



# **СПЕЦГЛАВЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОДЕЖДЫ**

**Направление подготовки:**

**29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»**

**Магистерская программа:**

**Проектирование и дизайн швейных изделий различного назначения с использованием инновационных технологий**

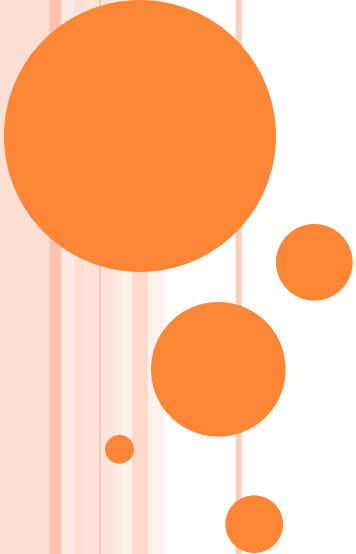
**Семестры: 1**

**Лекции 12 час**

**Практические занятия 24 час**

**Всего 144 час./4,0 з.е**

# **ЛК        6        КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА**

- 
- 1 Понятие о композиции**
  - 2 Свойства композиции**
  - 3 Средства композиции**

# 1 ПОНЯТИЕ О КОМПОЗИЦИИ

- Композиция (от лат. *compositio* – составление, соединение) – значимое соотношение частей художественного произведения.
- Говоря о композиции конкретного костюма, мы имеем в виду характер, особенности организации его отдельных объемов, деталей и элементов, обеспечивающие художественно-образную выразительность человека в костюме.

- Костюм является отражением своего времени, его эстетических и социальных ценностей.
- При работе художника рождаются образы и идеи на эмоционально-интуитивном уровне и воплощаются на бумаге или макете.
- Дальнейший логический анализ эскизов и их доработка происходит с использованием законов композиции.
- Эта работа проводится различными средствами композиции:
- пластической проработкой формы, выявляющей характер формы и силуэта;
- выбором материалов определенных пластических свойств и фактуры;
- колористической организацией формы;
- акцентированием наиболее важного участка формы.

- Композиция может быть статичной и динамичной; определенная соподчиненность элементов может привести к композиционному равновесию, а при строгой выверенности общего строя и тонкой проработке элементов костюма — к гармонической целостности его формы.
- Выразительность изобразительных средств — основное условие его эмоционального восприятия.
- Изобразительные средства подачи эскиза — это линия, пятно.
- Художественно-образная выразительность эскиза достигается высоким мастерством исполнения при совершенстве замысла костюма и полном соответствии этого костюма образу человека.

## 2 СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ

- 1 Симметрия** – это одно из наиболее ярких и наглядных свойств композиции, определяющее состояние формы, а также средство, с помощью которого организуется форма.
- Симметричными являются тождественные элементы фигуры, одинаково расположенные относительно какой-либо точки, оси или плоскости, которые называются соответственно центром, осью или плоскостью симметрии.
  - Однородные проявления симметрии объединены в группы.

- Для характеристики форм костюма наиболее приемлемы следующие группы:
  - классическая
  - подобия
  - афинная
  - криволинейная.
- 
- В классической симметрии все точки одной формы соответствуют точкам другой формы относительно оси симметрии, при этом метрические свойства формы остаются неизменными.
  - В симметрии подобия рассматриваются формы не только действительно равные, но и все формы той же конфигурации, но большего или меньшего масштаба.

- В аффинной симметрии рассматриваются аналогичные формы, но претерпевшие однородные деформации.
- В аффинной группе симметрии в отличие от групп классической и подобия следует рассматривать целый ряд аналогичных костюмов, в которых происходит развитие той или иной модной тенденции во времени.
- В криволинейной симметрии рассматриваются формы, полученные от исходной вертикали путем операций сдавливания, изгиба, сдвига и кручения.
- В результате такого преобразования оси и плоскости исходного варианта превращаются в кривые линии и поверхности.
- Сдавливание – затягивание талии в корсет.



- Изгиб – готика, модн, S-образный силуэт, криволинейная группа симметрии характеризует периоды в развитии костюма, известные своей искусственностью (каркасные конструкции, деформация пропорций фигуры), напряженностью, когда спокойных средств оказывается недостаточно для выражения состояний.

## **2 Асимметрия** – одна из особенностей симметрии.

- При рациональной компоновке асимметричного элемента, он должен быть органически связан с остальным объемом для достижения композиционного равновесия.

## **3 Соразмерность и соподчиненность** – это важнейшие свойства композиции и подразумевают единство всех элементов формы изделия.

- Целостность формы изделия отражает логику и органичность связи; композиционный ритм и его композиционное воплощение.
- Любая одежда, обувь и т.д. может рассматриваться как определенная система, основанная на соподчинении элементов главных, менее значимых и второстепенных.
- Элементы формы могут согласовываться между собой по принципу контраста, нюанса и подобия.

- Контраст – это противопоставление, борьба разных начал. Ярко выраженное различие в линиях, площадях, цвете, фактуре.
- Подобие или тождество – это повторение в композиции одного элемента, который развивается, повторение в различных вариациях.
- Ньюанс – небольшие различия в линиях, площадях, массах, фактуре.
  
- Композиционно-объемная форма понимается как система соподчиненных частей, в которой главная и подчиненная части взаимно усиливают друг друга, образуя единое целое.
- Соподчинение возникает при соотношении двух неравных элементов или членении формы на неравные части.

#### 4 **Динамичность**

- Динамическая форма – это форма активно односторонне направленная, как бы вторгающаяся в пространство.
- Динамика формы связана с соотношением элементов, членением ее на части.
- Равенство величин характеризует относительную статичность, вызывает спокойствие.

5 **Композиционный центр** – это главная часть, которой подчиняются все другие зависимые части.

- Главная часть – это место, в котором сосредоточены основные важнейшие связи между всеми элементами; это акцент, доминант всей композиции.
- Композиционным центром может быть любой элемент, участок формы и выделять его можно по-разному: количественно, участок расположения, а также смысловой фактор (эмблемы, аппликация, вышивка). Может быть два композиционных центра – главный и второстепенный, расположенные близко.

**6 Статичность** формы костюма – это подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости, устойчивости формы во всем ее строе.

□ Костюм строится, как правило, на взаимном проникновении статических и динамических начал: асимметрия проявляется в симметричной конструкции, чаще используется периодический ритм и ритмический порядок.

**7 Композиционное равновесие** – такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой.

□ Оно основывается на развитой интуиции художника.

## 3 СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ

- Гармония и выразительность композиции достигается с помощью средств композиции:
- пропорций,
- масштабности,
- цвета,
- пластичности,
- ритма.
- При этом важно помнить, что любые композиционные приемы — не сама цель, а только средство для выражения в форме существенных содержательных свойств изделия, т.е. его назначения, особенностей построения, конструкции.

**1 Пропорции** – размерные отношения элементов формы – это та основа, на которой строится вся композиция.

- Но пропорциональная схема должна быть с используемыми материалами, с особенностями строения тела человека или его частей.
- Выделяют 2 вида пропорции в композиции:
- 1 простые – строятся на простых рациональных числах (арифметическая, модульная), т.к. в ней есть единая исходная величина.
- 2 Геометрические или иррациональные. Решающее значение имеют геометрические построения.
  
- Таким образом, геометрическая пропорция, называемая «золотое сечение» получается при делении отрезка на неравные части так, что меньшая часть относилась к большей, как большая к целому.

**2 Масштабность** – это соразмерность формы и ее элементов по отношению к человеку, окружающим предметам и другим формам. Масштабность костюма зависит от назначения, сезона, среды, в которой находится человек. Чем крупнее членение формы, тем больше масштабность.

**3 Ритм** – это определенное повторение элемента во времени или пространстве. В основе ритмических построений лежат пропорциональные отношения. Самое простое проявление ритма - повторение одного и того же элемента через равные промежутки (времени или пространства). Такой вид ритма называют метрическим.



- Ритмической организации подвластны все свойства формы, ее части и детали.
- Использование в костюме только одного размера в его ритмической организации - явление редкое.
- Чаще можно видеть метроритмическое сочетание различных размеров.
- Согласованность этих размеров основываться на их пропорциональной зависимости.

**4 Пластичность** - постепенность перехода одного направления его формы в другое.

- Пластическая организация формы изделия закладывается художником уже на стадии эскизирования.
- В эскизе выверяется характер пластического развития формы, прорабатывается характер каждой линии, их согласованность между собой и с силуэтными линиями формы.
- Профессиональное отношение к созданию костюма подразумевает стремление выявить пластические возможности ткани, обыграть их, подчеркнуть.
- Пластическая проработка формы обеспечивается не только конструкцией, но и выбором технологической обработки изделия, самими приемами.