменьшает объем. Кроме того, широко используются мятые, гофрированные, плиссированные и складчатые поверхности.

При поиске фактурных решений поверхности формы, прежде всего, определяют назначение будущего костюма. Так, в одежде костюмно-пальтовой группы возможно сочетание гладких поверхностей с блестящими и рельефными (драп, мех, кожа и т. д.). В изделиях платьево-блузочного ассортимента рельефность будет меньшей по масштабу, вырастет количество орнаментальных решений. В моделях торжественной одежды увеличится доля блестящих и матовых фактур, сочетаний меха с шелком или кружевом, парчи с газом, атласа с бархатом и т. д.

При восприятии формы костюма фактура выявляет его структурные соотношения, оттеняет тектонические характеристики и особенности сочетания отдельных частей или обостряет звучание композиционных приемов и средств гармонизации, иллюзорно изменяя значимость и размер отдельных частей или элементов.

Так, прозрачные ткани светлых тонов способны как бы растворить форму в пространстве, соединить ее с фоном или сделать совершенно невидимой. Бархатные же поверхности делают форму активной, тем более, если фактура усилена тональными характеристиками. Блестящие ткани с эффектами мерцания создают ощущение некоторой таинственности формы, неуловимости ее контуров. Рельефность, как основной отличительный признак фактуры, в сочетании с гладкими поверхностями может усилить основной ритм или дополнить масштабные характеристики так же, как и зрительно увеличить объем целой формы или отдельной ее части. Посредством фактурного противопоставления материалов можно более активно выявить и конструктивные особенности выбранной формы.

При подборе материала для одежды большое значение имеет *рисунок*, нанесенный на его поверхность. В зависимости от величины рисунка, его светлотного отношения с фоном, степени заполнения рисунком поверхности, характера его расположения одна и та же форма воспринимается по-разному.

Все многообразие рисунков тканей можно классифицировать по различным признакам. По *характеру окраски* различают материалы гладкокрашенные, набивные, пестротканые, меланжевые, гладкокрашенные с выраженным ткацким рисунком. По своему *содержанию* рисунки могут быть конкретные или абстрактные. Среди конкретных рисунков выделяют геометрические, растительные, тематические и смешанные.

Рисунок геометрического характера строится из чисто геометрических или других сильно геометризированных форм. К ним относятся классические изображения в виде гороха, полосы, клетки, всевозможные комбинации плоских фигур и линий. Растительный рисунок содержит изобразительные и стилизованные формы растительного мира (цветы, листья). Тематические рисунки обычно представляют какую-либо сюжетную линию (детские, спортивные). Решение композиции широко применяемых на тканях смешанных рисунков основывается на сочетании растительных и геометрических мотивов. Абстрактные рисунки не

имеют определенной темы изображения.

Кроме того, рисунки бывают различной степени *динамичности*. По этому признаку выделяют статичные изображения с вертикально и горизонтально расположенным орнаментом, динамичные изображения с преобладанием диагонального направления орнамента и комбинированные изображения, соединяющие в себе статику и динамику. Следует выделить также ткани с купонным расположением рисунка и каймой.

Рисунок может иметь различное *заполнение фона*: от полного заполнения до редко разбросанных форм. Рисунки могут быть с размытыми орнаментами, сливающимися с фоном и напоминающими окраску поверхности мрамора.

С точки зрения *композиционного решения* одежды рисунки делят на легкие и трудные. К легким для моделирования относят изображения малых и средних размеров, не имеющие направленности, а также рисунки больших размеров без резко выраженных цветовых характеристик и со сплошным заполнением фона. К трудным для проектирования одежды рисункам относят односторонние изображения, имеющие выраженную направленность. Для того чтобы выбрать наиболее выгодное расположение такого рисунка, ткань следует набросить на манекен или фигуру в противоположных направлениях. Трудными являются также изображения больших размеров, выделяющиеся на общем фоне. Ткани с такого рода рисунком необходимо, независимо от орнамента, применять в изделиях простых лаконичных форм с минимальным количеством конструктивных линий.

Трудными можно считать также рисунки в виде гирлянд или полос, организованных различными элементами. В этих случаях нужно учитывать размер изображения, его направление, расположение осевой линии, а также общее цветовое решение. Рисунок не должен зрительно исказить фигуру. При раскрое необходимо следить за совпадением изображений на парных деталях, сохранением раппорта на стыках кокетки и лифа, лифа и юбки, по низу изделия. Рисунок не должен обрываться посередине.

При композиционном решении различных видов одежды необходимо в первую очередь учитывать художественное оформление материала. Непродуманное, безразличное отношение к рисунку зачастую приводит к тому, что ткань, красивая в куске, теряет весь свой вид в неудачно спроектированном изделии. Бывает и наоборот, когда невзрачный на вид материал преобразуется в хорошо продуманной композиции.

Чтобы научиться угадывать ткань еще в куске, важно понять, что каждый узор в одежде требует особого подхода. Рисунок на ткани нельзя рассматривать как картинку на стене. Он, прежде всего, обрамление внешнего облика потребителя, фон для создания его индивидуального образа. Как бы ни был красив сам по себе узор, он не украсит человека, если не будет соответствовать ему, гармонировать с чертами лица, фигурой, возрастом, темпераментом. В связи с этим к выбору рисунка на ткани следует предъявлять достаточно высокие требования при проектировании одежды.

Создавая композицию той или иной модели, надо помнить, что на набивных тканях конструктивные линии, модельные элементы и мелкие детали мало заметны и невыразительны. Например, если драпировка, выполненная из гладкокрашеной ткани, оттеняющей каждую фалду и складку, почти всегда удачна, то в изделии из набивной ткани она будет плохо просматриваться. Особенно это относится к тканям со сплошным заполнением мелким рисунком, когда восприниматься будет только общий силуэт одежды.

Композицию костюма необходимо соизмерять с масштабом, размером и характером рисунка таким образом, чтобы он не дробил, не сбивал формы и располагался так, чтобы фигура зрительно не деформировалась. Узор должен всегда поддерживать ощущение гладкой поверхности, как говорят художники, «держаться в плоскости»: ни один из его элементов не должен зрительно казаться ближе или дальше остальных, иначе объемные изображения нарушат восприятие форм тела.

Самыми проверенными в этом смысле мотивами являются те, которые человечество отобрало на протяжении всей истории развития костюма: геометрические, растительные и, конечно, цветы. Ромбы, полосы, крапинки, горох привлекательны тем, что просты, ней-

тральные, не утомляют глаз, оживляют поверхность одежды свободным, ни к чему не обязывающим ритмичным чередованием темных и светлых пятен, при этом не мешают видеть человека, своеобразие его индивидуальности.

Считается выигрышным тот случай, когда рисунок материала объединен одноцветовой гаммой, особенно, если она яркая, насыщенная, а в узоре преобладает тот же цвет, что и при оформлении фона. Классическими являются сочетания белого с контрастными темными: черным, синим, коричневым. При этом предпочтительным является вариант, предусматривающий небольшие вкрапления одного цвета на преобладающем поле другого, например, белого на темном или наоборот. Если же узор многоцветен, то всегда кажутся более гармоничными, приятными для глаза те ткани, где собраны только теплые или только холодные цвета. В особо осторожном подходе нуждается материал, в котором трудно определить общий тон.

Выбранный узор ткани во многом определяет эмоциональное звучание всего облика человека в одежде в целом. Так, мелкий, редко расположенный рисунок на просторе глади большого поля создает ощущение покоя и равновесия. Геометрический, строго построенный, с отчетливыми границами рисунок придаст внешнему виду такие качества, как внутренняя уравновешенность и соразмерность. Тонко прописанный цветок передает свою нежность и изящество. Четкость узора выделит или даже усилит ту же четкость и в облике. А гармония в рисунке как бы настроит глаз на видение такой же гармоничности в лице, фигуре, походке. Грубая пестрота обезличит характер, и внешность женщины станет заурядной и невыразительной.

Характер рисунка может создавать настроение праздника или будней, способствовать рабочему состоянию. Поэтому нужно ясно представлять, каково функциональное назначение проектируемой одежды. Так, чем больше строгости и порядка требует обстановка, тем проще и скромнее по цвету должен быть рисунок. В этом случае уместны мелкие геометрические узоры, полоска, клетка, горох, стилизованные с уклоном в геометрию цветы. В нарядном же платье должно быть что-то необычное, яркое, притягательное для глаз, например, крупные узоры, сильный контраст цветов или особая нежность их сочетаний.

Таким образом, нельзя упрощенно подходить к разработке композиции одежды из тканей с узором или спокойно копировать изделия одной модели, выполняя их из материалов с самым разным художественным оформлением. Если же вникнуть в характер рисунка, то значительно расширится круг возможных композиционных решений, и одежда станет выразительнее в силу того, что выявленная логика рисунка материала будет подкреплена конструкцией.

Выявлены четыре основные закономерности развития формы костюма:

- сигналом к смене формы служит приближение ее к состоянию безразличия (квадрат, круг);
- пульсация количественных и качественных признаков;
- изменение напряжения формы в процессе ее развития;
- цикличность развития формы.

Однако не следует забывать, что развитие костюма, с одной стороны, определяется законами формообразования, а с другой – деятельностью человека-проектировщика и человека-потребителя.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Методические указания (рекомендации) для преподавателя.

Любая учебная дисциплина имеет свои особенности реализации, не составляет исключение программа курса «Пропедевтика (основы композиции)», при разработке которой был использован ряд педагогических принципов и правил.

Знания современного специалиста по дизайну костюма должны быть фундаментальными, профессионально и практически ориентированными. Именно эти положения и лежат в основе разработки дидактических принципов курса «Пропедевтика (основы композиции)».

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины.

Работа с учебниками. При работе с книгами рекомендуется делать конспективные записи, а не копировать текст, например, посредством сканера. То есть работа с источниками – это не только чтение, но и выписывание нужного материала, что повышает уровень усвоения и запоминания.

Работа с конспектом лекций. Знакомство с университетской системой образования происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспектов. Чтобы грамотно его составить, а затем с максимальной пользой использовать, студенту необходимо знать о видах читаемых лекций. Вообще «лекция» представляет собой систематическое, последовательное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, темы, раздела. Обычный вузовский курс, в котором последовательно излагается материал по учебной программе, включает следующие виды лекций:

- вводная лекция, где преподаватель дает общие представления о дисциплине, ее предмете и объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, рекомендует литературу, дает ее анализ;

- текущие лекции по конкретным темам курса, которые также разделяются на виды. Преподаватель может просто ознакомить с новой темой, выделить основные моменты, объяснить причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный вариант лекции. Как правило, она не вызывает затруднений в конспектировании.

Вместе с тем может быть прочитана «проблемная» лекция по какому-либо дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргументы различных ученых, дается их критический анализ. Это более сложный вариант лекции, так как предполагается, что студенты уже владеют фактическим материалом и основными понятиями. Поэтому без усвоения уже пройденного материала студенту будет сложно понять обсуждаемую проблему. Это, в свою очередь, не позволит студенту правильно законспектировать лекцию и затем использовать записи при подготовке к экзамену.

Заключительная лекция, в которой делаются общие выводы по прочитанной дисциплине, характеризуются итогами и результатами, определяются тенденции, анализируются перспективы.

Таким образом, при работе с конспектом лекций нужно учитывать ее разновидность. Одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязь между явлениями, помогая понять глубинные вопросы.

Несмотря на наличие разных видов лекций существует несколько общих правил по их конспектированию и дальнейшей работе с записями.

3.2 Методические указания к лабораторным работам

Первый курс, первый семестр

Лабораторная работа №1

Тема: Натурные зарисовки фигуры человека в одежде.

Цель: Выполнить линейный рисунок фигуры человека в одежде с натуры (в простой позе с опорой на одну ногу), с учетом условно-пропорциональной схемы строения фигуры.

Задание: Используя знания и навыки в рисовании анатомической фигуры человека, выполнить в однофигурной композиции линейно-конструктивный рисунок фигуры человека в одежде, соблюдая последовательность построения рисунка:

1. Изучение движения фигуры;
2. Композиционное решение листа;
3. Определение положения позы фигуры (в виде общего наброска): определение положения таза, торса, плечевого пояса, конечностей, головы;
4. Передача пропорций и конструктивных особенностей строения обнаженной фигуры;
5. Выявление обобщенной формы одежды (формы одежды);
6. Детальная прорисовка формы одежды;
7. Построение формы головы, прически, части лица, кистей, стоп в обуви;
8. Завершение линейного рисунка.

Требования к оформлению: Натюрная зарисовка выполняется в карандаше на листе формата А3, лист располагается вертикально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Набросок – неполное, обобщенное изображение, выполняемое в короткий промежуток времени (3-5 мин). Задача наброска – передать форму рисуемого объекта в основных пропорциях и характерном движении.

Зарисовка – более полное, чем набросок, изображение, выполняемое с натуры в относительно короткий промежуток времени (10-20 мин). В зарисовке отсутствуют мелкие детали и ненужные подробности, показываются только главные массы формы тела и одежды, отдельные характерные детали. Тщательная проработка всей формы в зарисовке отсутствует, она свойственна длительному рисунку.

Одна из основных задач зарисовок - передать впечатление характерного движения.

Линия обладает большими изобразительными возможностями. Пользуясь только одними линиями, не вводя в рисунок светотени, можно не только изобразить пропорции фигуры человека, но и передать её положение в пространстве, объём и характер движения одежды.

В линейной зарисовке линии должны быть разнообразными по тону - от самого тёмного и до самого светлого, разными по толщине, резкими и расплывчатыми, сплошными и прерывающимися. Они то усиливаются, то слабеют, то приближаются, то удаляются, исчезая совсем и вновь появляясь во всю силу. Аккуратное вырисовывание формы непрерывными линиями одинаковой толщины придаёт рисунку сухой, резкий и, вместе с тем, вялый вид. Такой рисунок так же скучен, как монотонное пение или чтение без интонации. Самый правильный по пропорциям и перспективе рисунок, обведённый жесткими и одинаковыми по толщине линиями, будет производить неприятное впечатление сухого чертежа. Если же линии в рисунке разнообразные: сильные и жирные, легкие и еле заметные, то линейная зарисовка хорошо вписывается в плоскость бумаги, становится объемной, пространственной и живой.

Различные изменения в характере линий не должны быть случайными и произвольными, они должны быть связаны с натурой. В зарисовке контурные линии силуэта и границы поверхностей форм разделяются штрихом разного качества, как по тону, так и по ширине и мощности. В тональных частях линия проводится сильным нажатием карандаша, в освещенных и на выпуклых частях фигуры и одежды - слабым нажатием. Те элементы, которые бросаются в глаза с первого взгляда и характеризуют композиционный центр, изображаются резче и отчетливее, а остальные рисуются тонкими, светлыми и прерывистыми линиями.

Для быстрого и правильного выявления характера линий, подчеркивающих форму, следует поглядеть на натуру, прищурив глаза, чтобы увидеть ее обобщенно.

По мере накопления опыта в быстром линейном рисовании в зарисовку можно вводить светотень, стараясь большими теневыми пятнами передать объем.

Итак, пропорции, движения и характер - вот те свойства натуры, которые передаются

в зарисовке и в наброске. Если все эти условия соблюдены, то зарисовка может иметь и самостоятельную художественную ценность.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. В чем отличие зарисовок от набросков в рисунке фигуры человека с натуры?
2. Что такое модуль и как он используется в рисовании фигуры человека?
3. Рисунок фигуры человека в одежде в простых и более сложных позах: с опорой на одну ногу, в повороте, в ракурсах и т. п.

Рекомендуемая литература:

1. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.
2. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.
3. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.
4. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Эскизная графика: учеб. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2011. – 134 с.

Лабораторная работа №2

Тема: Рисунок фигуры человека в одежде по условно-пропорциональной схеме. Линейный рисунок (2 часа).

Задача: выполнить линейный рисунок фигуры человека в одежде в заданной позе (по представлению) с учетом условно-пропорциональной схемы строения фигуры, соблюдая этапы последовательности построения рисунка (от наброска «схемой» до детализации рисунка).

Задание: используя знания и навыки в рисовании анатомической фигуры человека, выполнить в однофигурной композиции линейный рисунок мужской или женской фигуры в одежде, соблюдая этапы ведения линейного рисунка:

1. Осмысление композиции положения фигуры в пространстве. Положение фигуры задается в простой позе с опорой на одну ногу (возможно положение позы с опорой на две ноги) с небольшим разворотом торса;
2. Воплощение заданной идеи в виде общего наброска «схемой». Набросок выполняется в верхней части в правой стороне листа;
3. Выполнение линейного рисунка, соблюдая последовательность его построения:
 - композиционное решение фигуры в листе;
 - построение общего наброска позы фигуры, т. е. определение положения таза, торса, плечевого пояса, головы, конечностей;
 - прорисовка как видимых, так и невидимых поверхностей при глубоком и вдумчивом пространственном осмыслении натуры. Изображение представляется в виде проволочной (каркасной) модели. Для сравнительного анализа желательно использовать натурную постановку фигуры;
 - выявление формы одежды на фигуре человека;
 - прорисовка элементов внутри формы одежды;
 - прорисовка головы, кистей рук, обуви;
 - завершение линейного рисунка с учетом линейной графики.

Требования к оформлению: линейный рисунок выполняется в карандаше на листе плотной бумаги формата А3. Лист располагается вертикально.

Варианты заданий:

1. Фигура человека с опорой на две ноги, голова развернута влево
2. Фигура человека с опорой на левую ногу
3. Фигура человека с опорой на правую ногу
4. Фигура человека с опорой на две ноги, левая рука на бедре
5. Фигура человека с опорой на правую ногу, левая рука на бедре

6. Фигура человека с опорой на левую ногу, правая рука на бедре
7. Фигура человека с опорой на две ноги, правая рука на бедре
8. Фигура человека с опорой на левую ногу, обе руки на бедрах
9. Фигура человека с опорой на правую ногу, левая нога приближена к правой в коленях
10. Фигура человека с опорой на левую ногу, правая нога согнута в колене.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Работу над зарисовкой фигуры человека в костюме необходимо разбить на этапы и вести ее последовательно.

1-я стадия. Зарисовку следует начинать с краткого анализа условно-пропорциональной схемы (мужской, женской) фигуры. Внимательно рассмотреть натуру с различных точек и выбрать наиболее, на ваш взгляд, интересное положение, обратив внимание и на эффекты освещения.

2-я стадия. Проанализировать позу натуры. При опоре фигуры на две ноги осевые линии, проходящие через плечевой пояс и таз, параллельны и располагаются горизонтально. Вертикальная линия центра тяжести будет проходить через яремную ямку и середину расстояния между следками ног. Если же фигура стоит с опорой на одну ногу, то со стороны опорной ноги осевая линия, проходящая через таз, поднимается выше, чем со стороны расслабленной ноги. Для сохранения равновесия частей тела в рисунке осевая линия, проходящая через плечевой пояс, должна иметь направление движения, обратное осевой линии тазового пояса. Вертикальная линия центра тяжести при этом будет проходить через яремную ямку к плоскости внутренней лодыжки опорной ноги.

3-я стадия. Перед началом выполнения рисунка определяют композиционное расположение изображения фигуры на листе бумаги. Рисунок нужно поместить во всю высоту листа, верхние точки рисунка фигуры намечаются очень близко к его верхнему краю. Линию пяток рекомендуется наметить немного выше нижнего края листа, учитывая выступающую часть стоп ног позируемой фигуры.

4-я стадия. Определение пропорций фигуры по вертикали, подчиняя их условно-пропорциональной схеме. Легко касаясь карандашом бумаги наметить направляющие линии, характеризующие общее движение головы, шеи, плечевого пояса, грудной клетки, таза, бедер, голени, предплечий, локтя и кистей рук по отношению друг к другу, а также определить направление относительно вертикалей и горизонталей.

5-я стадия. Проведение направляющих линий общего изгиба торса от яремной ямки по белой линии живота. Определение общих направлений ног, рук, шеи, головы.

6-я стадия. Рисунок основных объёмов тела, обобщённых до простых геометрических тел и их комбинации. Грудной клетке нужно придать форму усеченного бочонка, тазобедренной части - трапециевидную форму, шее - форму цилиндра, голове - яйцевидную форму, бедро рисовать в виде усечённого конуса, голень - в виде комбинации двух усечённых конусов (в области икроножных мышц), стопам ног - клиновидную форму. Построение основных объёмов вести с учётом перспективного построения и пространственного расположения форм.

7-я стадия. Построение рисунка формы одежды на фигуре. Одежду на фигуре человека следует изображать в стилизованной обобщённой манере, подчинить формы складок одежды особенностям человеческого тела. Нужно выделить небольшое число лаконичных складок, которые подчеркнут пропорции, объём, движение, жест изображаемой фигуры человека и тем самым усилят выразительность костюма. Рисовать складки так, чтобы ни одна из них со своими тенями в глубине не пересекала ни одной формы тела, то есть, чтобы углубления складок не оказалось глубже, чем поверхность одетой формы человека. Одежда из мягких, тонких, лёгких тканей четко выявляет и подчеркивает пластику тела. Одежда из плотных толстых тканей обычно скрывает форму, обобщая фигуру. Особое внимание сосредоточить на прорисовке складок в местах сгиба локтей, колена, плеча, в области груди и живота.

8-я стадия. На последнем этапе работы необходимо отказаться от вспомогательных

линий. Начиная тональную проработку формы и передачу материальности, следует обобщить рисунок. Построение рисунка фигуры, изображаемого "насквозь", оставить в тонких линиях, усилить линии в прорисовке особенностей костюма. Необходимо подчеркнуть в линиях светотеневой контраст: освещенная часть фигуры в одежде выполняется лёгкими светлыми линиями, теневая - более толстыми, плотными.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Рисование фигуры человека по условно – пропорциональной схеме. Пропорции фигуры человека. Трансформация условно- пропорциональной схемы в зависимости от изменения позы.

2. Графические средства, используемые в рисунке: линии, штрихи, тональное пятно. Графические материалы и их применение.

3. Черно-белая графика и виды графических приёмов в рисовании: рисунок силуэтом, линией, штрихом, отмывкой.

Рекомендуемая литература:

1. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.

2. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.

3. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.

4. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.

5. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Эскизная графика: учеб. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2011. – 134 с.

Лабораторная работа №3

Тема: Графические зарисовки фигуры человека в одежде (линия и пятно).

Цель: выполнить натурные зарисовки фигуры человека в одежде с последующей их переработкой в плане стилизации и обобщения форм, поиска путей перехода от зарисовок с натуры к эскизу костюма в линейной и пятновой технике исполнения.

Задание: используя натурные зарисовки фигуры человека в одежде с различными силуэтными формами, выполнить три эскиза костюма с учетом обобщения форм в линейной, пятновой и линейно-пятновой технике исполнения. Решаются задачи: выявление силуэтных форм в костюме с помощью пятна, выявление конструктивных особенностей – с помощью линий, подача рисунка тканей и условного объема – с помощью линий и пятна.

Требования к оформлению работы: натурные зарисовки выполняются на листе плотной бумаги формата А3 с изображением 3 фигур в линейной, пятновой и линейно-пятновой технике исполнения (лист располагается горизонтально).

Художественные материалы: гуашь, тушь, гелевая ручка, фломастер, кисть, перо.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Графика является самым распространенным видом изобразительного искусства. Точка, линия и пятно – графические элементы, позволяющие создать любое изображение.

Линейная графика. В этом виде исполнения основным графическим элементом является линия. С помощью линии определяются границы форм, плоскостей.

В графической подаче одежды линия бывает:

1. Точная в одну толщину и одного напряжения;
2. Разнотолщинная, то почти исчезающая, то мощно выходящая из нее;
3. Неровная, словно нанесенная дрожащей рукой, но именно от этого имеющая особую чувственность.

Линия широко используется в рабочих эскизах, при изображении особенностей модели, выявлении конструкции.

Пятновая графика. В пятновой графике основным изобразительным элементом являются черные и белые пятна (плоскости). В крайнем выражении пятновая графика приходит

к искусству силуэта – черный силуэт на белом фоне или белый силуэт на черном. Пятновая графика более условна, чем линейная, она двухмерна и не имеет глубины. На изображение здесь работает сочетание различных по конфигурации пятен и плоскостей, которые определяют изобразительные формы. Пятно отвечает за тон, фактуру, силуэт, объем.

Линейно-пятновая графика. Линия и пятно – самое распространенное сочетание графических средств в эскизах художников-модельеров. Линия и пятно эффектно работают в графических листах, но требуют такта в их применении. Линия может нести одинаковую изобразительную нагрузку с пятном, а может служить дополнением, например, силуэтного изображения. Линия в линейно-пятновой графике может и не быть контуром всей фигуры, а обрисовывать лишь какую-то ее часть или деталь. Такие изображения наиболее выразительны, они позволяют в полной мере передать декоративность и материальность изображаемых поверхностей.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. В чем отличие зарисовок от набросков в рисунке фигуры человека с натуры?
2. Графические средства, используемые в рисунке: линии, штрихи, тональное пятно.

Графические материалы и их применение.

3. Задачи обобщения и стилизации фигуры человека.
4. Условность и стилизация как метод выражения, используемый художниками – модельерами при рисовании.
5. Черно-белая графика и виды графических приёмов в рисовании: рисунок силуэтом, линией, штрихом, отмывкой.

Рекомендуемая литература:

1. Голубева О.Л. Основы композиции : Учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ/ О.Л. Голубева. -М.: Изобраз. искусство, 2001. -120 с.:ил.
2. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.
3. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.
4. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.
5. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Эскизная графика: учеб. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2011. – 134 с.

Лабораторная работа №4

Тема: Зарисовки моделей одежды по иллюстративным источникам (по журналам мод) с последующей стилизацией пропорций фигуры, используя 10 модулей.

Задача: выполнить зарисовку моделей одежды по журналам мод на 8 модулей с последующей их переработкой в плане стилизации и обобщения форм (на 10 модулей), поиска путей перехода к эскизу костюма, соблюдая последовательность ведения зарисовок.

Задание: используя модели одежды из журналов мод с различным ассортиментом, выполнить две графические зарисовки с учетом стилизации и обобщения форм, соблюдая последовательность выполнения:

1. Подбор фотомodelей по журналам мод;
2. Изучение моделей одежды. Определение названия ассортимента одежды, пола, возраста, назначения, сезонности, материала, силуэта, стиля;
3. Анализ моделей одежды:
 - фиксирование положения фигуры в пространстве;
 - разбор построения общего наброска позы фигуры, т. е. определение положения таза, торса, плечевого пояса, головы, конечностей;
4. Выполнение зарисовок, соблюдая последовательность их построения:
 - решение двухфигурной композиции в листе (фигуры на 8 и 10 модулей);
 - построение фигуры общего наброска «схемой»;

- прорисовка как видимых, так и невидимых поверхностей обобщенной обнаженной фигуры (изображение представляется в виде каркасной модели);
- выявление силуэтной формы одежды на фигуре;
- прорисовка деталей и отделки внутри формы одежды;
- прорисовка головы, кистей рук, обуви;
- завершение зарисовки с учетом линейной графики.

Требования к оформлению: зарисовки выполняются на листе плотной бумаги формата

A3. Лист располагается вертикально.

Художественные материалы: карандаш или гелевая ручка.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Основа эскиза костюма – прорисовка фигуры человека, в первую очередь – обобщенной, обнаженной фигуры. Фигура - каркас для костюма, костюм – его оболочка. Чем лучше, грамотней нарисована фигура, тем лучше смотрится костюм.

Последовательность выполнения зарисовки по журналам мод:

1. Выбор фотомодели (поза фигуры должна быть удачной для показа конструкции одежды, не должно быть дополнительной опоры фигуры, отказаться от поднятых рук у фотомодели);
2. Анализ движения фигуры фотомодели (определить опорную ногу);
3. Определение композиции в листе;
4. Определение яремной ямки и осевой на фотомодели;
5. Фиксация на фотомодели подбородка, середины переносицы, лба, середины глаз, яйцеобразной формы головы;
6. Определение направления линии плеч;
7. Определение опорной ноги фигуры: через яремную ямку опустить перпендикуляр, нога, к которой он приблизится, является опорной (если перпендикуляр находится между щиколотками, то обе ноги опорные);
8. Определение изгиба торса от яремной ямки по линии середины торса (белой линии живота);
9. Определение направления линии груди, которая будет параллельна линии плеч;
10. Определение направления линии талии;
11. Определение линии бедер, параллельной линии талии (бедро опорной ноги поднято вверх, не опорной – вниз);
12. Определение линии колен (опорное колено выше);
13. Определение положения щиколотки опорной ноги (касается или приближается к осевой);
14. Определение расстояния от середины коленной чашечки одной ноги до коленной чашечки другой ноги (использовать модуль – высота головы);
15. Определение положения рук (у опущенной руки локоть находится на уровне талии);
16. Рисунок основных объёмов тела, обобщённых до простых геометрических тел и их комбинации.
17. Построение рисунка формы одежды на фигуре

Ширина и толщина всех частей тела фотомодели соизмеряется с высотой ее головы (модулем).

В декоративно-прикладном искусстве, к которому относится эскизирование костюма, слово «стилизация» имеет следующий смысл: *обобщение изображения путем упрощения формы предмета, рисунка с помощью специфических приемов.* Эскиз костюма – это образ, идеал, в нем возможны отклонения от канонов, утрировка пропорций тела человека (в разумных пределах).

Авторская стилизация – это творческая переработка художником окружающей действительности и внесение в нее своих мыслей, чувств, индивидуальных оттенков при ее отображении.

В современной графике принято изменять соотношения не только горизонтальных размеров. Голова составляет 1/8 часть от всего роста, но художники часто сознательно изменяют эти пропорции: размер головы может составлять 1/9 или 1/10. Туловище оказывается короче, а бедро и голень удлиняются. Благодаря этим искажениям естественных пропорций человеческого тела, зритель воспринимает изображаемого человека более высоким и стройным. Эскиз создает впечатление грациозности, легкости.

Выбирая прием стилизации нужно учитывать факторы:

- назначение и ассортимент изображаемой одежды;
- ее принадлежность к определенной возрастной группе;

Важно определить степень стилизации. Мера условности изображения зависит от вида эскиза и техники его исполнения, но незнание анатомии человека и неумение правильно рисовать фигуру нельзя замаскировать никакой стилизацией.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какие требования предъявляются к выполнению зарисовок модели по иллюстративным источникам?
2. Какова последовательность выполнения зарисовок моделей?
3. Какие способы изображения фигуры используются при выполнении зарисовок моделей?
4. Какие требования предъявляются к выполнению эскиза стилизованной фигуры на 10 модулей?

Рекомендуемая литература:

1. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.
2. Нестерова В.И. Пропедевтика : учеб.-метод. пособие по дисц.: "Основы композиции в дизайне костюма" для студентов 1 курса спец.: 070601.65 "Дизайн" специализации 03 "Дизайн костюма"/ В.И. Нестерова. -Сочи: Изд-во Сочин. ин-та моды, бизнеса и права, 2007. -88 с.:а-рис.
3. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.
4. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Эскизная графика: учеб. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2011. – 134 с.

Лабораторная работа №5

Тема: Выявление композиционных и конструктивных линий в одежде. Линейная графика.

Задача: выполнить линейный рисунок фигуры человека в одежде по журналам мод с последующей переработкой в плане стилизации и обобщения форм, поиск путей перехода к эскизу модели, с выявлением конструктивных, конструктивно-декоративных и декоративных линий.

Задание: используя модели одежды по журналам мод, выполнить графический линейный рисунок с учетом стилизации эскиза модели, соблюдая последовательность его выполнения:

- подбор фотомодели по журналам мод (вид спереди и вид сзади);
- изучение модели;
- линейно-конструктивный анализ модели;
- выполнение линейного рисунка.

Провести описание модели в рабочей тетради с характеристикой конструктивных, конструктивно-декоративных и декоративных линий, согласно плану: введение, выбор конструктивных линий, конструктивно-декоративных линий, декоративных линий.

Требования к оформлению: линейный рисунок выполняется на листе плотной бумаги формата А3. Лист располагается вертикально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Форма костюма создается путем конструктивного решения и сопряжения отдельных

объемов. Контуры одежды, ее отдельных частей и деталей можно рассматривать как линии. Композиция формы строится путем использования линий разного вида, выполняющих определенную функциональную нагрузку: силуэтных, конструктивных, декоративных, конструктивно-декоративных.

Силуэтные линии – это контуры плоскостного зрительного восприятия объемной формы, характеризующие внешнее очертание одежды, ее объем и пропорции, а также определяющие конфигурацию костюма на виде спереди и в профиль:

- линия плеч;
- линия талии;
- линия низа;
- линии бокового контура.

Конструктивные линии – это линии, по которым происходит сопряжение составных частей, деталей, элементов формы в единое целое определенной конфигурации. Это линии соединения частей и деталей, выполняющие утилитарную функцию:

- соединительные швы;
- горизонтальные и вертикальные линии членения формы;
- рельефы;
- отрезная линия талии;
- вытачки;
 - линии протачивания карманов, пат, кокеток, хлястиков, клапанов;
 - линия среднего шва спинки.

Конструктивно-декоративными называют линии, которые, кроме выполнения функциональной нагрузки по формообразованию, эстетически оформляют одежду. Их конструктивность заключается в обеспечении внутреннего построения формы костюма, а декоративность – во внешнем ее украшении и модельном обогащении:

- линии складок;
- линии защипов;
- линии сборок;
- линии подрезов;
- линии выреза горловины;
- линии края (контуров) воротника;
- линии контуров карманов (линии прорезных внутренних карманов);
- линии контуров пагон;
- линии контуров пат;
- линии контуров хлястиков;
- линии контуров клапанов;
- линии контуров шлевок.

Конструктивно-декоративными могут стать те конструктивные линии, которые сопровождаются декоративным оформлением (строчкой, вышивкой, шнуром, тесьмой, фигурная линия низа жакета, юбки, линии полузаноса полочек).

Декоративные линии определяют рисунок эстетического оформления костюма внутри формы и не связаны с его конструкцией:

- линии отделки кантом;
- линии отделки бейкой;
- линии отделки декоративной строчки;
- линии отделки швов;
- линии отделки кружевом;
- линии отделки литьем;
- линии отделки буфов;
- линии отделки тесьмой;
- линии отделки лентами;
- линии отделки вышивкой;

- линии отделки аппликации;
- линии отделки сеткой;
- линии отделки бахромой;
- линии отделки кистями;
- линии отделки шнуром.

Иногда обязательные конструктивные линии, не участвующие в модельном оформлении, приобретают особую выразительность и имеют декоративное значение.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Перечислить виды линий, участвующих в формообразовании и конструкции одежды.
2. В чем отличие конструктивных и конструктивно-декоративных линий?
3. Какие линии в одежде называются силуэтными, конструктивными?
4. Какие линии в костюме выполняют эстетическую функцию?
5. Какие линии в костюме выполняют утилитарную функцию?

Рекомендуемая литература:

1. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.
2. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.
3. Моделирование и художественное оформление одежды : Учеб./ сост. Т. О. Бердник. -Ростов н/Д: Феникс, 2001. -346 с.
4. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.

Лабораторная работа №6

Тема: Анализ формы и силуэта костюма. Пятновая графика.

Задача: выполнить линейный рисунок фигуры человека в одежде по журналам мод с последующей переработкой в плане стилизации и обобщения форм, поиск путей перехода к эскизу модели, с выявлением силуэта модели.

Задание: используя модели одежды по журналам мод, выполнить графический линейный рисунок с учетом перехода в пятновую графику, соблюдая последовательность его выполнения:

- подбор фотомодели по журналам мод;
- изучение модели и геометрии силуэта костюма;
- линейно-конструктивный анализ модели;
- выполнение эскиза в пятновой графике.

Провести описание модели в рабочей тетради с характеристикой модных силуэтов согласно плану: название ассортимента, пол, возраст, назначение костюма, сезонность, материал, силуэт, стиль. Особое внимание обратить на соответствие геометрической формы силуэта стилю (классический, романтический, спортивный, фольклорный).

Требования к оформлению: рисунок в пятновой графике выполняется на листе плотной бумаги формата А3. Лист располагается горизонтально.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Силуэт является наиболее точной и исчерпывающей характеристикой формы.

Силуэт – это плоскостное изображение объемной формы одежды, акцентирующее ее основные особенности. Это своеобразная рамка, в пределах которой разрабатывается композиция костюма.

Силуэты могут быть классифицированы по виду *геометрической формы*:

1. Прямой;
2. Трапециевидный;
3. Овальный;
4. Х-образный;
5. А-образный;

6. Силуэт «ампир» (модели с завышенной талией)

7. Комбинированный (из нескольких фигур).

Силуэты можно классифицировать по *степени прилегания* к телу человека:

1. Свободный;

2. Расширенный;

3. Полуприлегающий;

4. Приталенный (прилегающий);

5. Зауженный книзу.

Силуэты, выявляющие и повторяющие естественные контуры фигуры, называют *скульптурными* (полуприлегающие и приталенные силуэты, акцентирующие талию).

Силуэты, отступающие от естественных очертаний фигуры, называют *декоративными*. Они маскируют или скрывают линии поверхности тела человека, зрительно деформируют и искажают его пропорции и формы, как бы отвлекая от них внимание.

Основные силуэтные группы:

Полуприлегающий силуэт характеризуется своей приближенностью к естественным пропорциям фигуры человека, уравновешенностью ширины на уровнях груди и бедер. Такая одежда повторяет форму тела, делая плавный прогиб в области талии на естественном месте, поэтому проектируют ее умеренного или малого объема в зависимости от степени прилегания. Является одним из самых популярных в моде последних лет.

Прямой силуэт по геометрическому виду близок к прямоугольнику или квадрату, а также к перевернутой бо́льшим основанием вверх трапеции. Ширина такой одежды примерно одинакова, уравновешена на всех уровнях фигуры. Прямой силуэт может иметь жесткий, четко выраженный контур или мягкие, скругленные очертания. Одежда прямого силуэта по степени прилегания к фигуре бывает большого, умеренного или малого объема.

Трапецевидный силуэт по геометрическому виду соответствует трапеции с меньшим основанием верху и бо́льшим основанием внизу. Расширение книзу изделия бывает различным по величине, но всегда начинается выше уровня талии. Такая одежда может быть большого, умеренного или малого объема. Одним из традиционных представителей данной группы является А-образный силуэт.

Овальный силуэт по геометрическому виду близок к яйцеобразной форме и может проходить по линии плеч, рук, спускаясь далее вниз до принятого уровня длины.

Приталенный силуэт по своему геометрическому виду может быть очень разнообразен, представляя собой комбинацию плоских фигур, которая обязательно предусматривает акцент в области талии, по-разному расположенный относительно естественного уровня. Традиционными считаются силуэтные формы «песочные часы» и Х-образная, общей чертой которых является плотно облегающий фигуру лиф. Х-образный силуэт напоминает две трапеции, соединенные между собой малыми основаниями по линии талии. Такая одежда имеет заметный контраст между расширенными линиями плечевого пояса и низа и тонкой талией. В изделиях силуэта «песочные часы» малообъемный лиф сочетается с плотно облегающей юбкой, разделяясь линией талии.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Перечислить основные силуэты современной одежды

2. Перечислить силуэты по видам геометрической формы.

3. Перечислить силуэты по способу прилегания.

4. Назвать главные линии силуэта.

Рекомендуемая литература:

1. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.

2. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств/ Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова . -М.: Академия, 2003. -432 с.:а-рис.

3. Моделирование и художественное оформление одежды : Учеб./ сост. Т. О. Бердник. -Ростов н/Д: Феникс, 2001. -346 с.

4. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.
5. Кукушкина З. И. Пропедевтика (Основы композиции костюма): Учебно-методический комплекс для специальности: 072500.62 – «Дизайн», специализации: «Дизайн костюма»

Лабораторная работа №7

Тема: Построение композиции одежды с использованием различных пропорциональных отношений (простых и сложных).

Задача: выполнить эскиз модели в линейной технике, используя фотомодель и произвести анализ пропорциональных отношений отдельных частей костюма.

Задание: разработать эскиз модели в линейной технике, соблюдая последовательность выполнения:

- композиционное решение фигуры в листе в виде наброска «схемой»;
- построение в тонких линиях силуэтной формы одежды в целом и ее частей, деталей внутри формы с учетом более четкой переработки и обобщения форм;
- выполнение эскиза модели в линейной технике (черно-белая графика).

Произвести описание модели в рабочей тетради с характеристикой пропорций костюма.

Требования к оформлению: эскиз модели выполняется на листе плотной бумаги формата А3. Лист располагается вертикально.

Художественные материалы: черная гуашь, гелевая ручка, тушь, кисть, перо.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Пропорция – это размерное соотношение двух элементов формы.

В организации костюма используют два основных вида пропорций: простые арифметические и сложные геометрические.

Арифметические пропорции строятся на математических отношениях целых чисел. Они основаны на модульности: модуль принимается за основу расчета размеров предмета.

За единицу измерения (модуль) берут высоту головы человека или величину какой-либо части изделия. Взаимосвязь частей и целого устанавливается путем повторения заданного размера.

Простые пропорциональные соотношения выражаются дробью, где числитель и знаменатель – это целые числа от 1 до 8. Например: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и т.д.

Отношения 2:3, 2:5, 3:4, 3:5, 5:6 содержат в себе модуль, укладывающийся целое число раз в каждой геометрической величине, входящей в отношение. К простым пропорциональным отношениям относится и так называемый египетский треугольник с соотношением сторон 3:4:5.

Арифметические пропорции соответствуют рукаву длиной $\frac{3}{4}$, пальто $\frac{7}{8}$, короткий жакет $\frac{1}{3}$ к длине юбки, кокетка $\frac{1}{3}$ ко всей длине полочки и т. д.

Геометрические пропорции получают из несложных графических построений геометрических фигур. Размерная взаимосвязь определенных элементов формы в них выражается иррациональными отношениями дробных чисел.

Сложные пропорциональные закономерности:

- «треугольник Пифагора» с углами в 30° , 60° и 90° и гармоничным соотношением сторон;

- «золотое сечение», получаемое при делении отрезка прямой на две неравные части таким образом, что его целая величина так относится к большей части, как большая часть относится к меньшей;

- «квадраты Фибоначчи» с резким убыванием отношения стороны квадрата к диагонали;

- «динамические» прямоугольники с отношением сторон 1:2, 1:3, 1:5, 1:8, которые дают иллюзию постепенного, едва заметного убывания.

Самой гармоничной и наиболее популярной среди геометрических пропорциональных закономерностей считается пропорция «золотого сечения», которая, составляя основу многих природных явлений, является и мерой человеческого творчества, законом красоты, создавая впечатление приятности и согласованности.

«Золотое сечение» может быть выражено в виде ряда: 3:5, 5:8, 8:13, 13:21 и т. д. или в отношении: 1,62:1.

Форма одежды и ее пропорции соответствует естественным пропорциям тела человека, отношение 3:5, 5:8 свидетельствуют о гармонических пропорциях фигуры и называются «золотым сечением».

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Дать определение понятия «пропорция».
2. Какие пропорции называются арифметическими?
3. Что такое геометрические, или иррациональные, пропорции?
4. Какая пропорция называется «золотым сечением»?
5. Какие пропорции костюма связаны со строением фигуры человека?
6. Какие основные размерные соотношения учитываются при проектировании костюма?
7. Какие пропорции костюма влияют на образность костюма?

Рекомендуемая литература:

1. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств/ Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова . -М.: Академия, 2003. -432 с.:а-рис.

2. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.

3. Моделирование и художественное оформление одежды : Учеб./ сост. Т. О. Бердник. -Ростов н/Д: Феникс, 2001. -346 с.

Лабораторная работа № 8

Тема: Приемы гармонизации элементов костюма по принципу тождества, нюанса и контраста. Статика и динамика элементов форм. Построение композиции костюма с использованием симметрии, асимметрии и диссимметрии.

Задача: выполнить эскиз модели в линейной технике, используя фотомодель и произвести анализ композиционных приемов связи частей формы костюма.

Задание: разработать эскиз модели в двухфигурной композиции, применяя линейно-пятновую технику, соблюдая последовательность выполнения:

- композиционное решение фигуры в листе в виде наброска «схемой»;
- построение в тонких линиях силуэтной формы одежды в целом и ее частей, деталей внутри формы с учетом более четкой переработки и обобщения форм;
- выполнение эскиза модели в линейно-пятновой технике (черно-белая графика).

Произвести описание модели в рабочей тетради с характеристикой модели костюма, в связи с его назначением и использованием контрастных и нюансовых отношений элементов.

Требования к оформлению: эскиз модели выполняется на листе плотной бумаги формата А3. Лист располагается вертикально.

Художественные материалы: черная гуашь, тушь, кисть, перо, гелевая ручка.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Разработка композиции костюма включает в себя не только пропорции, построенные на числовом значении, но и на визуальном, чувственном ощущении, к которому относится тождество, нюанс и контраст элементов.

Подобие (тождество) – полное сходство однородных элементов формы (форма, линии, массы, объемы, фактура, цвет).

Соразмерность и согласованность, основанная на многократном повторении отдельных элементов, быстро вызывает утомление, притупляет восприятие. Поэтому пользоваться

тождественными отношениями при проектировании одежды следует крайне осторожно, потому как костюм приобретает статичный характер.

Контраст – резкое различие формы, размеров, пластики, цвета, фактур. Контраст очень важен в проектировании одежды, так как направлен на обострение восприятия формы, подчеркивает разность характеристик и придает динамичность костюму.

Контрастные отношения между элементами костюма в модной одежде используются в последние 5 – 10 лет и являются самыми актуальными.

Нюанс – отношения, при которых однородные элементы приближаются друг к другу по сходству, но имеют некоторые различия.

Нюансные отношения, предполагающие незначительные различия в линиях, площадях, массах, фактуре, цвете, создают дополнительные, живописные связи между элементами, способствуя гармоничности решения. Чем больше таких мелких различий в форме, тем активнее, динамичнее воздействует композиция на восприятие человека.

Вся элегантная одежда построена на применении нюансовых отношений: использование тканей-компаньонов, соотношение пастельных тонов, направленности конструктивных линий.

Если контраст и подобие определяют основную структуру формы, *нюанс* – это некоторое переходное состояние между ними, обладающее мягким дополняющим эффектом и предусматривающее слабо выраженное расхождение между однородными характеристиками элементов. Само слово «нюанс» означает отклонение, едва заметный переход.

Выбор того или иного вида отношений между элементами как средства композиции всегда зависит от художественной идеи или образного содержания костюма, от настроения, которое автор хочет передать зрителю и назначению проектируемой одежды.

Статика и динамика элементов формы являются приемом гармонизации композиции костюма. В каждой композиции костюма присутствуют статичные и динамичные элементы.

Динамика – целенаправленное движение взгляда от большей массы к меньшей.

Динамика в современной одежде проявляется в асимметричном крое, свободно драпирующихся деталях, широких клешеных юбках, в крупных рисунках тканей и т. д. Динамична форма треугольника, трапеции, овала.

Статика – устойчивое положение формы в пространстве. Не вызывает зрительной активности форма квадрата, круга.

Симметрия – закономерное расположение одинаково равных частей относительно друг друга.

В композиции одежды симметрия играет ведущую роль и при характеристике форм костюма участвуют следующие виды симметрии:

1. Классическая (симметрия отражения, переноса, поворота в пространстве, поворота на плоскости);
2. Аффинная (симметрия растяжения, сжатия, сдвига);
3. Подобия (в двух операциях);
4. Криволинейная (симметрия кручения, сдавливания, слома, простого изгиба).

Зеркальная симметрия – наиболее простой для восприятия и распространенный вид симметрии, когда одна половинка предмета представляет собой в композиции как бы зеркальное отражение (относительно линии середины торса детали одинаковы).

В костюме симметрия наблюдается:

1. В силуэте;
2. В конструкции;
3. В размещении деталей (карманы, клапаны, паты и т. д.);
4. В распределении декоративной отделки;
5. Симметрия цветowych пятен.

Асимметрия – средство композиции, в котором равенство частей и одинаковость их расположения заменяются зрительным равновесием непохожих друг на друга частей.

Основное средство создания единства в асимметричной композиции – согласован-

ность всех ее частей, подчиненность ее элементов композиционному центру и расстановка акцентов.

Особую остроту и оригинальность имеет асимметрия *по форме* и *по крою* одежды. Часто асимметрия в костюме достигается за счет *внутренних членений* формы – горизонтальных, вертикальных, диагональных. Этот эффект может усиливаться благодаря использованию различных по цвету, рисунку, фактуре тканей.

Диссимметрия – частичное нарушение симметрии, асимметрия внутри симметричной формы.

Диссимметрия используется, когда симметричная форма производит излишне строгое впечатление. Диссимметричный акцент – функциональная деталь - платочный карман, рисунок декора, аппликация, аксессуар (пояс, платок, бижутерия).

Симметрия и асимметрия, как два начала, организующие форму костюма, взаимосвязанные и взаимодополняющие приемы композиции. Симметрия воспринимается зрителем как проявление покоя, закономерности, неподвижности, тогда как асимметрия означает движение, случайность, свободу.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Что такое контраст?
2. Что такое нюанс?
3. Что такое тождество?
4. Чем обусловлен выбор контрастного или нюансного решения в композиции костюма?
5. Как может проявляться контраст или нюанс в форме, конструкции, пластике, тональном и цветовом решении костюма?
6. Какие виды контраста в костюме проявляются наиболее активно?
7. Каким образом могут сочетаться в одном костюме контраст и нюанс?
8. Дать определение понятию «динамика».
9. Дать определение понятию «статика».
10. Чем нужно руководствоваться при выборе преобладания динамики или статики в костюмной композиции?
11. Как проявляется динамика и статика в силуэтной форме костюма?
12. Как характер конструктивных линий членения костюма влияет на статичность и динамичность композиции.

Рекомендуемая литература:

1. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.
2. Голубева О.Л. Основы композиции : Учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ/ О.Л. Голубева. -М.: Изобраз. искусство, 2001. -120 с.:ил.
3. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.
4. Нестерова В.И. Пропедевтика : учеб.-метод. пособие по дисц.: "Основы композиции в дизайне костюма" для студентов 1 курса спец.: 070601.65 "Дизайн" специализации 03 "Дизайн костюма"/ В.И. Нестерова. -Сочи: Изд-во Сочин. ин-та моды, бизнеса и права, 2007. -88 с.:а-рис.

Лабораторная работа №9

Тема: Посторонние композиции одежды с использованием различных ритмичных движений (ритм линий, плоскостей, объемов). Композиционный центр в костюме.

Задача: выполнить эскиз модели по журналам мод в линейно-пятновой технике с учетом более четкой переработки и обобщения форм, поиска путей перехода к эскизу модели и произвести анализ ритмического развития линий, плоскостей, объемов.

Задание: разработать эскиз модели в линейно-пятновой технике, соблюдая последовательность выполнения:

- композиционное решение фигуры в листе в виде наброска «схемой»;

- построение в тонких линиях силуэтной формы одежды в целом и ее частей, деталей внутри формы с учетом более четкой переработки и обобщения форм;
- выполнение эскиза модели в линейно-пятновой технике.

Произвести описание модели в рабочей тетради с характеристикой ритма линий, плоскостей, объемов.

Требования к оформлению: эскиз модели выполняется на листе плотной бумаги А3. Лист располагается горизонтально (3 модели на листе).

Художественные материалы: черная гуашь, гелевая ручка, фломастер, тушь, кисть, перо.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Одним из важнейших средств приведения многообразных элементов формы к единству являются ритмические закономерности.

Ритм (от греческого слова «*rhythmos*») – это явление закономерного повторения или чередования соизмеримых или чувственно ощутимых элементов формы. Основное значение – такт.

С помощью ритма художник усиливает звучание главной идеи произведения.

В композиции костюма выделяют два основных вида ритмической организации:

- простая ритмическая закономерность (метр, метрика);
- сложная ритмическая закономерность (ритм, ритмика).

Метр – чередование какого-либо элемента формы через равные промежутки.

Метрическая закономерность проявляется в:

1. Чередовании одинаковых элементов с нулевым интервалом между ними (интервалом является граница раздела между элементами);
2. Чередовании одинаковых элементов с интервалом определенной фиксированной величины;
3. Повторении равных элементов и интервалов при их радиальном расположении.

Проявление метрического повтора в композиции может быть рядовым и осевым.

Рядовой метр предусматривает расположение чередующихся элементов при обработке поверхности формы одежды (складки, шлицы, элементы застегивания).

Осевой метр всегда обусловлен симметрией фигуры человека относительно условной вертикальной оси, проходящей через позвоночник (порядок расположения вертикальных конструктивных элементов, орнаментных полос, карманов, клапанов, манжет и т. д.).

Метрика обеспечивает форме одежды покой, уравновешенность, но, с другой стороны, придает ее композиции статичность и некоторую монотонность.

Ритм - изменение порядка чередования в структуре формы, нарастание или убывание самих повторяющихся элементов или промежутков между ними.

Иногда ритм называют ритмическим повтором или пропорционально- последовательным ритмом.

Закономерность ритмического повтора может соответствовать различным основным схемам:

- чередование равных элементов формы при изменении интервалов между ними (возрастание или убывание);
- чередование изменяющихся элементов формы (возрастание или убывание) при неизменных интервалах между ними;
- чередование изменяющихся элементов формы (возрастание или убывание) при изменении интервалов между ними (возрастание или убывание);
- чередование изменяющихся элементов формы и интервалов между ними (возрастание или убывание) при их радиальном расположении.

Ритмического повтора можно достичь, используя различные элементы симметрии: ось вращения, зеркальную плоскость, переносы по прямолинейным и криволинейным осям и т. д. Но, в отличие от симметрии, являющейся частным случаем ритмической организации, пропорционально-последовательная закономерность не требует абсолютной одинаковости

повторяемых элементов. К осевой ритмике можно отнести порядок распределения отделочных швов, декора, цвета, фактурных вкраплений. При этом регулятором выступает фигура человека, как и в случае осевой метрической организации.

Ритм может иметь различную направленность:

- вертикальную;
- горизонтальную;
- диагональную;
- радиально-лучевую;
- спиральную.

Ритм участвует в организации формы одежды и ее элементов:

1. Чередование линий;
2. Чередование объемов;
3. Чередование плоскостей;
4. Чередование цветowych пятен.

Грамотно решенная композиция костюма обязательно имеет тот главный элемент (или элементы), вокруг которого организованы все другие подчиненные ему фрагменты и части формы – композиционный центр.

Композиционный центр – это главное место, доминанта, в целостной форме костюма.

На определение композиционного центра работают следующие законы:

1. *Закон смыслового фактора*: часть будет главенствовать по смыслу (например, эмблема, девиз, цвет, отделка);
2. *Закон количества*: часть целого доминирует по большей величине над остальными частями (например, большой воротник);
3. *Закон центрального расположения*: при равных прочих условиях доминирует часть, расположенная в центре, посередине;
4. *Закон качества*: главенствует та часть свойства или группы свойств, которая качественно отличается от других (например, фактурой материала);

Композиционным центром может стать любой фрагмент формы, но чаще его располагают в верхней части костюма. Причем, важно при выборе места основного акцента согласовываться с индивидуальными особенностями человека, и не только внешними. Например, композиционный центр костюма не должен быть интереснее и значительнее лица, если он находится возле него. При расположении на уровне груди, талии, по низу одежды, на обуви, спереди или сзади характер основного акцента должен определяться особенностью той части фигуры, где он размещен.

В сложных видах композиции возможно наличие нескольких композиционных центров, взаимосвязанных между собой, где один является основным, другие – дополнительными.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Что такое ритм?
2. Что такое метр?
3. Как могут проявляться ритм и метр в костюмной композиции?
4. Чем нужно руководствоваться при выборе преобладания динамики или статики в костюмной композиции?
5. Как проявляется динамика и статика в силуэтной форме костюма?
6. Как характер конструктивных линий членения костюма влияет на статичность и динамичность композиции.
7. Каково значение метра и ритма для достижения статичности и динамичности костюмной композиции?
8. Перечислить законы выявления композиционного центра.

Рекомендуемая литература:

1. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.
2. Голубева О.Л. Основы композиции : Учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ/ О.Л. Голубева

бева. -М.: Изобраз. искусство, 2001. -120 с.:ил.

3. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.

4. Нестерова В.И. Пропедевтика : учеб.-метод. пособие по дисц.: "Основы композиции в дизайне костюма" для студентов 1 курса спец.: 070601.65 "Дизайн" специализации 03 "Дизайн костюма"/ В.И. Нестерова. -Сочи: Изд-во Сочин. ин-та моды, бизнеса и права, 2007. -88 с.:а-рис.

Лабораторная работа №10

Тема: Построение ахроматического ряда.

Задача: построить ахроматический ряд и проследить возможность построений ахроматических светлотных композиций (2-3 тона).

Задание: выполнить ахроматический ряд с 13-тью вариантами плавного перехода светлотных различий (от черного к белому). Определить нюансировку средних тонов (постепенный переход от светло-серого к плотным тонам), соблюдая последовательность выполнения:

1. Вычертить шкалу градации ахроматических тонов (12см *39 см);
2. Определить средний по светлотности тон, который находится на седьмой позиции (соответствует цвету стали);
3. Продолжение работы вести сверху вниз от светлого к темному или, наоборот, от темного к светлому, соблюдая нюансировку тонов.

Требования к оформлению: работа выполняется на листе формата А3.

Художественные материалы: черная и белая гуашь, кисть.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Все цветовое многообразие цветов можно разделить на две большие группы: ахроматические и хроматические цвета.

Ахроматические цвета – черный, белый и все оттенки серого (более трехсот).

Ахроматические цвета не имеют цветового тона и отличаются один от другого только светлотой, которая характеризует степень отличия данного цвета от белого или черного.

Ахроматический ряд, который содержит определенное количество ступеней, отличающихся одна от другой по светлоте, называется равноступенным.

Для получения зрительного впечатления равноступенности ахроматического ряда надо, чтобы средний цвет содержал белого не 50 %, а значительно меньше.

Достаточно взять 13 ступеней ахроматического ряда. Средний цвет должен находиться посередине, разделяя все цвета на две группы: светлые и темные. Этот средний серый цвет является самым спокойным, нейтральным (соответствующую эмоциональную окраску приобретает композиция, где он участвует).

Одни и те же цветовые тона, взятые в разных светлотных отношениях, производят на зрителя различное эмоциональное впечатление.

Равноступенные гармонии серых тонов создают впечатление спокойствия, уравновешенности, иногда даже однообразия. Неравноступенность серых тонов зачастую рассматривается как необходимый способ их гармонизации, благодаря которому усиливается экспрессивность светлотных отношений.

Выполнение ахроматического ряда студентами способствует их зрительному восприятию светлотности хроматических тонов: светло-серый соответствует желтому; серый – зеленому, красному; темный – фиолетовому, синему цвету.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. На какие две большие группы делится все многообразие цветов?
2. Перечислить основные характеристики цвета.
3. Какие существуют варианты двухтональных композиций?
4. Какие существуют варианты трёхтональных композиций и как они составляются?

Рекомендуемая литература:

1. Моделирование и художественное оформление одежды : Учеб./ сост. Т. О. Бердник. -Ростов н/Д: Феникс, 2001. -346 с.
2. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.
3. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.
4. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства : учеб. пособие : рек. УМО/ Л.П. Ермолаева. -М.: Архитектура-С, 2009. -152 с.:а-рис.

Лабораторная работа №11

Тема: Выявление изобразительных возможностей ахроматических светлотных различий в композиции костюма.

Задача: выполнить эскиз модели в ахроматических светлотных различиях, в трехтоновом решении. При этом четко определить варианты изобразительных возможностей ахроматических светлотных композиций в 2 и 3 тона.

Задание: выполнить эскиз модели одежды в ахроматических светлотных различиях с учетом ахроматического ряда, соблюдая последовательность исполнения работы:

- выполнение линейного рисунка (в тонких линиях) двухфигурной композиции эскиза модели;
- определение по ахроматическому ряду варианта решения цветowych пятен одежды и их гармоническая связь с цветом тела человека, прически, головного убора, обуви, и других элементов костюма;
- передача основных цветowych пятен одежды;
- передача цвета обнаженных участков человеческого тела, прически и других элементов костюма, дополняющих один из вариантов ахроматических отношений;
- завершение эскиза модели с помощью линейной графики.

Произвести описание модели с характеристикой использования изобразительных возможностей решенной цветовой композиции в ахроматических светлотных различиях.

Требования к оформлению: эскиз модели выполняется на листе плотной бумаги формата А3.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Условием любого изображения на плоскости является заметность пятен по отношению друг к другу. Главное влияние на нее оказывает относительная светлота пятен. Светлотная контрастность является главным средством построения композиции.

Двухтоновые композиции всегда плоскостны. Небольшой глубиной обладают трехтоновые композиции в связи со способностью светлых тонов «выступать», а темных «отступать», но это свойство не нарушает принцип плоскостности. Введение в композицию третьего тона повышает выразительные возможности светлотных отношений.

Трехтоновость обеспечивает ясную читаемость произведения искусства, его конструктивность. В композиции возможно присутствие и большего количества тонов, чем три, но добавочные тона должны приближаться к трем основным, иначе изображение теряет читаемость и художественные качества.

Лучшее взаимодействие площадей трех тонов наступает тогда, когда они связаны математическими пропорциями:

1. Площади светлых, средних и темных тонов равны (примерно по 33%). Возникает композиция спокойная, статичная.
2. Большая площадь светлого (50%), средний тон приближен по светлоте к светлому (31%), мало черного (19%). Композиция светлая, тонально динамичная.
3. Много темного (50%) и сближенного с ним по светлоте среднего (31%), мало светлого (19%). Композиция темная, тонально динамичная.
4. Много среднего (60%), мало светлого и темного тона (по 20%). Композиция графична.

В разработке моделей современной модной одежды двухтональная композиция применяется крайне редко (в производственном костюме, в домашней одежде, в повседневно-деловом костюме). Текстильные материалы открывают перед художниками-проектировщиками большой простор для творческих исканий и решений трехтональных композиций в костюме нарядной, элегантной, авангардной одежде.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какие виды двухтональных композиций применяются в современной одежде?
2. Перечислить основные характеристики цвета.
3. Какие существуют варианты двухтональных композиций?
4. Какие существуют варианты трёхтональных композиций и как они составляются?

Рекомендуемая литература:

1. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.
2. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.
3. Пармон Ф.М. Рисунок и мода - графика : Учебник: рек. УМО/ Ф. М. Пармон. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004. -256 с.:а-ил.
4. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.
5. Кукушкина З. И. Пропедевтика (Основы композиции костюма): Учебно-методический комплекс для специальности: 072500.62 – «Дизайн», специализации: «Дизайн костюма»

Лабораторная работа №12

Тема: Построение хроматического ряда.

Задача: построить хроматический ряд с растяжкой по светлоте и с введением черного цвета. Проследить возможность построения хроматических композиций в 2-3 тона.

Задание: выполнить хроматический ряд (развертка цветового круга В. М. Шугаева). Определить последовательность цветовых тонов, дать характеристику светлоты каждого цвета с введением черного и характеристику насыщенности с введением белого в каждый цвет.

Требования к оформлению: работа выполняется на листе формата А3. Размер одного варианта тона 2*3 см (общие размеры таблицы 24*34см). Необходимо проследить за тем, чтобы ряд композиционно вписался в лист.

Художественные материалы: гуашь, кисть.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

1. Первый этап работы заключается в порядковом расположении основных тонов (желтый, красный, синий, зеленый) и их производных (оранжевый, фиолетовый, бирюзовый, салатный).

2. Определение насыщенности каждого тона в трех вариантах, постепенно добавляя в основной тон белила. В этом этапе важным является соответствие малонасыщенных тонов по вертикали таблицы (в столбцах).

3. Заключительным этапом работы является упражнение на изменение насыщенности каждого тона при постепенном добавлении в него черного цвета, не доводя его до глухого бесцветного черного тона.

Основные характеристики цвета:

1. Цветовой тон – название цвета, например, синий, зеленый, коричневый. Название цветового тона может быть связано с явлением или предметом природы, например, цвет ночного неба, фисташковый.

2. Светлота – степень отличия цветового тона от черного и белого. В спектральных цветах как самый светлый воспринимается желтый цвет, а самый темный – фиолетовый.

3. Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического или наличие белого цвета в основном тоне. Например, красный – насыщен-

ный цвет, цвет цветущей яблони (розовый) – малонасыщенный.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. На какие две большие группы делится все многообразие цветов?
2. Перечислить основные характеристики цвета.

Рекомендуемая литература:

1. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства : учеб. пособие : рек. УМО/ Л.П. Ермолаева. -М.: Архитектура-С, 2009. -152 с.:а-рис.

2. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств/ Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова . -М.: Академия, 2003. -432 с.:а-рис.

3. Нестерова В.И. Пропедевтика : учеб.-метод. пособие по дисц.: "Основы композиции в дизайне костюма" для студентов 1 курса спец.: 070601.65 "Дизайн" специализации 03 "Дизайн костюма"/ В.И. Нестерова. -Сочи: Изд-во Сочин. ин-та моды, бизнеса и права, 2007. -88 с.:а-рис.

4. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.

Лабораторная работа №13

Тема: Построение композиции костюма на применении хроматических цветов в 2-3 тона.

Задача: разработать по фотомодели журнала мод двухфигурную композицию эскиза модели.

На основе разработанной композиции эскиза модели выполнить эскиз в хроматических цветах, в 2 или 3 тона, применяя один из вариантов гармонических сочетаний (цвета подбираются по хроматическому ряду) на основе знаний цветового круга. Произвести описание модели по цвету.

Задание: используя фотомодель по журналам мод произвести разработку эскиза модели с учетом четкого обобщения форм и стилизации.

Эскиз модели выполнить в хроматических тонах с учетом парности цветов и сочетанием 3-х цветов (согласно количеству ассортимента одежды в комплекте), соблюдая последовательность выполнения:

- проследить использование актуальных цветовых тонов в современной одежде по фотомодели;

- определить по хроматическому ряду сочетание цветов;

- цветовые решения эскиза модели выполнить в плоскостно-декоративной технике последующей переработкой в линейную графику. Двухфигурная композиция выполняется с решением двухцветного сочетания и трехцветного сочетания (по принципу «треугольников»);

- произвести описание модели по плану.

Требования к оформлению: работа выполняется на листе формата А3.

Художественные материалы: гуашь, кисть, гелевая ручка.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Художники-проектировщики одежды в своей практической деятельности руководствуются цветовым кругом, разработанным В. М. Шугаевым. Автор предлагает три вида гармонических сочетаний двух цветов и четыре вида гармонических сочетаний трех цветов.

Двухцветные отношения:

1. Сочетание *родственных цветов*, находящихся в одной четверти круга: желтый, оранжево-желтый, желто-красный.

2. Сочетание *родственно-контрастных цветов* (два цвета, соединяемые хордой, параллельной диаметру круга в соседних четвертях). Например, оранжевый и салатный, фиолетовый и цвет морской волны.

3. Сочетание *контрастных* или дополнительных цветов, находящихся на противополо-

ложных концах диаметра круга. Например, красный и зеленый, желтый и синий.

Трехцветные отношения (по принципу треугольников):

1. Три цвета в вершинах *равностороннего треугольника*, вписанного в цветовой круг: одна из его сторон параллельна диаметру круга. На вершине расположен главный цвет, который является контрастно-дополнительным цвету, входящему в пару других цветов.

2. Два родственных цвета в основании *узкого равнобедренного треугольника* сочетаются с третьим на его вершине, который является контрастно-дополнительным к этим двум.

3. *Плоский равнобедренный треугольник*. Два родственно-контрастных цвета и третий главный объединяет первых два.

4. Три родственно-контрастных цвета сочетаются по принципу *прямоугольного треугольника*. Гипотенуза треугольника является диаметром цветового круга.

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Какие цвета называются родственными, родственно-контрастными, контрастными?

2. Какие существуют типы гармонических цветовых сочетаний?

3. Какие существуют варианты гармоний двух цветов и как они составляются?

4. Какие существуют варианты гармоний трех хроматических цветов и как они составляются?

Рекомендуемая литература:

1. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.

2. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства : учеб. пособие : рек. УМО/ Л.П. Ермолаева. -М.: Архитектура-С, 2009. -152 с.:а-рис.

3. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.

4. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.

Лабораторная работа №14

Тема: Построение композиции костюма на сочетании различных фактур материалов, рисунка ткани, на применение гармоничных сочетаний различных цветов.

Задача: выполнить эскиз модели по журналам мод в однофигурной композиции с изображением гармонического сочетания различных фактур материалов и рисунка ткани.

Задание: на основе модели журнала мод разработать композицию эскиза модели в цвете с учетом более совершенного поиска путей перехода к решению стилизации и обобщения формы, соблюдая последовательность выполнения:

- анализ модели по журналам мод;
- разработка композиции эскиза модели в лист (графическое решение);
- выполнение карты образцов поиска решений графической подачи (имитации) фактур материалов и рисунка тканей;
- выполнение эскиза модели в цвете с передачей фактуры материала (джинс, твид, шифон, мех и др.).

Произвести полное описание модели, уделяя особое внимание анализу современной моды на раскрытие свойств и средств композиции костюма.

Требования к оформлению: эскиз модели и карта образцов фактур материалов выполняется на разных листах плотной бумаги формата А3 (не менее 9 образцов).

Художественные материалы: гуашь, акварель, цветные мелки, графиты, цветные карандаши и т. д.

Краткий теоретический и учебно-методический материал:

Фактура – видимая поверхность, строение ткани, структура, переплетение ткани.

Фактура различается визуально и на ощупь: гладкие, скользкие, зернистые, шероховатые, рельефные ткани.

Визуальное восприятие фактуры:

1. Пассивные фактуры – однородная, нейтральная поверхность.

2. Активные фактуры – очень декоративные, набивные, рельефные.

Фактуры, определяемые «на ощупь», обладают пластическими свойствами: мягкость, текучесть, скульптурная жесткость. Эти свойства определяют характер формы костюма.

Формы костюма определяют характер применения фактуры. Геометрическая четкость прямого силуэта воплощается путем применения жестких тканей (джинс, плащевые ткани, тафта). Овальные силуэты рекомендуется выполнять из пластичных, мягких тканей (трикотажные полотна, натуральный или искусственный шелк).

К модным фактурам относятся: твиды, букле, гобеленовые материалы, набивной шелк, ворсистые материалы имитирующие мех, материалы с металлизированным напылением, лен, хлопок.

В графике костюма фактуры материала выполняются условными графическими приемами, знаками.

- линией и точкой – ощущение прозрачности, нежности, мягкости;
- пятном – активные резкие фактуры и рисунок (клетка, горох).

Для передачи фактуры используются различные виды графической подачи.

- энкаустика (клетка, букле, мех, трикотаж);
- монотипия (шелк, шифон);
- трафарет, аппликация (геометрический рисунок ткани, джинс, вельвет);
- набрызг, напыление (твидовые поверхности).

Контрольные вопросы к лабораторной работе:

1. Перечислить виды графической подачи фактуры материала.
2. Назвать свойства фактуры материала и соответствие их форме костюма.
3. Перечислить модные фактуры ткани и их название.

Рекомендуемая литература:

1. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.
2. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.
3. Моделирование и художественное оформление одежды : Учеб./ сост. Т. О. Бердник. -Ростов н/Д: Феникс, 2001. -346 с.
4. Кукушкина З. И., Волчкова М. И. Композиция костюма: практикум: учеб.-метод. пособие – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – 67 с.
5. Кукушкина З. И. Пропедевтика (Основы композиции костюма): Учебно-методический комплекс для специальности: 072500.62 – «Дизайн», специализации: «Дизайн костюма».

3.3 Методические указания по выполнению курсовой работы

п/п	Семестровое задание	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоёмкость в часах
	Выполнение курсовой работы по теме «Исследование методов формообразования и основ композиции костюма»	Поиск информации в Интернете и литературе, сбор и систематизация материала Выполнение монокомпозиции в графическом исполнении. Анализ средств композиции по фотоиллюстрациям. Выполнение эскизов моделей в чёрно-белой, цветной графике.	30

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний по дисциплине «Пропедевтика (основы композиции)» и приобретение практических навыков оформления эскизов на соответствующие темы.

Задачей курсовой работы, в зависимости от темы, является самостоятельное изучение теоретического материала, а так же разработка эскизов на предлагаемую тему.

Курсовая работа связана с проведением анализа учебной литературы для поиска решений.

В процессе выполнения курсовой работы студент обязан:

- более глубоко изучить теоретический материал с использованием новой информации;
- освоить методику проведения поиска и подбора литературных источников;
- овладеть навыками систематизации теоретического материала;
- научиться определять раздел дисциплины, к которому относится изучаемый вопрос;
- уметь выявлять сущность особенность исследуемого метода формообразования;
- научиться оформлять эскизы, чертежи, а так же реферат.

Выбор темы

Тематика курсовых работ охватывает темы учебной программы. Студенту следует выбрать одну тему, руководствуясь следующими возможными мотивациями:

желание изучить наиболее сложную тему, что позволит расширить теоретические знания по дисциплине;

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

тема вызывает интерес и имеется большой выбор литературы по данной проблеме;

тема курсовой может быть темой долгосрочного исследования и в дальнейшем использована при написании дипломной работы.

Представленная тематика курсовых работ может варьироваться в зависимости от тенденций современной моды. По согласованию с руководителем тему курсовой работы можно уточнить или предложить новую.

Подбор и изучение литературы

После того как выбрана и согласована с руководителем тема курсовой работы, следует подобрать соответствующую литературу. Литература, необходимая для выполнения курсовой работы, подбирается студентами самостоятельно. Для этого необходимо ознакомиться с учебной, в том числе и периодической литературой, хранящейся в читальном зале АмГУ.

Список литературы должен содержать не менее 15 источников. Среди них:

- учебная литература;
- учебно-методическая литература;
- учебники и учебные пособия по направлению дизайн костюма;
- периодическая литература (каталоги и журналы мод).

Чтобы лучше понять и усвоить материал источников, целесообразно составлять конспекты, выписывать основные определения и понятия, теоретические положения. Решения-аналоги и также решения, отвечающие теме, рекомендуется копировать вместе с чертежами, рисунками и другими сопроводительными материалами для дальнейшего использования при заполнении курсовой работы. патентной информации необходимо проводить, начиная с последних выпусков периодических изданий, глубиной 15-20 лет.

По тексту курсовой работы обязательны ссылки на рисунки и источники с указанием страниц.

План курсовой работы

В пособии к каждой теме курсовой работы даны узловые вопросы ее плана, которые могут быть изменены или разбиты на подвопросы с целью конкретизации излагаемого материала.

Текст и структура курсовой работы

Подготовка текста – наиболее сложный и ответственный этап выполнения курсовой работы. Здесь студент должен грамотно применить полученные научные знания, уметь анализировать и обобщать, доходчиво излагать свои мысли.

Работу необходимо правильно выстроить. В качестве обязательных элементов она последовательно должна содержать следующую структуру: титульный лист, бланк рецензии, реферат, содержание, введение, основное содержание работы, заключение, библиографиче-

ский список.

Титульный лист – это первый лист работы. Оформляется по «Правилам оформления дипломных и курсовых работ (проектов)» стандарта Амурского государственного университета за 2011 г.

Рецензия – получается студентом на кафедре одновременно с утверждением темы курсовой работы, подшивается вторым листом, заполняется руководителем.

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

Содержание. Структурный раздел содержания включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименования), заключение, библиографический список с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы работы.

Содержание введения – содержит оценку целесообразности темы, раскрывает ее актуальность, новизну, цели и задачи курсовой работы, её теоретическую и практическую значимость.

Основное содержание работы зависит от темы курсовой работы. В курсовой работе студент должен продемонстрировать глубокое понимание исследуемой проблемы, умение самостоятельно обобщать и делать соответствующие выводы.

Текст основной части обязательно должен содержать ссылки на источники информации с указанием страниц, а также ссылки на рисунки.

Разработанные цветные (черно-белые) изображения должны быть представлены каждый на отдельном листе и подписаны как рисунки со сквозной нумерацией.

Содержание заключения. Заключение должно содержать основные выводы и обобщения по каждому разделу курсовой работы, показывающие её новизну и практическую значимость, предложения по использованию полученных результатов.

Библиографический список – перечень библиографических документов, использованных при выполнении работы.

Основные требования к оформлению курсовой работы

Оформление курсовой работы, её текста, таблиц, рисунков и т.д. должно соответствовать «Правилам оформления дипломных и курсовых работ (проектов)» стандарта Амурского государственного университета за 2011 г.

Текст должен быть тщательно отредактирован, все опечатки – устранены. Текст должен быть написан с одной стороны листа формата А4, с соблюдением полей. Страницы должны быть пронумерованы.

Работа оформляется в папку скоросшивателя. В конце работы студент ставит свою подпись и указывает дату ее завершения. Вторым после титульного листа подшивается бланк рецензии.

Курсовая работа представляется студентом на кафедру не позднее чем за две недели до начала экзаменационной сессии.

Рекомендуемые темы курсовых работ:

1. Исследование методов формообразования. Геометрическая форма костюма и виды геометрических форм в модной одежде.

2. Исследование методов формообразования. Систематизация фотомоделей по геометрическому признаку силуэтных форм.

3. Исследование методов формообразования. Геометрическая форма костюма в зависимости от ассортимента одежды.

4. Исследование методов формообразования. Геометрическая форма костюма в зависимости от типа фигуры.

5. Исследование методов формообразования. Особенности формообразования в современной женской одежде.

6. Исследование методов формообразования. Особенности формообразования в современной мужской одежде.

7. Исследование методов формообразования. Особенности формообразования в современной детской одежде.
8. Исследование методов формообразования. Пропорции и цвет в современной молодежной одежде.
9. Исследование методов формообразования. Силуэт и форма костюма соответственно стилевому направлению.
10. Исследование методов формообразования. Рисунок и фактура материала в современном костюме.

Примерный план и краткое содержание курсовой работы.

Тема 1. Исследование методов формообразования. Геометрическая форма костюма и виды геометрических форм в модной одежде.

План.

1. Особенности формообразования современной одежды.
2. Обзор исследования геометрических форм и силуэтов в модной одежде.
3. Новые силуэты в модной женской одежде.
4. Художественно-образные решения в силуэтных формах.

В п. 1 необходимо определить характерные черты тематического поиска в соответствии с указанной темой. Разработать его регламент: определить предмет поиска, определить страны поиска, определить глубину поиска, выбрать источники информации.

В п. 2 следует описать новые методы формообразования, применяемые для изготовления женского костюма, найденные в источниках учебной и периодической литературе. Текст описаний должен поясняться рисунками, схемами, чертежами и содержать ссылки на рисунки и источники информации с указанием страниц.

В п. 3 необходимо обобщить исследованный материал периодической литературы. Результаты занести в таблицу «Новые силуэты в модной одежде».

В п. 4 следует дать определение художественно-образному решению силуэтной формы подиумной коллекции, определить его вид в зависимости от темы.

Литература для самостоятельной работы

1. Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 286 с.
2. Голубева О.Л. Основы композиции : Учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ/ О.Л. Голубева. -М.: Изобраз. искусство, 2001. -120 с.:ил.
3. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств/ Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова . -М.: Академия, 2003. -432 с.:а-рис.
4. Композиция костюма : учеб. пособие: Доп.УМО по спец. 052400 "Дизайн"/ Г. Г. Гусейнов [и др.]. -2-е изд., стер.. -М.: Академия, 2004. -432 с.:а-рис.
5. Моделирование и художественное оформление одежды : Учеб./ сост. Т. О. Бердник. -Ростов н/Д: Феникс, 2001. -346 с.
6. Нестерова В.И. Пропедевтика : учеб.-метод. пособие по дисц.: "Основы композиции в дизайне костюма" для студентов 1 курса спец.: 070601.65 "Дизайн" специализации 03 "Дизайн костюма"/ В.И. Нестерова. -Сочи: Изд-во Сочин. ин-та моды, бизнеса и права, 2007. -88 с.:а-рис.

Периодические издания:

- Burda/Бурда
- Collezioni
- Textile World / Airmail
- International Textiles/Интернэшл Текстайлз
- Ателье
- Индустрия моды
- Интерьер+дизайн
- Текстильная промышленность
- Теория моды: одежда, тело, культур

- Швейная промышленность

Защита

Выполненная курсовая работа сдается на проверку руководителю. Работа, оформленная не по «Правилам оформления дипломных и курсовых работ(проектов) стандарта Амурского государственного университета» и не соответствующая выбранной теме, возвращается студенту без рассмотрения.

Курсовая работа, удовлетворяющая предъявляемым требованиям, после исправления по замечаниям руководителя (если они имеются) допускается к защите.

Защита курсовой работы проводится в сроки, установленные специальным графиком.

Критерии оценки курсовой работы

Основными критериями оценки курсовой работы при ее проверке и защите являются:

- умение работать с источниками литературы;
- самостоятельный характер изложения;
- достаточная полнота исследовательского раздела курсовой работы;
- правильность анализа информации и выводов из этого анализа;
- грамотность ответов на вопросы.

4.4 Методические указания по самостоятельной работе студентов

Объем самостоятельной работы студентов определяется учебным планом.

Для освоения курса «Пропедевтика (основы композиции)» предусмотрено, что 16 часов для выполнения курсовой работы, студент должен заниматься самостоятельно. В этой связи студенту необходимо планировать свое время, учитывая, что он наряду с данной дисциплиной должен изучать и другие, входящие в учебный план подготовки специалистов по специальности «Дизайн костюма».

Цель самостоятельной работы студента заключается в глубоком, полном освоении учебного материала и в развитии навыков самообразования. В целом разумное сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности позволяет реализовать три основных компонента университетского образования:

- познавательный, который заключается в усвоении студентами необходимой суммы знаний по избранной специальности, а также способности самостоятельно их пополнять;
- развивающий, то есть выработка навыков аналитического и логического мышления, способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное решение;
- воспитательный – формирование профессионального сознания, мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной им специальностью, но и с общим уровнем развития личности.

Самостоятельная работа обучающихся под непосредственным руководством преподавателя занимает большое место в различных формах организации учебного процесса.

Дидактические цели самостоятельных внеаудиторных занятий:

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний;
- самостоятельное овладение новым учебным материалом;
- формирование профессиональных умений;
- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;
- развитие самостоятельности мышления.

Роль этого вида учебной деятельности особенно возрастает в настоящее время, когда перед учебными заведениями поставлена задача формирования у студентов потребности к постоянному самообразованию, навыков самостоятельной познавательной деятельности.

Важнейшим средством формирования навыков самостоятельной деятельности является выполнение обучающими различных типов видов самостоятельных работ.

Самостоятельная работа по выполнению домашних заданий представляет собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводится по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания. Режим и продолжительность работы выбирает сам студент в зависимости от своих способностей и конкретных

условий, что требует от него не только умственной, но и организационной самостоятельности.

Самостоятельная работа студентов складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками и дополнительной литературой в виде учебных пособий, методических рекомендаций, научных книг и статей;

- просмотр конспектов лекций; написание отчетов по лабораторным работам;

- подготовка к экзамену, защите курсовой работы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает:

- самостоятельное изучение теоретических разделов дисциплины по заданию лектора;

- повторение и углубленное изучение лекционного материала;

- написание рефератов;

- подготовку и выполнение лабораторных работ;

- выполнение индивидуальных заданий, контрольных работ и расчетов;

- подготовку к экзамену.

Во время самостоятельной работы студенты изучают дополнительную литературу по основам ресурсосбережения, особенностям расчета расхода сырья на единицу изделий в зависимости от способа изготовления (раскройный, полурегулярный, регулярный), закрепляют методику решения задач.

4 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

4.1 Текущий контроль знаний

Текущий контроль знаний служит проверкой усвоения базовых знаний.

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется при выполнении и сдаче каждого задания и защиты лабораторной работы. Нормы оценки знаний предполагают учёт индивидуальных особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений.

В устных и письменных ответов студентов учитывается: глубина знаний, полнота знаний, владение необходимыми умениями, осознанность и самостоятельность применения знаний и навыков выполнения графических работ.

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе.

Оценка «пять» – материал усвоен в полном объеме; изложен логично; основные умения сформулированы и устойчивы; выводы и обобщения точны.

Оценка «четыре» – в усвоении материала незначительные пробелы: изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в эскизах и иллюстрациях допускаются некоторые неточности.

Оценка «три» – в усвоении материала имеются пробелы: материал изложен не систематизировано; отдельные умения недостаточно сформулированы; выводы и обобщения аргументированы слабо; в них допускаются ошибки.

Оценка «два» – основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.

4.2 Итоговый контроль знаний.

В результате усвоения студентами теоретического учебного материала на зачетно-экзаменационной сессии проводится итоговый контроль в форме экзамена. К экзамену допускаются студенты, полностью прослушавшие курс лекций, выполнившие индивидуальные творческие задания. Экзамен проводится по билетам, утвержденным на заседании кафедры. В состав билета входит два вопроса.

Вопросы к экзамену

1. Определение понятия «пропорция». Арифметические пропорции в costume.
2. Цвет в одежде. Типы цветовой композиции.
3. Геометрические пропорции в costume.
4. Ритм. Виды ритма, примеры.
5. Пропорции (определение). Пропорции «золотого сечения» в costume.
6. Цвет в одежде. Гармонические сочетания хроматических цветов в композиции костюма.
7. Масштабность в одежде. Привести примеры.
8. Композиционный центр. Законы его выделения.
9. Средства композиции.
10. Линии в costume. Привести примеры.
11. Силуэтные формы в costume.
12. Симметрия и асимметрия.
13. Размер и масса формы. Свойства массы формы.
14. Асимметрия. Виды ее проявления в costume.
15. Свойства композиции.
16. Элементы объемно-пространственной структуры одежды.
17. Категории композиции: тектоника и объемно-пространственная структура.
18. Понятие внешней формы одежды.
19. Цельность формы и соподчиненность элементов.
20. Симметрия. Виды симметрии в природе и художественном творчестве.
21. Статика и динамика в costume.
22. Цвет в одежде. Типы цветовой композиции.

23. Свойства композиции.
24. Симметрия. Виды симметрии в природе и художественном творчестве.
25. Цвет и цветовые характеристики.
26. Фактура в композиции костюма.
27. Цветовая гармония в костюме.
28. Особенности структуры, фактуры и цвета ткани.
29. Эмоционально-психологические свойства цветов.
30. Стилевое решение костюма.

Образец экзаменационного билета.

1. Определение понятия «пропорция». Арифметические пропорции в костюме.
2. Стилевое решение костюма (используется информация из журналов мод).

4.3 Критерии оценки

Оценка «отлично» ставится в случае:

правильных и полных ответов на оба теоретических вопроса билета, сопровождаемых верно выполненными рисунками; правильного выполнения графических работ.

Оценка «хорошо» ставится в случае:

- правильного, неполного ответа на один из теоретических вопросов билета, требующего уточняющих дополнительных вопросов со стороны преподавателя или ответа содержащего ошибки непринципиального (второстепенного) характера, которые студент исправляет после замечаний (дополнительных вопросов) преподавателя или недостаточного количества (отсутствия) поясняющих рисунков; правильного выполнения всех графических заданий, правильных и полных ответов на оба теоретических вопроса билета, сопровождаемых верно выполненными рисунками; правильного выполнения графического задания без пояснений (не верными пояснениями) или затруднений в ходе выполнения графического задания с которым студент легко справляется после помощи преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае:

- неверного ответа (отсутствия ответа) на один из теоретических вопросов билета; правильного графического задания после незначительной помощи преподавателя;

- ответов на теоретические вопросы билета, содержащих ошибки принципиального характера (грубые ошибки); правильного графического задания;

- в случае правильных и полных ответов на оба теоретических вопроса билета, сопровождаемых верно выполненными рисунками; неверного выполнения графического задания (не справился с задачей после помощи преподавателя).

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае:

- неверных ответов (отсутствия ответов) на оба теоретических вопроса билета;

- неверного ответа (отсутствия ответа) на один из теоретических вопросов билета и неверное выполнение графического задания.

4.4 Тестовые задания по оценке остаточных знаний

Тестовые задания по оценке остаточных знаний по дисциплине «Препедевтика» (основы композиции)

Вопрос 1. Что такое дизайн?

а) Это деятельность по использованию научных принципов, технической информации и воображения для определения механической структуры машины или системы, предназначенной для выполнения заранее заданных функций с наибольшей эффективностью и экономичностью.

б) это творческая деятельность, которая вызывает к жизни нечто новое и полезное, что ранее не существовало.

в) Это разновидность проектной деятельности, направленной на создание промышленных изделий как элементов предметной сферы.

Вопрос 2. Укажите требования, предъявленные к конструкции одежды?

- а) Эргономичность, экономичность, технологичность, конструктивность, эффективность.
- б) Образность, коммуникативность, читаемость формы, техничность, организованность.

Вопрос 3. Что обозначает понятие «костюм»?

- а) Система материальных оболочек или искусственный покров тела человека, защищающий его от неблагоприятных внешних воздействий среды и выполняющий наряду с утилитарной функцией функцию эстетичности.
- б) Подобранная совокупность предметов одежды, обуви, аксессуаров для всех необходимых случаев жизни одного человека.
- в) Образно решенный ансамбль, объединяющий одежду, обувь, прическу, гримм, аксессуары и несущий определенную утилитарно-эстетическую функцию, как выражение образа эпохи, индивидуальности или национальной принадлежности.

Вопрос 4. Что обозначает термин «композиция»?

- а) Составление, объединение всех элементов формы художественного произведения в органическое единое целое, выражающее образное, идейно-художественное содержание.
- б) Выражение духа времени и социальной среды, создание определенного образа и эмоционального настроения у зрителя и потребителя произведения.
- в) Соответствие формы ее художественному содержанию.

Вопрос 5. Что обозначает термин «тектоника»?

- а) создание определенной пространственной компоновки элементов, способной обеспечить выполнение рабочей функции.
- б) Зримое отражение в форме изделия работы его конструкции и организации материала.
- в) соответствие выразительности формы технологии.

Вопрос 6. Что обозначает термин «объемно-пространственная структура»?

- а) Определенное взаимодействие элементов структуры (костюма) между собой и с пространством.
- б) Органичность соединения элементов в форме.
- в) Подчеркнутое выражение состояния покоя, устойчивости во всем ее строе, в самой геометрической основе.

Вопрос 7. Какие линии играют главную роль в формировании силуэта?

- а) Силуэтные.
- б) Конструктивные.
- в) Декоративные.

Вопрос 8. От каких факторов зависит масса формы? (подчеркните нужные факторы).

- а) Цвет, рисунок материала, фактура.
- б) Симметричность формы.
- в) Геометрический вид формы.
- г) Величина формы.
- д) Соответствие направлениям моды.
- е) Степень заполнения поверхности формы линиями, деталями, отделкой.
- ж) Величина элементов и деталей по сравнению с самой формой.
- з) Соподчинение частей костюма.

Вопрос 9. Какие физико-механические свойства материалов влияют на пластику формы одежды? (подчеркнуть нужные свойства).

- а) гигроскопичность
- б) воздухопроницаемость
- в) жесткость
- г) устойчивость к светопогоде
- д) поверхностная плотность
- е) упругость
- ж) растяжимость
- з) толщина
- и) драпируемость

Вопрос 10. Какие виды пропорций используются в композиции костюма? (подчеркнуть нужное).

- а) Пропорции простые (арифметические).
- б) Пропорции дифференциальные.
- в) Пропорции иррациональные (геометрические).
- г) Пропорции возрастные.
- д) Пропорции канонические.

Вопрос 11. В результате применения каких видов членения создается впечатление динамики?

- а) Горизонтальные членения
- б) вертикальные членения
- в) Диагональные членения

Вопрос 12. Какие факторы обуславливают статичность и динамичность формы одежды? (выбрать соответствующие факторы).

- а) Строение формы человеческой фигуры.
- б) свойства используемых материалов.
- в) Геометрический вид формы, силуэт.
- г) Эргономичность конструкции.
- д) Соразмерность формы.
- е) Контрастное членение формы.
- ж) Цветовое решение.
- з) Расположение отделки в костюме.
- и) Асимметрия в костюме.

Вопрос 13. Какие закономерности способствуют выявлению композиционного центра? (выбрать соответствующие закономерности).

- а) Закон центральной симметрии.
- б) Закон центрального расположения.
- в) Закон стилового единства.
- г) Закон количества.
- д) Закон цветовой гармонии.
- е) Закон качества.

Вопрос 14. Какие средства обеспечивают асимметричность костюма.

- а) Зрительные иллюзии.
- б) Ритмические повторы.
- в) Конструктивное решение, членение формы.
- г) Смещение застежки, цветовых пятен, отделки, деталей.

д) Использование различных материалов и факторов.

Вопрос 15. Выделить приемы активизации метрического повтора.

- а) Укрупнение элементов костюма и уменьшение расстояния между ними.
- б) Сбой ритмического ряда.
- в) Усложнение метрического ряда.
- г) Введение симметричных деталей.
- д) Введение контрастных аксессуаров.

Вопрос 16. Какие функции выполняет ритм в композиции костюма.

- а) Функцию масштабности.
- б) Эстетическую функцию.
- в) Организующую функцию.
- г) Функцию эргономической рациональности.
- д) Функцию расчленения.
- е) Пропорционирование.
- ж) Функцию объединения.
- з) Функцию создания зрительной динамики.

Вопрос 17. Перечислить виды ритмической организации в композиции костюмов.

Вопрос 18. Что такое нюанс?

- а) Полное сходство однородных элементов формы.
- б) Отношения, при которых однородные элементы формы имеют мягкое, слабо выраженное отличие.
- в) Отношения, при которых однородные элементы форм сильно отличаются друг от друга, противопоставлены друг другу.

Вопрос 19. Какие свойства повышают зрительно-эмоциональную активность костюма.

- а) Симметрия.
- б) Пропорции.
- в) Ритм.
- г) Тектоничность.
- д) Контраст.

5 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Для реализации компетентного подхода программа дисциплины «Основы ресурсосберегающих технологий» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Одним из элементов педагогической системы являются организационные формы обучения. Они делятся на индивидуальные, коллективные групповые, аудиторские и внеаудиторские. Эта классификация не является строго научной, но позволяет несколько упорядочить разнообразие форм обучения.

Организационные формы обучения – это виды учебных занятий, отличающихся друг от друга дидактическими целями, местом проведения, продолжительностью.

В рамках различных организационных форм обучения преподаватель обеспечивает активную познавательную деятельность обучающихся, используя фронтальную, групповую и индивидуальную работу.

Фронтальная работа предполагает совместную деятельность всей группы: преподаватель излагает материал для всей группы, ставит одинаковые задачи, а студенты решают одну проблему.

При групповой работе учебная группа разделяется на несколько подгрупп, которые выполняют одинаковые или различные задания.

При индивидуальной работе каждый студент получает задание, которое он выполняет независимо друг от друга. Индивидуальная форма организации учебного труда особенно целесообразна для таких видов работ, в которых могут более ярко проявиться индивидуальные особенности и возможности обучающихся.

Для реализации курса «Пропедевтика» используются новые педагогические технологии, ориентированные на специальное обучение поисковым процедурам, формированию культуры творческого мышления.

В рамках учебных занятий предлагается учебное занятие на основе технологии игрового взаимодействия на тему «цветовая гармония двух хроматических тонов».

У студентов в ходе такого занятия приобретает практический опыт совместного участия в обсуждении теоретических проблем. Студент учится точно выражать свои мысли, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, что обуславливает высокий уровень его интеллектуальной и личностной активности. Главное в работе преподавателя – создание условий интеллектуальной раскованности использования приемов творческой самостоятельности и активности.

Технологии игрового взаимодействия также были использованы в учебном процессе. Игры позволяют моделировать различные ситуации, проектировать способы действия в условиях моделей, демонстрировать процесс систематизации теоретических знаний по решению определенных практических проблем. Они позволяют как бы «прожить» определенную ситуацию, изучить ее в непосредственном действии.

Педагогическая задача – активизация теоретических знаний в условиях, приближенных к реальным.

Цель: активизация творческого потенциала, формирование ценностных ориентаций и установок, необходимых в будущей профессии; приобретение опыта познавательной и профессиональной деятельности (проведения творческого поиска и оформления эскиза моделей модной одежды, используя выводы, полученные в ходе поиска).

Условия и правила игры

1. Минимальное количество участников 5 человек, максимальное – 8.
2. Максимальная продолжительность игры 2 практических занятия, т.е. 4 часа.
3. Пояснения преподавателя должны быть наглядными, т.е. сопровождаться поясняющими схемами.
4. Исследовательский поиск проводится в журналах мод за последние два года.

6. В процессе игры оцениваются деятельность и поведение каждого игрока отдельно и стиль взаимодействия участников.

7. Оценку производит преподаватель, ведущий игру, и сами участники в конце занятия.

8. В деловую игру вводится пакет ситуаций, имитирующих проблемы творческого поиска. Использование их в ходе игры регулируется преподавателем.

Этапы игры.

1. Преподаватель выдает задание студентам.

2. Беседа преподавателя со студентами об опыте создания цветовой гармонии в костюме.

3. Беседа преподавателя со студентом, имеющим новаторские предложения цветовых сочетаний.

4. Выполнение студентами лабораторного задания.

5. Выполнение формальной оценки.

6. Выполнение оценки по существу.

7. Отчет студентов о проделанной работе.

8. Подведение итогов занятия. Рефлексия участников. Оценка студентами качества исполнения эскизов и качества принятых решений.

Ход.

Вводная часть.

После выбора темы на подготовительном этапе выбирался ведущий (им становился преподаватель), участники – остальная группа (6-7 человек). Готовился сценарий – перечень нерешенных, противоречивых вопросов:

- Как менялась модная гамма цветов за последние два года?
- Какое значение имеет цвет в композиции костюма?
- Почему цвет является основным средством композиции костюма?
- Соответствует ли цветовая характеристика назначению модели?
- Являются ли результаты поиска новых цветовых сочетаний интеллектуальной собственностью?
- Зависит ли цветосочетание от цветотипа клиента?
- Стоит ли заниматься творчеством и производить продукцию дизайнера?

Подбиралось помещение для проведения дискуссии, основным условием выбора являлось наличие общего стола. Участники знакомились со списком рекомендуемой литературы, проводилось их консультирование.

На втором этапе ведущий вместе с участниками круглого стола определяли проблему, устанавливали регламент выступлений (3-4 минуты) и дискуссии в целом (2 часа), формировали правила:

- выступить должен каждый;
- аргументировано подтверждать свою позицию;
- внимательно выслушивать оппонентов, не перебивать;
- не повторяться;
- не допускать личной конфронтации;
- поддерживать дружескую атмосферу.

Ведущий проводил краткий экскурс по дисциплине «Пропедевтика», добиваясь однозначного понимания терминов, понятий и т.п.

После «информационной атаки», в ходе которой, участники усвоили основную информацию по обсуждаемой проблеме, проводилась постановка вопросов, и давались ответы на них. Слово предоставлялось всем желающим. Участник дискуссии мог внести свои предложения.

Ведущий не мог выступать первым. Его задача – активизировать каждого участника, не допускать высокой активности одних за счет других. Оперативно анализировать высказанные идеи, через 10-15 мин. делать предварительные выводы.

На следующем этапе производился анализ и оценка обсуждения, сопоставлялись поставленные цели и полученные результаты, проводилась оценка результатов, выявлялись положительные и отрицательные итоги. Подчеркивая важность разнообразных позиций и подходов для альтернативных решений, результатом обсуждения являлось групповое решение в оценке выполненных эскизов и ответов на вопросы.

В конце ведущий вместе с участниками обсуждения формулировал решение, отвечая на, возможно, основной вопрос: «Стоит ли вообще заниматься творчеством и производить продукцию дизайна?».

Общение в ходе дискуссии побуждало студентов искать различные способы для выражения своей мысли, повышало восприимчивость к новым сведениям, новой точке зрения.

В ходе занятия закреплялись сведения, происходило творческое осмысление изученного материала для формирования правильной оценки, активизация учебно-профессиональной деятельности, углубление работы с содержанием, выход за пределы усвоения фактических сведений, творческое применение полученных знаний.

На этом занятии студенты рассматривали свой будущий профессиональный труд с разных позиций: философско-психологической, морально-этической, что давало дополнительный стимул в развитии творческого мышления и становлении специальных компетенций будущих специалистов-дизайнеров. Опыт работы в группе способствовал развитию коммуникативных качеств, особенно актуальных для будущего дизайнера костюма в работе с клиентами.

Задачей педагога была необходимость давать студентам самим принимать решения, анализировать возникающие у них различные идеи и подходы, строить действия в соответствии со своими решениями. Постепенно и последовательно наращивать степень инициативности участников.

При проверке знаний студентов использовались разные виды контроля: индивидуальный устный и творческий, групповой творческий.

Формулировка контрольных вопросов была обусловлена системным подходом от запоминания и воспроизведения изученного материала до решения проблем и задач в графических работах.

Цель первых вопросов – проверить знание изученного материала. Вопросы на проверку понимания (учебные результаты превосходят простое запоминание) предусматривали умение студента преобразования (трансляции) материала из одной формы в другую, способности объяснять, интерпретировать материал. В вопросах на проверку применения (результаты обучения требуют более высокого уровня владения материалом, чем понимание) предусматривалось умение использовать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях, применение правил, методов, понятий, законов. Владение анализом (учебные результаты характеризуются более высоким интеллектуальным уровнем) проверялось умением разбить материал на составляющие так, чтобы ясно выступала его структура (как теоретический материал воплощен в эскизах). Владение оценкой (достижение учебных результатов по всем предшествующим категориям плюс оценочные суждения) требовало умения оценивать значение того или иного материала для конкретной цели. Причем суждения должны основываться на четких критериях.

Приведем пример контрольных вопросов для проверки усвоения понятия «цвет в костюме и цветосочетание», составленных по выше описанной структуре.

Знание.

1. Дать определение хроматическим цветам.
2. Перечислить виды двухцветных сочетаний.
3. Дать определение дополнительным цветам.
4. Дать определения родственным цветосочетаниям.
5. Назвать составные части родственно-контрастных цветов.

Понимание.

1. Пояснить суть каждого вида двухцветных сочетаний.
2. Определить, в чем заключается отличие родственных цветов от контрастных.

3. Являются ли двухцветные сочетания, разные по светлоте и плотности, гармоническими.

4. Составить схему сочетаний двух цветов в круге М. Шугаева.

Применение.

1. Определить вид двухцветных сочетаний пастельной гаммы.

2. Выбрать двухцветное сочетание из внешнего цветового круга.

3. Определить существенные признаки гармонии двух цветов любой насыщенности.

Анализ.

1. Перечислить и проанализировать существенные признаки предлагаемых сочетаний двух цветов в современной одежде.

2. Проанализировать предложенные сочетания. Выбрать из них:

а) сочетание к определенному стилю;

б) сочетание к определенному назначению одежды;

в) сочетания к авангардной одежде;

г) сочетание двух цветов к одежде для определенной возрастной категории.

Синтез.

Выявить существенные классические сочетания и предлагаемые сочетания в современной моде. Составить принцип сочетаний, предлагаемых в студенческих работах.

Оценка.

Проанализировать вид сочетания. Определить вид гармонического сочетания. Можно ли видоизменить способ двухцветного сочетания? Если да, то перестроить привести пример.

В ходе ролевой учебной игры студент проиграл условную практическую ситуацию, что необходимо для его развития, изменения творческих позиций, для формирования ценностных ориентаций и профессиональных интересов, навыков. Каждая роль в ходе занятия приобретала определенную личностную окраску, в ней отражались профессионально значимые или профессионально недопустимые черты личности.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Рабочая программа учебной дисциплины	3
1.1	Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2	Место дисциплины в учебном процессе	3
1.3	Структура и содержание дисциплины	3
1.4	Содержание разделов и тем дисциплины	4
1.5	Самостоятельная работа	6
1.6	Образовательные технологии	7
1.7	Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	7
1.8	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
1.9	Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
1.10	Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине	11
2	Теоретические занятия (лекции)	13
3	Методические указания по изучению дисциплины	
3.1	Методические указания (рекомендации) для преподавателя	33
3.2	Методические указания к лабораторным работам	33
3.3	Методические указания по выполнению курсовой работы	55
3.3	Методические указания по самостоятельной работе студентов	59
4	Контроль знаний	61
4.1	Текущий контроль знаний	61
4.2	Итоговый контроль знаний	61
4.3	Критерии оценки	61
4.4	Тестовые задания по оценке остаточных знаний	62
5	Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе	66