

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

Кафедра Конструирования и технологии одежды

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Художественное проектирование трикотажных изделий
Основной образовательной программы по специальности 260704.65
«Технология текстильных изделий»

Благовещенск 2011

УМКД разработан старшим преподавателем Кафедры КиТО
Рузайкиной Галиной Петровной

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры

Протокол заседания кафедры от «_____» _____ 2011 г. № _____

Зав. кафедрой _____ / И.В. Абакумова /

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания УМСС _____

от «_____» _____ 2011 г. № _____

Председатель УМСС _____ / И.В. Абакумова /

1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Цель программы курса: получение практических навыков по проектированию изделий из трикотажа в соответствии с последними модными тенденциями и законам композиции костюма.

Основными задачами курса являются:

- изучение направлений моды трикотажных изделий, получение практических навыков по проектированию и моделированию трикотажных изделий:
- проработка эскиза модели в соответствии с законами композиции,
- получение практических навыков по проектированию трикотажных изделий, комплектов, ансамблей, авторских и промышленных коллекций.

Преподавание курса взаимосвязано с программой "Учебная практика", "Основы конструирования трикотажных изделий", "Спецпрактикум по конструированию трикотажных изделий", "Технология пошива трикотажных изделий", "Теоретические основы рисунчатого трикотажа". Данный курс позволяет на практике закрепить полученные теоретические знания. При этом студент должен приобрести опыт использования базы данных для проектирования трикотажных изделий; в зависимости от особенностей фигуры и фасона изделия выбрать переплетение, рассчитать необходимые пропорции костюма.

Знания, полученные в рамках изучения данной дисциплины, в дальнейшем углубляются и закрепляются на других дисциплинах по специальности 260704 (280300) – «Технология текстильных изделий».

1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина относится к блоку дисциплин специализации. Успешное овладение дисциплиной предполагает знание важнейших свойств трикотажных переплетений и способов их получения, особенностей свойств используемого сырья и основные положения антропологии человека. В дальнейшем приобретенные знания могут с успехом использоваться на учебной производственной практике, при разработке выпускной квалификационной работы.

1.3 НАВЫКИ И УМЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать: лексический минимум для реализации профессиональной деятельности, знать направление моды трикотажных изделий, знать основные принципы формирования трикотажных изделий, направление моды трикотажных изделий;

Уметь: выявлять потребности потребителя в соответствии с современными модными тенденциями, по заданному эскизу модели строить чертеж базовой конструкции изделия, разрабатывать конструкции сложных покроев, учитывая способы обработки деталей и узлов изделия;

Владеть: практическими навыками по конструированию и моделированию трикотажных изделий; умением использовать исторический опыт и мировое культурное наследие в профессиональной деятельности и личностном развитии, знаниями по вопросам формообразования костюма и методам его организации, практическими навыками по художественному оформлению трикотажных изделий.

1.4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 60 часов

Таблица 1 – Структура дисциплины

№ 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)
				лек- ции	Лаб. раб.	Практ	Сам. К.раб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Введение. Цели и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. История возникновения трикотажа.	8	1	2	2		2	
2	Проектирование изделий из трикотажа	8	2	2		2	2	опрос
3	Система принципов формирования трикотажных изделий	8	3	2	2		2	опрос
4	Понятия «одежда» и «костюм». История костюма и моды. Функции и классификация современной одежды. Стандартизация в условиях художественного проектирования.	8	4	6	1	1	4	Реферат, эскизы моделей
			5		2			
			6			2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Понятие композиции костюма и в частности трикотажной одежды. Законы и правила композиции	8	7, 8	4	2	2	4	Эскизы моделей
6	Элементы, свойства и средства композиции костюма. Решение задач на пропорции.	8	9, 10 11	6	2 2	2	4	Опрос
7	Мода и стиль. Стилизовое решение трикотажной одежды	8	12	2		2	4	Опрос
8	Особенности проектирования трикотажной одежды для разных половозрастных групп	8	13 14	4	2	2	4	Реферат, эскизы моделей
9	Особенности проектирования комплекта, модельного ряда, коллекций. Одежда от кутюр и коллекции прет-а-порте.	8	15	2		2	4	Защита курсового проекта
	Итого			30	15	15	45	

1.5 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

1.5.1. Лекции.

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

Взаимосвязь изучаемого курса с такими дисциплинами, как Учебная практика", "Основы конструирования трикотажных изделий", "Спецпрактикум по конструированию трикотажных изделий", "Технология пошива трикотажных изделий", "Теоретические основы рисунчатого трикотажа".

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

История развития производства пряжи и нитей натурального происхождения: хлопок, лён, шерсть, шёлк. Сорты волокон, используемых для производства пряжи и нитей, перерабатываемых именно трикотажной промышленностью. Новые виды сырья.

Основные тенденции моды на текущий период.

Тема №2. Проектирование изделий из трикотажа.

Процесс проектирования трикотажных изделий складывается из следующих этапов.

1. Предпроектное исследование.

2. Предварительное эскизирование.

Форэскиз - первоначальный эскиз, набросок идеи, формы.

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

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

3. Художественно - технологическая разработка (поиск).

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

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

5. Внедрение разработанных полотен и изделий в производство.

Тема №3. Система принципов формирования трикотажных изделий.

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

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

Формула структуры трикотажных изделий.

Тектоничность - принцип единства конструкции и формы.

Содержательность — единство утилитарности изделия и его художественного содержания.

Пластичность - взаимное влияние материала изделия и его формы.

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

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

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

Драпированная одежда Древнего Египта, Древней Греции, Индии.

Одежда эпохи раннего христианства, эпохи Возрождения, позднего Средневековья, времен Французской революции.

Особенности русского костюма до крещения Руси, допетровской эпохи и после реформ Петра I.

Костюм - совокупность предметов одежды с обувью и различными дополнениями: причёска, головной убор, перчатки, украшения, грим, представленная в определённой системе, отражающей индивидуальность человека или общественной группы людей.

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

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

Функции одежды: утилитарная, социальная и эстетическая.

Костюм XVII - XVIII веков. Обзор развития мужского, женского и детского платья за последние 200 лет. Изменение их формы, назначения, функций.

Стандартизация в условиях художественного проектирования.

Тема №5. Понятие композиции костюма и в частности трикотажной одежды. Законы и правила композиции.

Композиция – построение художественного произведения, обусловленное его содержанием и значимое соотношение частей произведения искусства.

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

Композиция включает в себя такие понятия как:

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

Форма - внешний вид, внешнее очертание предмета.

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

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

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

Графическая характеристика - технический рисунок.

Силуэт - проекция объёмной формы на вертикальную плоскость.

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

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

Закономерности композиции:

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

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

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

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

Целостность - целостное восприятие всей художественной формы костюма.

Тема № 6. Элементы, свойства и средства композиции.

1. Основные свойства формы.
2. Пластические свойства формы.
3. Силуэт и линии в костюме.
4. Членение формы одежды из трикотажа.
5. Соразмерные и пропорциональные закономерности в костюме.

6. Ритмические закономерности в костюме.

7. Симметрия и асимметрия в костюме.

8. Зрительные иллюзии в костюме.

9. Цвет в костюме.

5. 6.1. Основные свойства формы.

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

Форма как объёмно - пространственная, временная структура.

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

5.6.2. Пластические свойства формы.

Под пластикой костюма понимается постепенность в переходе одного направления его формы в другое. Однако в пластических движениях линий возможны и скачкообразные и обратные им направления.

Вертикальная, горизонтальная, диагональная линии, деление их по начертанию - прямые и кривые с постоянным и переменным радиусом кривизны.

5.6.3. Силуэт и линии в костюме.

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

Конструктивные линии. Виды линий — конструктивные, конструктивно-декоративные, декоративные. Использование свойств трикотажных переплетений для оформления конструктивных и декоративных линий.

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

5.6.4. Членение формы одежды из трикотажа.

Полное, сплошное членение и иллюзорное, прерывистое.

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

Зависимость количества основных частей одежды от ассортимента: пальто, платье. Основные признаки покроя плечевых изделий.

5.6.5. Соразмерные и пропорциональные закономерности в костюме — одно из основных условий возникновения художественных качеств одежды.

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

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

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

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

5.6.6. Ритмические закономерности в костюме. Одно из важнейших проявлений ритма – повторяемость элементов, форм и интервалов между ними, объединённых сходством, тождественными признаками, мерность их чередования.

5.6.7. Симметрия и асимметрия в организации костюма.

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

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

Тема предложена на самостоятельную работу студентам.

5.6.8. Зрительные иллюзии в костюме.

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

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

5.6.9. Цвет в костюме.

Цвет — это физиологическое ощущение человека, воспринимаемое непосредственно сетчаткой глаза. Установлено, что человеческий глаз способен различать от 100 до 300 цветовых тонов и 5-10 миллионов смешанных.

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

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

Цветовой круг. Родственные и контрастные цвета.

Тема № 7. Мода и стиль. Стилевое решение трикотажной одежды.

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

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

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

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

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

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

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

Женская одежда из трикотажа - верхняя (искусственный мех на трикотажной основе, демисезонные пальто, куртки), лёгкое платье, джемперы, жилеты, женское бельё. Проектирование ны фигуру различного телосложения и темперамента.

Мужская одежда из трикотажа. Особенности проектирования.

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

Тема №9. Особенности проектирования комплекта, модельного ряда, коллекции.
Одежда от кутюр и коллекции прет-а-порте.

Коллекция – систематизированное собрание каких-либо предметов, представляющих научный, исторический или художественный интерес.

В моделировании одежды – серия моделей различного назначения, составляющих единство:

- авторской концепции;
- образа;
- материалов;
- цветового решения;
- сезонного назначения;
- стилового решения и т.д.

Виды коллекций одежды:

- перспективные: представляют концепцию моды на будущее;
- промышленные: демонстрируют ассортимент изделий для непосредственного внедрения в производство;
- авторские: выражают творческую концепцию дизайнера, предназначены для индивидуального клиента, для демонстрации на выставках, ярмарках, в ночных клубах, в творческих конкурсах.

Термин «Haute Couture» («от-кутюр») в переводе с французского – «высокое шитье»; в наши дни под ним понимают создание одежды самого высокого класса. Палата высокой моды. Линии «prêt-a-porter» («прет-а-порте») – готового платья.

1.5.2. Практические (лабораторные/семинарские) занятия.

Тематический план лабораторных занятий

1. Разработка коллекции трикотажных изделий с использованием элементов исторического костюма.
2. Разработка коллекции трикотажных изделий различного назначения на определенную тему (под девизом).
3. Разработка коллекции трикотажных изделий спортивного стиля с использованием симметрии и асимметрии в организации костюма.
4. Разработка коллекции трикотажных изделий классического стиля с использованием ритмических закономерностей в организации костюма.
5. Разработка комплектов для детей в различных стилях.
6. Разработка комплектов спортивного назначения для мужчин.

Тематический план практических занятий

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

Примерная тематика курсовой работы

1. Разработка коллекции трикотажных изделий с использованием ритмических закономерностей в организации костюма
2. Разработка комплектов повседневного назначения с использованием элементов исторического костюма
3. Разработка комплектов для детей в стиле фантазии (фольклорном) с использованием различных декоративных отделок
4. Разработка коллекции изделий на полную фигуру с использованием зрительных иллюзий в костюме
5. Разработка коллекции изделий с использованием симметрии и асимметрии
6. Разработка коллекции мужских джемперов с использованием иллюзорного членения формы одежды
7. Разработка коллекции одежды для женщин высокого роста
8. Разработка коллекции изделий детского ассортимента с использованием мотивов народного костюма

1.6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Таблица 2

№ п/п	№ раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Недели семестра
1	1,2	Работа с периодическими изданиями по направлениям моды, художественному оформлению одежды	1,2
2	3,4	Разработка эскизов коллекции трикотажной одежды для курсовой работы. Конструктивная проработка одного эскиза из коллекции.	3,4
3	5	Изучение тем: симметрия и асимметрия в организации костюма, цвет в костюме.	5
4	6-8	Составление заправочных карт на изделие. Изготовление трикотажного изделия: отвязывание деталей, изучение способов обработки узлов изделия, составление технологической последовательности изготовления.	6-13
5	9	Окончательное оформление трикотажного изделия. Подготовка к защите курсовой работы	14,15
	Итого		

1.7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

По итогам выполнения всех лабораторных работ и соблюдении графика выполнения курсовой работы обучающийся допускается к защите курсовой работы.

Вопросы для подготовки к защите курсовой работы.

1. Этапы проектирования трикотажных изделий.
2. Принципы формирования трикотажных изделий.
3. Определение понятий «одежда» и «костюм».
4. Функции и классификация современной одежды.
5. Стандартизация в условиях художественного проектирования.
6. Понятие композиции.
7. Законы и правила композиции.
8. Композиционный центр.
9. Элементы, свойства и средства композиции.
10. Понятие симметрии и асимметрии в организации костюма.
11. Ритмические закономерности в организации костюма.
12. Силуэт и линии в костюме.
13. Стилевое решение трикотажной одежды.
14. Определение понятий: комплект, ансамбль, коллекция.

15. Зрительные иллюзии в костюме. Особенности проектирования одежды для детей.
16. Текущие модные тенденции и прогнозы на следующий сезон.
17. Цвет в костюме.
18. Роль исторического костюма в моде современности.
19. Рисунок в трикотажном полотне и изделии.
20. Особенности проектирования костюма на невысокую, полную фигуру.

Оценка знаний студентов

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверку знаний, умений. Работа студентов оценивается в соответствии с объемом выполненной работы и качеством выполненных изделий.

На защиту курсовой работы предоставляются выполненные изделия и пояснительная записка.

Оценка «отлично» ставится, если: изделие выполнено качественно, в соответствии с требованиями заказчика, переплетение достаточно сложное или конструкция изделия имеет усложняющие элементы (воротник, манжеты, застёжку, карманы, подрезы). Внешний вид изделия: цветовая гамма, переплетение, конструкция и пропорции соответствуют последним направлениям моды и внешности заказчика. Записка оформлена в соответствии с правилами оформления курсовых работ. Ответы на дополнительные вопросы четкие, характеризующие отличное усвоение лекционного материала, работу с дополнительной литературой.

Оценка «хорошо» ставится, если изделие выполнено с небольшими недочётами, но в срок, или выработывалось несложным переплетением, либо не очень сложной конструкции. Расчёты конструкции и построение деталей изделия проводились с небольшими ошибками. Ответы на дополнительные вопросы не всегда четкие, характеризующие усвоение лекционного материала в полном объеме, работу с дополнительной литературой.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если изделие выполнено вовремя, но не высокого качества (требовались дополнительные переделки), простым переплетением с грубыми ошибками в расчётах, что привело к дополнительному подкрою деталей изделия. Либо изделие доводилось до готовности после зачётной недели в пределах допустимого временного промежутка. Ответы на дополнительные вопросы не всегда четкие, характеризующие усвоение лекционного материала в неполном объеме, работ с дополнительной литературой неудовлетворительна.

Студенты, изделие которых выполнено на 80%, записка оформлена не верно к защите не допускаются.

1.8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература

1. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. в 2 ч. Ч. 2: Технология изготовления одежды: учеб пособие для вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: Академия, 2007. – 256 с.

2. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.

3. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: учеб пособие: рек. Мин. обр. РФ/ Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 224 с.

б) дополнительная литература.

4. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля / И.В. Блохина – Минск; Харвест, 2007. – 400 с.

5. Куницкая О.М. Властительницы мира моды / О.М. Куницкая. – М.: Вече, 2008. – 352 с.

6. История костюма. Эпоха. Стил. Моа: от древнего Египта до модерна / сост. А.Ю. Андреева, Г.И. Богомолов. – СПб: Паритет, 2001. – 120 с.

7. Композиция костюма: Учебное пособие: доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. - М.: Академия, 2003. - 432 с.

8. Рачицкая Е.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа: Серия «Учебники, учебные пособия»: рек. Мин. обр. РФ / Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко. - Ростов н/ Д.: Феникс, 2003. – 416 с.

9. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары: Учеб. для вузов: Доп. Мин. обр. СССР/ Ф.М. Пармон. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 264 с.

10. Художественное проектирование трикотажных изделий: учеб.-метод. комплекс для спец. 260704-Технология текстильных изделий/ АмГУ, ФПИ; сост. Г.П. Рузайкина. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. – 34 с.

11. Периодические издания РФ – журналы: «Ателье», «Текстильная промышленность», «Interneshnl Tekstile».

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы

12. Ю.А. Старикова История и индустрия моды/конспект лекций
[//www.biblioclub.ru/book/56287/](http://www.biblioclub.ru/book/56287/)

13. Индустрия моды. [// in-image.ru/fashionindustry.html](http://in-image.ru/fashionindustry.html)

14. Правила оформления выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов) стандарт Амур. гос. ун-та / АмГУ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. – 44 с. // <http://www.amursu.ru/attachments/158> 4526 СТО оформление выпускных работ – 2011.pdf

15. Библиотечно-информационные ресурсы

№ п/п	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.
3	www.modnaya.ru	Сайт о моде: модная одежда, новости, российские модельеры, зарубежные модельеры.

1.9 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В научно-производственных лабораториях университета, закрепленных за кафедрой КиТО, имеются: вязальные машины как бытового, так и производственного назначения, трикотажное полотно, пряжа различного сырьевого состава, манекены, лекала деталей разных размеро-ростов, швейное оборудование и другие технические приспособления, позволяющие выполнять практические задания в соответствии разработанной тематикой.

1.10 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для формирования общекультурных и профессиональных компетенций наряду с объяснительно-иллюстративной формой обучения, используемой на лекциях для передачи большого количества информации, в процессе преподавания курса «Художественное проектирование трикотажных изделий» используются и активные формы: проблемные, частично-поисковые и исследовательские методы обучения.

Индивидуальные методы обучения применяются на практических и семинарских занятиях при выполнении индивидуальных заданий, при подготовке рефератов, сообщений – темы 4,8.

Активные формы работы используются на лекциях в виде диалога и полилога; на практических занятиях: в виде разбора конкретных ситуаций - темы 5,6; разборка проблемных ситуаций – тема 9.

Коллективные формы работы на занятиях способствуют овладению культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, формируют у обучающегося готовность к коопе-

рации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе и контактной зоне, готовность к организации и выполнению проектов в трикотажной промышленности с использованием современных научных принципов и методов исследования.

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с предпринимателями, работающими в сфере производства и реализации модной одежды, посещение модных салонов и ателье, выставок прикладного искусства и музея, использование мультимедийной аппаратуры, репродукций, готовых изделий современной одежды.

2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

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

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

Цель лекции – ознакомить учащихся с этапами становления трикотажной промышленности и её местом в современной индустрии модной одежды и других сферах.

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

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

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

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

Чтобы изделие нашло своего потребителя, оно должно не только соответствовать текущим тенденциям моды, но и выполнено из качественного сырья с использованием современных способов обработки узлов и деталей. Таким образом, «Художественное проектирование трикотажных изделий» тесно связано с такими дисциплинами, как «Материаловедение», «Технология пошива трикотажных изделий», «Основы ресурсосберегающих технологий», «Основы конструирования трикотажных изделий» и др.

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

Ключевые вопросы

1. Какие иглы использовались в первой трикотажной машине?
2. Какова производительность многосистемных машин?
3. Выделить особенности трикотажной одежды в текущем сезоне?

Рекомендуемая литература

1. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.
2. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: учеб пособие: рек. Мин. обр. РФ/ Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 224 с.
3. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля / И.В. Блохина – Минск; Харвест, 2007. – 400 с.

2.2 Тема №2. Проектирование изделий из трикотажа.

Цель лекции – изучить этапы проектирования трикотажной одежды и особенности внедрения новых моделей на предприятиях массового производства и индивидуального пошива.

Дизайн трикотажных изделий предполагает создание такого ассортимента, который удовлетворял бы художественным и потребительским требованиям населения, но и учитывал технологию производства,

Процесс проектирования трикотажных изделий складывается из следующих этапов.

1.Предпроектное исследование.

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

Изучаются источники творческой идеи:

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

2.Предварительное эскизирование.

Форэскиз - первоначальный эскиз, набросок идеи, формы.

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

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

3.Художественно - технологическая разработка (поиск).

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

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

5.Внедрение разработанных полотен и изделий в производство.

Зависит от условий работы предприятия, сырьевой базы, уровня технологии и организации производства, парка оборудования предприятия.

На предприятиях по индивидуальному изготовлению одежды длительность внедрения по времени сокращается в несколько раз.

Ключевые вопросы

1. На сколько быстрее происходит внедрение новой коллекции на трикотажном производстве и чем это обусловлено?
2. Какой из этапов проектирования трикотажных изделий наиболее трудоемкий?
3. Перечислить особенности внедрения коллекций на трикотажном производстве?

Рекомендуемая литература

1. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. в 2 ч. Ч. 2: Технология изготовления одежды: учеб пособие для вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: Академия, 2007. – 256 с.
2. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.

3. Рачицкая Е.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа: Серия «Учебники, учебные пособия»: рек. Мин. обр. РФ / Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко. - Ростов н/ Д.: Феникс, 2003. – 416 с.

2.3 *Тема №3.* Система принципов формирования трикотажных изделий.

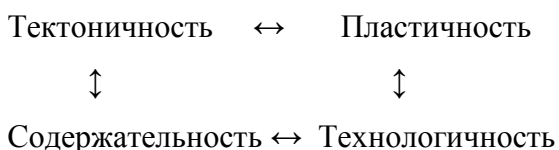
Цель лекции – ознакомить с принципами формирования трикотажных изделий и новыми технологическими терминами.

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

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

На процесс формирования трикотажных изделий имеют влияние тенденции потребления и производства. Для этого дизайнер рассматривает систему «человек – изделие – среда».

Формула структуры трикотажных изделий.

Тектоничность – отношение компонентов костюма в принципе единства конструкции и формы.

Содержательность — единство утилитарности изделия и его художественного содержания.

Пластичность - взаимное влияние материала изделия и его формы.

Технологичность конструкции – это такое конструктивное решение деталей, узлов и изделий в целом, которое позволяет при минимальных затратах на конструкторскую и технологическую подготовку применить наиболее прогрессивные методы изготовления, при рациональных формах организации производственных потоков. В трикотаже технологичность конструкции рассматривается в связи с формированием структуры полотна и способа его изготовления.

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

Ключевые вопросы

1. Как взаимодействуют компоненты формулы структуры трикотажного изделия?

2. Цели художественного проектирования?

Рекомендуемая литература

1. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. в 2 ч. Ч. 2: Технология изготовления одежды: учеб пособие для вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: Академия, 2007. – 256 с.

2. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.

3. Рачицкая Е.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа: Серия «Учебники, учебные пособия»: рек. Мин. обр. РФ / Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко. - Ростов н/ Д.: Феникс, 2003. – 416 с.

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

Цель лекции – ознакомить студентов с новой терминологией, функциями одежды и принципами стандартизации в производстве.

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

Костюм - совокупность предметов одежды с обувью и различными дополнениями: причёска, головной убор, перчатки, украшения, грим, представленная в определённой системе, отражающей индивидуальность человека или общественной группы людей. Костюм можно рассматривать как элемент и продукт культуры. Костюм как элемент и продукт материальной культуры - это своеобразный экран, на который проецируются в зримой и яркой форме социальный, материальный, технический, духовный уровни развития общества.

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

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

Функции одежды - это реализация в процессе потребления свойств изделия, определяемых его назначением и строением. Основные функции: утилитарная, социальная и эстетическая. В зависимости от ассортимента изделий, стиля одежды, поло-

возрастной категории потребителя одни функции проявляются более интенсивно, значимость других снижается.

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

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

Ключевые вопросы

1. В чем сходство и различие утилитарных и эстетических функций одежды?
2. Какой вид комбинирования одежды – костюм, комплект, ансамбль - преобладает на современном этапе?

Рекомендуемая литература

1. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. в 2 ч. Ч. 2: Технология изготовления одежды: учеб пособие для вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: Академия, 2007. – 256 с.
2. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.
3. Рачицкая Е.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа: Серия «Учебники, учебные пособия»; рек. Мин. обр. РФ / Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко. - Ростов н/ Д.: Феникс, 2003. – 416 с.

2.5 Тема №5. Понятие композиции. Законы и правила композиции.

Цель лекции – ознакомить учащихся с основными законами и правилами композиции и их использовании при проектировании трикотажной одежды..

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

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

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

Композиция включает в себя такие понятия как:

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

Форма - внешний вид, внешнее очертание предмета.

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

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

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

Графическая характеристика - технический рисунок.

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

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

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

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

Закономерности композиции:

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

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

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

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

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

Ключевые вопросы

1. Какими линиями в костюме создается форма изделия?
2. Какие способы характеристики конфигурации формы применяются при описании костюма?
3. Какие правила композиции применяются при гармонизации костюма?

Рекомендуемая литература

1. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. в 2 ч. Ч. 2: Технология изготовления одежды: учеб пособие для вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: Академия, 2007. – 256 с.
2. Крюкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крюкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.
3. Рачицкая Е.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа: Серия «Учебники, учебные пособия»: рек. Мин. обр. РФ / Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко. - Ростов н/ Д.: Феникс, 2003. – 416 с.
4. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары: Учеб. для вузов: Доп. Мин. обр. СССР/ Ф.М. Пармон. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 264 с.

2.6 *Тема № 6.* Элементы, свойства и средства композиции.

Цель лекции: Ознакомиться с основными свойствами и средствами композиции костюма.

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

6.1. Основные свойства формы.

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

Форма как объёмно - пространственная, временная структура.

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

6.2. Пластические свойства формы.

Под пластикой костюма понимается постепенность в переходе одного направления его формы в другое. Однако в пластических движениях линий возможны и скачкообразные и обратные им направления.

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

6.3. Силуэт и линии в костюме.

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

Конструктивные линии.

Это линии, расчленяющие поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания объёмной формы, или видимые линии соединения составных частей и деталей формы (швы). Виды линий — конструктивные, конструктивно-

декоративные, декоративные. Использование свойств трикотажных переплетений для оформления конструктивных и декоративных линий.

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

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

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

6.4. Членение формы одежды из трикотажа.

Полное, сплошное членение и иллюзорное, прерывистое.

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

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

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

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

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

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

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

6.6. Ритмические закономерности в костюме. Ритм в переводе с греческого соразмерность, стройность, объективно существующее в природе явление закономерного повторения или чередования соизмеримых элементов во времени или в пространстве. Одно из важней-

ших проявлений ритма – повторяемость элементов, форм и интервалов между ними, объединённых сходством, тождественными признаками, мерность их чередования.

Повторяющаяся группа элементов называется периодом ряда. Скорость нарастания движения элементов в ритмическом ряду называется темпом. В трикотаже ритмическая закономерность проявляется в рисунке полотна, цвете и орнаменте.

6.7. Симметрия и асимметрия в организации костюма.

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

Вкраплением асимметричности в симметричную форму достигается уравновешенность. В костюме понятие «асимметрия» означает сложную зависимость в пространственной организации элементов формы, отсутствие простых видов симметрии. *Тема предложена на самостоятельную работу студентам.*

6.8. Зрительные иллюзии в костюме.

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

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

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

6.9. Цвет в костюме.

Цвет — это физиологическое ощущение человека, воспринимаемое непосредственно сетчаткой глаза. Установлено, что человеческий глаз способен различать от 100 до 300 цветовых тонов и 5-10 миллионов смешанных.

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

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

Цветовой круг. Родственные и контрастные цвета.

Символическая функция цвета в костюме.

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

Тема достаточно объемная и на лабораторных работах с целью закрепления материала изучается достаточно подробно.

Ключевые вопросы

1. Обратить внимание на основные свойства формы.
2. Отметить, с какими ещё свойствами формы связаны её пластические свойства.
3. Силуэт профильный и фронтальный – особенности временного развития каждого силуэта в различные исторические периоды.
4. Визуальное и реальное членение формы одежды из трикотажа.
5. Особенности пропорциональных закономерностей в костюме.
6. Ритмические закономерности в костюмеб свойства, способы изображения и влияние на зрительное восприятие костюма.
7. Симметрия и асимметрия в костюме: исторический аспект и современное использование при проектировании модной одежды.
8. Зрительные иллюзии в костюме. Способы использования для визуальной коррекции особенностей телосложения.
9. Цвет в костюме. Психологическое воздействие цвета.

Рекомендуемая литература

1. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. в 2 ч. Ч. 2: Технология изготовления одежды: учеб пособие для вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: Академия, 2007. – 256 с.
2. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.
3. Рачицкая Е.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа: Серия «Учебники, учебные пособия»; рек. Мин. обр. РФ / Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко. - Ростов н/ Д.: Феникс, 2003. – 416 с.

4. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары: Учеб. для вузов: Доп. Мин. обр. СССР/ Ф.М. Пармон. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 264 с.

5. Композиция костюма: Учебное пособие: доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. - М.: Академия, 2003. - 432 с.

2.7 *Тема № 7.* Стилевое решение трикотажной одежды.

Цель лекции – ознакомить с основными стилями в одежде и их современными течениями (подстилями).

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

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

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

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

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

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

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

Историками костюма чётко разделяются стили и их особенности всех прошедших веков развития человеческой цивилизации вплоть до 20-го века, до первой мировой войны. После окончания первой мировой войны в одежде наблюдается быстрая смена стиле-

вых направлений, порой существование разнообразных стилей в одно и то же время, а также введение в моду тех или иных стилей талантливыми модельерами.

Ключевые вопросы

1. Какой из подстилей можно выделить в современной моде?
2. Какой из исторически сложившихся стилей наиболее часто используется современными модельерами?
3. Какой исторически сложившийся стиль используется при проектировании офисной одежды?

Рекомендуемая литература

1. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. в 2 ч. Ч. 2: Технология изготовления одежды: учеб пособие для вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: Академия, 2007. – 256 с.
2. Рачицкая Е.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа: Серия «Учебники, учебные пособия»: рек. Мин. обр. РФ / Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко. - Ростов н/ Д.: Феникс, 2003. – 416 с.
3. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары: Учеб. для вузов: Доп. Мин. обр. СССР/ Ф.М. Пармон. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 264 с.
4. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля / И.В. Блохина – Минск; Харвест, 2007. – 400 с.
5. Куницкая О.М. Властительницы мира моды / О.М. Куницкая. – М.: Вече, 2008. – 352 с.
6. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода: от древнего Египта до модерна / сост. А.Ю. Андреева, Г.И. Богомолов. – СПб: Паритет, 2001. – 120 с.

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

Цель лекции – изучить основные особенности проектирования одежды для детей и взрослых различного пола и возраста.

Факторы, определяющие характер и стиль одежды: климатические условия, социальное положение, физиология, назначение и техника изготовления; пол и возраст потребителя.

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

Мужская одежда из трикотажа. Особенности проектирования.

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

Особенностью проектирования трикотажных изделий для жителей крайнего севера является многослойность, поскольку главные требования, предъявляемые к этой одежде - теплозащитные. Благодаря развитию машинного парка трикотажного производства расширяются и технические возможности: производится мех на трикотажной основе - более пластичный и теплозащитный, чем на тканой основе. Часто используется комбинирование трикотажных деталей с тканью, кожей, натканными материалами.

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

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

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

Ключевые вопросы

1. Какими пропорциональными особенностями характеризуются дети дошкольного и младшего школьного возраста?
2. Выделить особенности проектирования школьной одежды на современном этапе?
3. Какие стили и пропорции рекомендуются при проектировании одежды для пожилых людей?

Рекомендуемая литература

1. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. в 2 ч. Ч. 2: Технология изготовления одежды: учеб пособие для вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: Академия, 2007. – 256 с.
2. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары: Учеб. для вузов: Доп. Мин. обр. СССР/ Ф.М. Пармон. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 264 с.
3. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля / И.В. Блохина – Минск; Харвест, 2007. – 400 с.
4. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода: от древнего Египта до модерна / сост. А.Ю. Андреева, Г.И. Богомолов. – СПб: Паритет, 2001. – 120 с.

2.9 **Тема №9.** Особенности проектирования комплекта, модельного ряда, коллекции. Одежда от кутюр и коллекции прет-а-порте.

Цель лекции – изучить особенности проектирования коллекции (промышленной и перспективной), модельного ряда.

Коллекция – систематизированное собрание каких-либо предметов, представляющих научный, исторический или художественный интерес.

В моделировании одежды – серия моделей различного назначения, составляющих единство:

- авторской концепции;
- образа;
- материалов;
- цветового решения;
- сезонного назначения;
- стилового решения и т.д.

Виды коллекций одежды:

- перспективные: представляют концепцию моды на будущее;
- промышленные: демонстрируют ассортимент изделий для непосредственного внедрения в производство. Сначала изучаются объективные факторы потребления и спроса, динамика доходов населения; затем выявляются типологические особенности населения; последними исследуются взаимосвязи выявленных потребностей с ценностной ориентацией групп потребителей;

- авторские: выражают творческую концепцию дизайнера, предназначены для индивидуального клиента, для демонстрации на выставках, ярмарках, в ночных клубах, в творческих конкурсах.

Термин «Haute Couture» («от-кутюр») в переводе с французского – «высокое шитье»; в наши дни под ним понимают создание одежды самого высокого класса. Палата высокой моды. Линии «prêt-a-porter» («прет-а-порте») – готового платья.

Ключевые вопросы

1. Какие дома высокой моды существуют в России и чем они характеризуются?
2. В чем состоит главное отличие промышленных и авторских коллекций?
3. Когда и как проходят дефиле перспективных коллекций?

Рекомендуемая литература

1. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля / И.В. Блохина – Минск; Харвест, 2007. – 400 с.

2. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода: от древнего Египта до модерна / сост. А.Ю. Андреева, Г.И. Богомолов. – СПб: Паритет, 2001. – 120 с.

3. Периодические издания РФ – журналы: «Ателье», «Текстильная промышленность», «Interneshnl Tekstile».

4. Ю.А. Старикова История и индустрия моды/конспект лекций [//www.biblioclub.ru/book/56287/](http://www.biblioclub.ru/book/56287/)

5. Индустрия моды. [// in-image.ru/fashionindustry.html](http://in-image.ru/fashionindustry.html)

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Преподаватель проводит лекции в темпе, позволяющем обучающимся конспектировать основные аспекты рассматриваемых вопросов. Особо важный материал дается под запись, с выделением новых терминов, ключевых определений, выводов и гипотез. Рекомендуется обязательное использование иллюстративного материала как научно-технической литературы, так и материалов периодической печати, кадров телевизионных и художественных фильмов соответствующих тематике лекции.

На лекциях предлагается проводить часть занятий в виде дискуссий, направленных на формирование коммуникативной и дискуссионной культуры. Общение в ходе дискуссии побуждает студентов искать различные способы для выражения своей мысли, повышает восприимчивость к новым сведениям, новой точке зрения. Одновременно закрепляются сведения, происходит творческое осмысление материала, активизация учебно-профессиональной деятельности. По окончании лекции озвучивается список рекомендуемой литературы для самоподготовки к семинарским, практическим занятиям и лабораторным работам.

При оценке результатов рекомендуется кроме штрафных санкций (неудовлетворительная оценка) и разумной требовательности использовать поощрение в виде вербальной положительной характеристики индивидуальных успехов студента, что повышает самооценку обучающегося и мотивирует к получению более глубоких знаний по дисциплине.

Студент обязан в течение лекции конспектировать предлагаемый материал; участвовать в предлагаемых преподавателем дискуссиях и деловых играх (если таковые предусмотрены по программе), в обсуждении просмотренного иллюстративного материала и эпизодов предложенных фильмов. По итогам обсуждений рекомендуется записать основные выводы и предположения в тетрадь. В заключении отметить необходимую для самоподготовки литературу. Для успешного усвоения учебного материала по дисциплине,

необходимо рационально планировать выполнение индивидуальных заданий; широко использовать как учебную литературу, список которой представлен в рабочей программе дисциплины и выдается преподавателем на первой лекции, так и иные информационные средства (телевидение, периодическую печать, интернет) для анализа последних достижений в текстильной промышленности (новые виды сырья, переплетений, оборудования), новых тенденций в индустрии модной одежды и аксессуаров; применять знания, полученные на дисциплинах профессионального цикла: "Учебная практика", "Основы конструирования трикотажных изделий", "Спецпрактикум по конструированию трикотажных изделий", "Технология пошива трикотажных изделий", "Теоретические основы рисунчатого трикотажа".

Местом проведения лабораторных и практических занятий является научно-производственная лаборатория одежды, в которой обеспечены все условия для успешного изучения и освоения курса «Художественное проектирование трикотажных изделий», развития и становления профессиональных и специальных навыков будущих специалистов. Наличие ПК позволяет проводить демонстрацию учебного материала, наличие в нем специализированной программы «Knit – Stiler» позволяет проводить моделирование цветовой гаммы и переплетений для проектируемых моделей. Учебно-методический комплекс по дисциплине, список рекомендуемой литературы, свободный доступ к интернет-ресурсам обеспечивают методическое сопровождение и необходимые условия для творческой, результативной самостоятельной работы студентов.

3.1 Методические указания к практическим занятиям.

Тематический план практических занятий

Практические занятия проводятся в помощь студентам с целью корректировать и контролировать выполнение курсовой работы по дисциплине. Результаты обсуждений и рекомендации по курсовому студент оформляет в тетради, с последующим переносом материала в пояснительную записку по курсовой работе.

Тема 1. Подбор первичного материала для разработки коллекции.

Занятие проводится по следующему плану:

- обзор модных тенденций на текущий год с демонстрацией слайдов и использованием интернет – ресурсов.
- выдача индивидуального задания по изучению модных тенденций в одежде, по изучению сырьевой базы, рисунчатых возможностей оборудования.

Тема 2. Характеристика общей направленности коллекции и постановка задачи.

На занятии учащийся делает доклад об общей направленности предполагаемой коллекции одежды и предполагается коллективное обсуждение и корректировка сезонности, назначения и цветового решения коллекции.

Тема 3. Особенности творческого процесса и его источники.

Источниками творческого процесса могут являться произведения искусства, изделия народных промыслов, элементы флоры и фауны, исторический и национальный костюм. В соответствии с выбранным прототипом производится корректировка композиции изделий, цветовое решение и использование выбранного сырья.

Тема 4. Выбор стилевого решения.

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

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

В соответствии с современными тенденциями моды выбирается стилевое решение проектируемой коллекции и производится корректировка предварительных эскизов одежды.

Тема 5. Оценка соответствия конструкторско-технологических свойств материалов особенностям моделей.

Особенности производства трикотажных изделий предполагают и особенности построения чертежей конструкции одежды, как для взрослых, так и для детей различных возрастов.

В соответствии с выбранным ассортиментом одежды, назначением и способа производства разрабатывается конструкция изделия.

Затем в соответствии со способом производства изделия – полурегулярный или регулярный оформляются лекала изделия и производится расчет заправочной карты на одну из деталей.

Тема 6. Соответствие модели одежды внешнему облику демонстратора.

В соответствии с последними психологическими исследованиями, цвет одежды, удовлетворение ожиданий потребителя значительно влияют на психологический комфорт того, кто приобретает ту, или иную одежду. Кроме того, рекомендуется выбирать одежду с учетом цвета лица, волос, глаз, темперамента и иных предпочтений. Эти аспекты подробно рассматриваются на занятии.

Тема 7. Обоснование выбора переплетения и цветовой гаммы.

В соответствии с выбранным видом сырья, сезонного назначения коллекции и её общего колористического решения выбирается основное переплетение, вид оборудования и производится подбор цветовой гаммы дополнительных материалов и отделочных элементов.

Тема 8. Анализ и выбор методов обработки деталей и узлов.

В соответствии с выбранным способом изготовления модели (регулярный или полурегулярный) и конструктивными особенностями изделия выбираются и обсуждаются особенности и технологическая последовательность соединения узлов и деталей модели.

3.2 Методические указания к лабораторным занятиям.

При подготовке к лабораторным занятиям в рамках самостоятельной работы проводится литературный обзор по заданной теме, готовится небольшой доклад - не более 5 минут и предоставляются эскизы моделей - не менее 3-х по заданным темам, выполненные на листах форматом А4, в полный рост, с соблюдением пропорций человеческой фигуры, выполненные в цвете карандашом, красками.

Преподаватель ведет лабораторные занятия, проверяя полноту раскрытия темы в реферате-докладе, качество выполненных эскизов с учетом индивидуальных особенностей студентов (способность к изобразительному виду деятельности), руководит обсуждением предложенной работы и рекомендует, как правильно внести изменения в обсуждаемый эскиз.

При проведении лабораторных работ преподаватель должен четко формулировать цель занятия и основные проблемные вопросы. После заслушивания рефератов студентов необходимо подчеркнуть положительные аспекты их работы, обратить внимание на имеющиеся неточности (ошибки), дать рекомендации по подготовке к следующим выступлениям. Лабораторные занятия могут включать в себя элементы индивидуального собеседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль работы студентов, давать соответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь студенту.

При изложении материала дисциплины преподаватель должен обратить внимание:

- на педагогическое руководство во время занятий. Большое значение имеет четкая постановка познавательной задачи, а также инструктаж к работе, в процессе которого студенты осмысливают сущность задания, последовательность выполнения его отдельных элементов. Преподаватель должен проверить теоретическую и практическую готовность студентов к занятию, обратить внимание на трудности, которые могут возникнуть в процессе работы, ориентировать их на самоконтроль;

- на необходимость, при выполнении практических работ, вырабатывать у будущих специалистов умение комментировать устно трудовые действия, обсуждать их, оценивать

результаты, делать заключения и обобщения. Для этого необходимо заранее планировать действия и ожидаемые результаты, производить сравнение практических результатов с ожидаемыми - идеальными.

-на осмысление новых или ранее известных фактов, процессов, тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию одежды;

- на опыт и результаты экономической деятельности в рамках данной отрасли.

Студент предоставляет выполненную лабораторную работу у кафедры или учебной доски, комментируя каждый эскиз.

Лабораторным занятиям предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем. По заданию преподавателя согласно рабочей программе студент готовит доклады по отдельным темам дисциплины. В процессе подготовки студент может воспользоваться консультациями преподавателя.

Результаты контроля качества учебной работы студентов преподаватель может оценивать, выставлять текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право ознакомиться с выставленными ему оценками.

Лабораторная работа №1.

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

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

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

Задание:

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

Рекомендуемая литература

1. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.

2. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: учеб пособие: рек. Мин. обр. РФ/ Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 224 с.

3. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля / И.В. Блохина – Минск; Харвест, 2007. – 400 с.

Лабораторная работа №2.

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

Выбирается определённая тема: отдых на море, вид спорта, офисная одежда, одежда для работников промышленного предприятия, сельского хозяйства, для учащихся школ, вузов, для домохозяек и т.д. Изделия в коллекции могут быть различного назначения, стиля, ассортимента. Рекомендуется проектировать изделия как вырабатываемы регулярным способом, так и раскройным.

Задание:

1. Провести литературный обзор по выбранной теме.
2. Разработать коллекцию изделий под определённым девизом, например: «Мы едем на море», «Школьный вальс» ит.п.

Рекомендуемая литература

1. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.

2. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: учеб пособие: рек. Мин. обр. РФ/ Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 224 с.

3. История костюма. Эпоха. Стил. Моа: от древнего Египта до модерна / сост. А.Ю. Андреева, Г.И. Богомолов. – СПб: Паритет, 2001. – 120 с.

4. Композиция костюма: Учебное пособие: доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. - М.: Академия, 2003. - 432 с.

Лабораторная работа №3.

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

Одежда спортивного стиля характеризуется подчёркнутой свободой формы, обеспечивающей удобство человека в движении. В то же время подчёркиваются подтянутость,

стройность и спортивность фигуры человека. Характерными для одежды спортивного стиля являются накладные карманы, пояса, хлястики, кокетки, манжеты, различные складки и плицы. Концентрируется внимание на разнообразной фурнитуре. Применяется отделка кожей, натуральным и искусственным мехами.

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

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

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

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

Задание:

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

Рекомендуемая литература

1. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.
2. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: учеб пособие: рек. Мин. обр. РФ/ Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 224 с.
3. История костюма. Эпоха. Стил. Моа: от древнего Египта до модерна / сост. А.Ю. Андреева, Г.И. Богомоллов. – СПб: Паритет, 2001. – 120 с.
4. Композиция костюма: Учебное пособие: доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. - М.: Академия, 2003. - 432 с.

Лабораторная работа №4.

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

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

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

Задание:

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

Рекомендуемая литература

1. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.
2. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: учеб пособие: рек. Мин. обр. РФ/ Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 224 с.
3. История костюма. Эпоха. Стил. Моа: от древнего Египта до модерна / сост. А.Ю. Андреева, Г.И. Богомоллов. – СПб: Паритет, 2001. – 120 с.
4. Композиция костюма: Учебное пособие: доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. - М.: Академия, 2003. - 432 с.

Лабораторная работа №5.

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

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

Одежда стиля «фантази» отличается большим разнообразием форм, декоративностью деталей, сложным покроем, нарядностью отделки (кружево, вышивка, меха). Композиционное решение линий, деталей в основном даётся декоративно, «образно», конструктивные линии не подчёркиваются.

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

Задание:

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

Рекомендуемая литература

1. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.
2. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: учеб пособие: рек. Мин. обр. РФ/ Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 224 с.
3. История костюма. Эпоха. Стил. Моа: от древнего Египта до модерна / сост. А.Ю. Андреева, Г.И. Богомолов. – СПб: Паритет, 2001. – 120 с.
4. Композиция костюма: Учебное пособие: доп. УМО в обл. дизайна и изобразительных искусств / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. - М.: Академия, 2003. - 432 с.

Лабораторная работа №6.

Тема: Разработка комплектов спортивного стиля для мужчин.

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

Задание:

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

Рекомендуемая литература

1. Крючкова Г.А. Технология швейно-трикотажных изделий: учеб. / Г.А. Крючкова. – М.: Академия, 2009. – 288 с.

2. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: учеб пособие: рек. Мин. обр. РФ/ Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 224 с.

3. Рачицкая Е.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа: Серия «Учебники, учебные пособия»: рек. Мин. обр. РФ / Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко. - Ростов н/ Д.: Феникс, 2003. – 416 с.

4. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары: Учеб. для вузов: Доп. Мин. обр. СССР/ Ф.М. Пармон. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 264 с.

3.3 Методические рекомендации по выполнению курсового проекта.

Выбор темы.

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

- желание изучить наиболее сложную тему, что позволит расширить знания по предмету;
- выбранная тема в той или иной степени может быть связана с настоящей или будущей трудовой деятельностью;
- тема вызывает интерес и имеется большой выбор литературы и предлагаемых возможностей лабораторного оборудования по данной теме;
- тема курсового проекта может быть темой долгосрочного исследования и использована при написании дипломных работ.

Подбор и изучение литературы

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

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

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

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

Структура курсового проекта.

Работу необходимо правильно выстроить. Она последовательно должна содержать следующие разделы: реферат, содержание, введение, основное содержание работы, заключение, библиографический список.

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

Содержание - план выполнения курсового проекта с обязательным указанием страниц.

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

Основное содержание работы.

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

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

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

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

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

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

Библиографический список - перечень литературы и документов (книги статьи и т.д.), использованных при выполнении работы.

Оформление курсового проекта, его текста, таблиц, эскизов и т.д. должны соответствовать «Правилам оформления дипломных и курсовых работ (проектов) стандарта Амурского государственного университета за 2011 год».

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

Примерная тематика курсовой работы

1. Разработка коллекции трикотажных изделий с использованием ритмических закономерностей в организации костюма
2. Разработка комплектов повседневного назначения с использованием элементов исторического костюма
3. Разработка комплектов для детей в стиле фантазии (фольклорном) с использованием различных декоративных отделок
4. Разработка коллекции изделий на полную фигуру с использованием зрительных иллюзий в костюме
5. Разработка коллекции изделий с использованием симметрии и асимметрии
6. Разработка коллекции мужских джемперов с использованием иллюзорного членения формы одежды
7. Разработка коллекции одежды для женщин высокого роста
8. Разработка коллекции изделий детского ассортимента с использованием мотивов народного костюма

3.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Объем самостоятельной работы студента определяется учебным планом (45 часов).

Работа с учебной литературой и периодическими изданиями по направлениям моды, художественному оформлению одежды проводится на 1 и 2 неделях семестра.

Разработка эскизов коллекции трикотажной одежды для курсовой работы. Конструктивная проработка одного эскиза из коллекции после консультации преподавателя производится в течение 3,4 недель.

Изучение тем: симметрия и асимметрия в организации костюма, цвет в костюме проводится самостоятельно с использованием учебной литературы:

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

2. Рачицкая Е.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа: Серия «Учебники, учебные пособия»: рек. Мин. обр. РФ / Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко. - Ростов н/ Д.: Феникс, 2003. – 416 с.

Составление заправочных карт на изделие и изготовление трикотажного изделия: отвязывание деталей, изучение способов обработки узлов изделия, составление технологической последовательности изготовления производится в свободное время в научно-производственной лаборатории одежды, закрепленной за кафедрой.

Окончательное оформление трикотажного изделия и подготовка к защите курсовой работы проходят в течение последних 2-х недель семестра.

Для студентов очной формы обучения на самостоятельную работу отводится значительная часть учебного времени дисциплины, поэтому правильная организация самостоятельной работы служит залогом успешного изучения дисциплины. Нельзя надеяться только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или лабораторных занятий, необходимо закрепить и расширить его в ходе самостоятельной работы. Наибольший эффект достигается при использовании «системы опережающего чтения», т. е. предварительного самостоятельного изучения материала по теме следующего занятия.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальными, так и в составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознакомиться на кафедре.

Самостоятельную работу по изучению курса целесообразно начинать с изучения Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучающихся, с ознакомления с разделами и темами в предусмотренном там порядке. Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить соответствующий материал, представленный в учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавателя, данных в ходе установочных занятий по методике работы.

Успех в изучении данной дисциплины во многом определяется глубиной проработки рекомендуемой литературы. Основная литература охватывает практически все темы и является общедоступной. Однако ее изучение не дает исчерпывающего и глубокого знания по каждой тем. Поэтому необходимо уделить, по возможности, большее внимание изучению дополнительной литературы.

Приобщению к профессии способствует и чтение специальной литературы, к которой можно отнести зарубежные и отечественные журналы модной одежды, журнал «Текстильная промышленность», «Internashional Tecstile» и др.

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

Текущий контроль знаний проводится по результатам выполнения лабораторных работ, графика выполнения каждого раздела курсовой работы, по качеству выполнения рефератов к темам 4, 8, а так же в качестве короткого опроса перед лекциями для контроля качества усвоения текущего материала. промежуточный контроль проводится в середине семестра по результатам количества выполненных лабораторных работ и объёма (не менее 35%) курсовой работы.

По итогам выполнения всех лабораторных работ и соблюдении графика выполнения курсовой работы обучающийся допускается к защите курсовой работы.

Вопросы для подготовки к защите курсовой работы.

1. Этапы проектирования трикотажных изделий.
2. Принципы формирования трикотажных изделий.
3. Определение понятий «одежда» и «костюм».
4. Функции и классификация современной одежды.
5. Стандартизация в условиях художественного проектирования.
6. Понятие композиции.
7. Законы и правила композиции.
8. Композиционный центр.
9. Элементы, свойства и средства композиции.
10. Понятие симметрии и асимметрии в организации костюма.
11. Ритмические закономерности в организации костюма.
12. Силуэт и линии в костюме.
13. Стилизовое решение трикотажной одежды.
14. Определение понятий: комплект, ансамбль, коллекция.
15. Зрительные иллюзии в костюме. Особенности проектирования одежды для детей.
16. Текущие модные тенденции и прогнозы на следующий сезон.
17. Цвет в костюме.
18. Роль исторического костюма в моде современности.
19. Рисунок в трикотажном полотне и изделии.
20. Особенности проектирования костюма на невысокую, полную фигуру.

Оценка знаний студентов

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверку знаний, умений. Работа студентов оценивается в соответствии с объемом выполненной работы и качеством выполненных изделий.

На защиту курсовой работы предоставляются выполненные изделия и пояснительная записка.

Оценка «отлично» ставится если: изделие выполнено качественно, в соответствии с требованиями заказчика, переплетение достаточно сложное или конструкция изделия имеет усложняющие элементы (воротник, манжеты, застёжку, карманы, подрезы). Внешний вид изделия: цветовая гамма, переплетение, конструкция и пропорции соответствуют последним направлениям моды и внешности заказчика. Записка оформлена в соответствии с правилами оформления курсовых работ. Ответы на дополнительные вопросы четкие, характеризующие отличное усвоение лекционного материала, работу с дополнительной литературой.

Оценка «хорошо» ставится, если изделие выполнено с небольшими недочётами, но в срок, или выработывалось несложным переплетением, либо не очень сложной конструкции. Расчёты конструкции и построение деталей изделия проводились с небольшими ошибками. Ответы на дополнительные вопросы не всегда четкие, характеризующие усвоение лекционного материала в полном объеме, работу с дополнительной литературой.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если изделие выполнено вовремя, но не высокого качества (требовались дополнительные переделки), простым переплетением с грубыми ошибками в расчётах, что привело к дополнительному подкрою деталей изделия. Либо изделие доводилось до готовности после зачётной недели в пределах допустимого временного промежутка. Ответы на дополнительные вопросы не всегда четкие, характеризующие усвоение лекционного материала в неполном объеме, работ с дополнительной литературой неудовлетворительна.

Студенты, изделие которых выполнено на 80%, записка оформлена не верно к защите не допускаются.

5. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

При проведении лабораторных занятий проводятся коллективные обсуждения предлагаемых эскизов одежды, с последующими выводами о внесении необходимых корректировок в конструкцию или оформление конкретной модели.

При проведении ролевых и деловых игр предлагается группе разбиться на небольшие подгруппы для выполнения конкретного задания – разработки раппорта рисунчатого переплетения на базе какого-либо растения или для выполнения ситуации потребитель – производитель модной одежды (в соответствии с изучаемой на данный момент темой).

При подборе колористического решения разрабатываемых моделей одежды используется компьютерная программа «Knite-Stiler».

Рассмотрим пример разбора конкретной ситуации по теме №6 - «Элементы, свойства и средства композиции костюма. Решение задач на пропорции».

Ситуация – Решить задачу на пропорции для реконструкции предмета одежды на нестандартную фигуру.

Преподаватель:

- предлагает теоретический материал: что такое пропорции, использование пропорций при проектировании одежды;
- задачу на расчет простых пропорциональных отношений для определения ширины волана для расклешенной юбки.

На следующем этапе предлагается следующая задача: студентам необходимо рассчитать пропорции вставки для ремонта трикотажного платья и место её расположения в зависимости: от особенностей телосложения конкретной фигуры, от длины изделия по отношению к росту фигуры; от цветового решения проектируемой вставки и всего изделия в целом.

Роль преподавателя – дать возможность студентам самостоятельно принять решение о необходимости и размерах вносимых изменений в предлагаемую модель, анализировать возникшие у них идеи.

Студенты группы разбиваются на подгруппы по 2-3 человека.

В качестве конкретной фигуры выбирается один из студентов. Изделие предлагается из имеющейся в лаборатории коллекции трикотажной одежды. Уточняется рост студента, длина изделия, необходимые изменения в предлагаемой модели.

Каждая из подгрупп решает свою задачу:

- расчет пропорций при помощи простых арифметических отношений;
- расчет пропорций при помощи сложных пропорциональных отношений;
- расчет пропорций путем подбора на макете;

Во второй части занятия сравниваются полученные результаты, проводится их защита и в тетради фиксируется наиболее верный с точки зрения заказчика вариант.

Содержание

1 Рабочая программа дисциплины	
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО	3
1.3 Навыки и умения обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	3
1.4 Структура и содержание дисциплины	4
1.5 Содержание разделов и тем дисциплины	5
1.6 Самостоятельная работа студентов	14
1.7 Оценочные средства аттестации по итогам освоения дисциплины	14
1.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	16
1.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины	17
1.10 Образовательные технологии	17
2. краткое изложение программного материала	18
2.1 Тема №1. Введение. Цели и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. История возникновения трикотажа.	18
2.1 Тема №2. Проектирование изделий из трикотажа.	19
2.3 Тема №3. Система принципов формирования трикотажных изделий.	21
2.4 Тема №4. Определение понятий «одежда», «костюм», «комплект», «ансамбль». Функции и классификация современной одежды. Стандартизация в условиях художественного проектирования.	22
2.5 Тема №5. Понятие композиции. Законы и правила композиции.	23
2.6 Тема № 6. Элементы, свойства и средства композиции.	26
2.7 Тема №7 . Стилизовое решение трикотажной одежды	30
2.8 Тема № 8. Особенности проектирования трикотажных изделий для разных половозрастных групп.	31
2.9 Тема №9. Особенности проектирования комплекта, модельного ряда, коллекции. Одежда от кутюр и коллекции прет-а-порте.	33
3. Методические рекомендации (указания) по изучению дисциплины	34
3.1 Методические указания к практическим занятиям.	35
3.2 Методические указания к лабораторным занятиям.	37
3.3 Методические рекомендации по выполнению курсового проекта.	43
3.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.	45
4. Контроль знаний	46
5. Интерактивные технологии и инновационные методы	48