

СПЕЦГЛАВЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОДЕЖДЫ

Направление подготовки:

29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»

Магистерская программа:

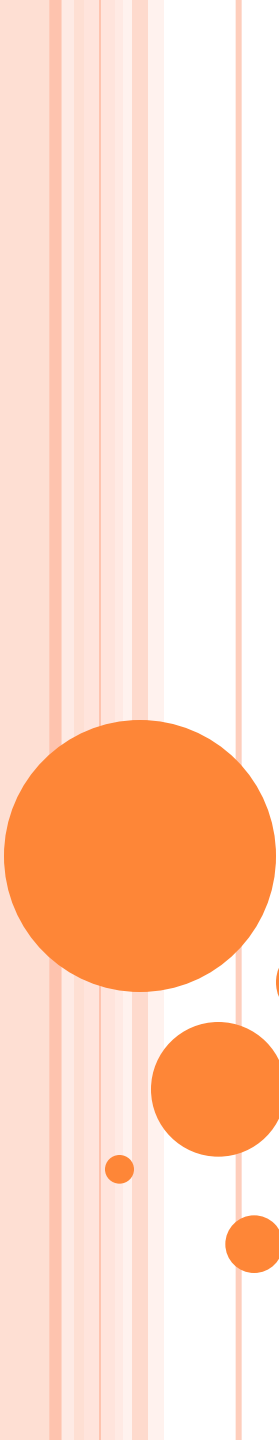
Проектирование и дизайн швейных изделий различного назначения с использованием инновационных технологий

Семестры: 1

Лекции 12 час

Практические занятия 24 час

Всего 144 час./4,0 з.е

ЛК 3 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОСТЮМА

1 Художественная система

2 Композиция

**3 Системный подход к построению
коллекции**

1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА

- **Художественное конструирование** занимается большим ассортиментом одежды разнообразного назначения, что обуславливает необходимость различного подхода при разработке форм, учитывающего требования назначения, удовлетворения вкуса, направления моды, возможностей промышленного производства.
- **Система** (греческое слово, обозначающее целое, составленное из частей) — это порядок, обусловленный планомерным, правильным расположением частей в определенной связи, например ряда предметов, составляющих объект, комплекс, ансамбль, коллекцию.

- Художественная система, кроме общих свойств, обладает еще и эмоциональным воздействием.
- Задачей моделирования является разработка образцов моделей для их последующего воспроизводства в промышленности.
- Моделирование как искусство занимается также преобразованием человека, отражением окружающей его реальной действительности с помощью форм костюма.
- Модели одежды, обуви, дополнений и сам костюм являются *художественными системами*, так как обладают признаком художественной системы.
- Этим признакам является наличие творческого процесса — композиции.

2 КОМПОЗИЦИЯ

- Композиция выявляет такие признаки формообразования, как
- образность,
- коммуникативность,
- пластичность,
- техничность,
- организованность, тем самым позволяет себя определять как художественную систему.
- Костюм, обладающий ярким композиционным решением, можно назвать *художественной системой*.
- Сущность каждой художественной системы определяется конкретными поставленными задачами и требованиями в художественном моделировании.

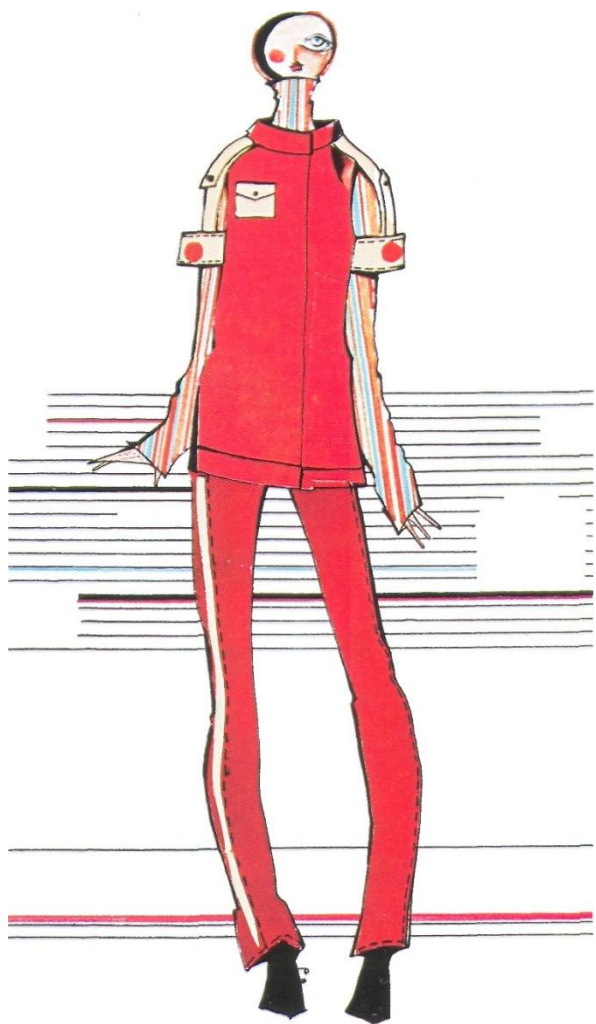
- Художественная система характеризуется возрастающей степенью сложности и объемом творческой работы в моделировании.
- Выбор системы моделирования зависит от уровня технического развития и организационной структуры моделирования.

- В зависимости от задач, стоящих перед процессом проектирования одежды, различают несколько видов художественных систем:
- *автономная художественная система* (проектирование единичных моделей костюма);
- *художественная система «семейство»* (проектирование моделей на основе базовой формы);
- *художественная система «гарнитур»* (проектирование полного набора изделий конкретного назначения);
- *художественная система «комплект»* (проектирование открытого комплекса изделий взаимозаменяемых, служащих основой базового гардероба);
- *художественная система «ансамбль»* (проектирование закрытого комплекса изделий, выражающего художественный образ человека);
- *художественная система «коллекция»* (проектирование коллекций моделей различного типа и назначения).

1 Изделие определенного ассортимента, входящее в состав костюма, и кого-либо назначения

- Форма модели разрабатывается с учетом стилистической связи с предметами, дополняющими костюм.
- Необходимость проектирования единичных изделий различного ассортимента вызвана узкой специализацией швейных предприятий, что связано с наличием специализированного оборудования: это или верхняя одежда, или трикотаж, или легкое платье.
- Проектируются единичные изделия, как правило, для промышленного производства большими или малыми сериями.

Модель — это образец, единичное изделие одежды, обуви, головных уборов, тип, марка какого-либо изделия. Часто под моделью понимают образец, служащий эталоном для серийного производства одежды

2 Семейство

- Модельер решает костюм на одной конструктивной основе
- Все изделия семейства связаны общей конструкцией и различаются по модели.
- Могут различаться материалом, формой деталей, их расположением, отделкой и т.д.
- При этом есть требования к разработке:
  - определенный ассортимент,
  - взаимозаменяемость ткани,
  - использование одного силуэта в сезоне,
  - применение только унифицированных деталей.

Семейство — группа изделий, в основе конструкции которых лежит одна конструктивная основа

3 Гарнитур

- Определенный набор предметов для определенной цели, общие по стилю, материалам, отделкой.

- **Гарнитур** — несколько предметов костюма одного стиля и сделанных обычно из одного и того же материала. Например, гарнитур нижнего белья, домашней одежды

4 Комплект

- Самый частый тип.
- Гардероб современного человека почти полностью состоит из комплектов. Это позволяет его владельцу комбинировать отдельные предметы одежды между собой, проявляя индивидуальное видение в создании своего образа.
- Соединяя между собой единичные изделия одежды, можно каждый раз получать новые варианты костюмов.
- Должно быть единство художественного решения.
- Может быть разное количество вещей.
- Особенность комплекта – взаимозаменяемость его частей, в зависимости от назначения. При этом замена одной части на другую не нарушает его художественной цельности. Для этого вещи должны быть равнозначны. Связь может быть построена на ритмическом повторении какого-то элемента и использовании различных отношений.

Комплект — полный набор одежды, составляющий **КОСТЮМ**

- Главное — единство стилевого решения всех предметов, составляющего комплект.
- Взаимосвязь основывается на использовании средств композиции:
- Сопоставление центра и второстепенных частей.
- Гармоничная соразмерность частей между собой, пропорций, масштабности, пластичности, ритма, цветового и фактурного решения.
- Композиционные средства должны подчиняться функциональным и конструктивным требованиям взаимосвязи со средой и человеком.

- Комплект в своем использовании предполагает возможность изменения образа костюма в зависимости от ситуации.
- Единичные предметы одежды комплекта предполагают изменение своего функционального назначения при использовании их в других комплектах (из делового в нарядный, из повседневного в дорожный и т. п.).
- Поэтому комплект — это *открытый комплекс* предметов одежды, каждый составляющий элемент которого самостоятелен и взаимозаменяем.

- Художнику-проектировщику необходимо ставить перед собой задачи расширения функциональных возможностей отдельных вещей комплекта.
- Это дает потребителю возможность увеличения вариантности составления индивидуальных образов костюмов.
- Возможность заменять отдельные части комплекта повышает его практическое использование.
- Чаще всего, единство составляющих комплект предметов одежды обеспечивается соответствием их друг другу по форме, силуэту, цвету, декору.

- Возможность комбинирования предметов одежды является в современном обществе одним из главных требований, предъявляемых потребителем к одежде.
- Наибольшее распространение система «комплект» получила в повседневной бытовой одежде.
- В этой связи, важнейшей является возможность изменять стилевые характеристики комплектов.
- Например, если к брюкам и водолазке добавить парку, то такой комплект можно отнести к прогулочному стилю.
- Если же, парку заменить на жакет с английским воротником, то такой комплект будет соответствовать стилю комфортной классики.

- Приемы стилевой трансформации должны учитываться дизайнерами при проектировании одежды в системе «комплект».
- Такой подход позволяет расширить рамки гардероба современного человека при минимальном количестве вещей, его составляющих.
- Этот подход к составлению гардероба был широко распространен в 70-х годах XX века и получил название «рационального» или «базового» гардероба. В настоящее время в повседневной одежде комплекты почти полностью вытеснили ансамбли.
- Одной из задач, стоящих перед дизайнерами проектирующими одежду в системе «комплект», является поиск новых способов комплектования различных элементов одежды друг с другом, дающих возможность создавать непривычные, яркие образы в различных стилевых направлениях.

- Вещи в комплекте должны быть согласованы определенным образом.
- Главными принципами согласования отдельных предметов одежды в комплекте являются пропорциональное соотношение и пластическое сопряжение форм.

- Формы костюма сопрягаются между собой в комплекте в трех возможных вариантах :
  - принцип примыкания частей костюма;
  - принцип взаимного пересечения форм друг с другом;
  - принцип зависимости форм, располагающихся на расстоянии друг от друга.

- ▣ *Принцип примыкания частей костюма* — наиболее простой способ сопряжения.
- ▣ Он действует там, где форма составлена из двух частей — верхней и нижней. Например, комплект из блузки и юбки. Край блузки просто примыкает к поясу юбки. (Край верхней части комплекта — блузки заканчивается там, где начинается нижняя часть — юбка.)
- ▣ *Принцип взаимного пересечения форм друг с другом* действует в тех случаях, когда комплекты состоят из трех и более вещей. Многослойность в одежде — пример такого сопряжения форм.

- *Принцип зависимости форм*, располагающихся на расстоянии друг от друга, действует в комплектах, в которых верхние и нижние части находятся на расстоянии и не примыкают друг к другу. Примером такого комплекта может служить летний топ и шорты. Также этот принцип действует в отношении дополнений, входящих в комплект. В этом случае формы обуви, сумок должны соответствовать формам одежды.
- Главная задача дизайнера при составлении комплекта одежды из единичных готовых вещей заключается в грамотной организации формы.
- Эта задача решается основными выразительными средствами композиции: контраст — нюанс, симметрия — асимметрия, метр — ритм и др.
- Важным условием создания комплекта является выбор нужных пропорций, составляющих комплект частей.

□ 5 Ансамбль

- *Ансамбль* (в переводе с французского означает «вместе», «сразу») — это совокупность составляющих костюм предметов одежды и дополнений, соответствующая конкретному художественному замыслу.
- Ансамбль — более сложноорганизованная художественная система по сравнению с комплектом. Ансамбль несет в себе художественный образ конкретного человека, выраженный в продуманной связи и соподчинении одежды и дополнений.
- Ансамбль — неразрывная художественная система элементов, объединенных общим замыслом.
- К элементам можно отнести грим, прическу. Главное назначение — разработка эффектного образа.
- Основной принцип - выделение композиционного центра.
- Как правило, это нарядный костюм для торжественных случаев. Прическа, украшение или аксессуары могут быть главными, а платье — фоновым.

Ансамбль (франц. ensemble — целое, совокупность; набор, комплект; костюм; вместе, сразу, в одно время) — в моде обозначает сочетание одежды и предметов, дополняющих ее, подобранных как единое художественное целое

- Согласованность частей строится на тех же средствах композиции, что и комплект.
- В ансамбле, в отличие от комплекта, предметы одежды и дополнения не просто согласованно связаны, но и подчинены друг другу.
- В ансамбле все его составные части носят одновременно. Ансамбль состоит не только из предметов одежды, но включает в себя обувь, головные уборы, платки, шарфы, чулки, аксессуары и т. п.
- При проектировании ансамбля ставится задача раскрытия единого композиционного замысла.
- Ансамбль имеет главную и второстепенные части.
- Дизайнер начинает работу над ансамблем с определения его главной части, которая продиктована образом и назначением ансамбля. Соподчинение частей ансамбля и выделение композиционного центра основываются на законах композиции костюма.

- Ансамбль — это полностью закрытая система костюма.
- Взаимодействие элементов ансамбля обусловлено единым стилем, конструкцией, материалами и функциональным назначением.
- Ансамбль создает завершённый художественный образ человека, в этой системе нельзя без нарушения целостности образа что-либо изъять или что-либо дополнить и изменить.
- В современном повседневном мире моды ансамбли почти полностью вытеснены комплектами, но существуют виды костюмов, которые проектируются в художественной системе «ансамбль». К таким видам относятся свадебные костюмы, костюмы для торжественных случаев, эстрадные, вечерние, нарядные костюмы и т. д.

- При проектировании костюма в системе «ансамбль» используют три основных принципа:
- принцип пластической сопряженности;
- принцип ритмической сопряженности;
- принцип контраста, нюанса, подобия.
- *Принцип пластической сопряженности* основан на построении пластического развития формы костюма.
- Пластическая связь частей ансамбля предполагает «перетекание» одной формы элемента ансамбля в сопряженную с ней другую форму следующей части ансамбля. Линии, определяющие пластику предметов одежды в ансамбле, определяют характер очертаний и конфигураций линий других составляющих элементов ансамбля и наоборот.

- *Принцип ритмической сопряженности* основан на ритмической организации движения нескольких элементов формы ансамбля. Большую роль в согласованности ритмов в ансамбле играют симметрия и асимметрия частей формы костюма.
- *Принцип контраста, нюанса, подобия* связывает элементы формы ансамбля в зависимости от выбранного выразительного средства композиции костюма.
- Подобие диктует повторение одного элемента костюма в построении всех частей формы ансамбля.
- Контраст противопоставляет элементы костюмной формы.
- Нюанс является переходным звеном от контраста к подобию.

- Ансамбль всегда связан с предметной средой, окружающей человека.
- Художественная система «ансамбль» в костюме способствует наиболее полному раскрытию образности формы.
- Через систему «ансамбль» наиболее характерно выражается историческая эпоха, даются характеристики связи костюма человека с архитектурой, интерьером и всей окружающей средой.

- Настоящий триумф ансамбля наступил после войны в эпоху «нью лук», когда Диор установил четкие правила «хорошего вкуса», вернув образ элегантной женщины.
- Платье и костюм обязательно должны быть дополнены соответствующей шляпой, перчатками, сумкой, бижутерией.
- Но уже во второй половине 1960-ых годов наметился отказ от ансамбля в уличной моде.
- В современной моде ансамбль существует скорее на подиуме, а не в реальной жизни.
- Требования удобства, комфорта, функциональности одежды делают прежние представления об ансамбле устаревшими.
- Современная женщина предпочитает универсальные вещи, например, сумки классических форм, которые можно носить с любым костюмом.

□ **6 Коллекция**

- Коллекция (в переводе с латинского означает «собрание») — это систематизированное собрание каких-либо однородных предметов, представляющих научный, исторический или художественный интерес.
- *Художественная система «коллекция»* в проектировании одежды — это серия моделей костюмов, объединенных общей идеей, эмоционально-художественной выразительностью образа, единством стиля, формы, цветового решения и применяемых материалов.
- Коллекция может состоять из различных элементов — единичных моделей, комплектов, ансамблей, дополнений, аксессуаров.

□

Коллекция осень - зима 2011-2012 от Blumarine

- В коллекции каждый костюм композиционно завершен и обладает целостностью.
- В свою очередь, коллекция, состоящая из таких костюмов, представляет собой гармоничную цельную систему, в которой каждый элемент (костюм) связан с другими составляющими и наоборот.
- Вся коллекция строится по законам композиции. Все модели объединяются на основе стилистической общности, идеи.
- Девиз коллекции может определять назначение, общие принципы конструкции, цветовую гамму.
- Может включать как разные группы одежды (нарядная, повседневная), так и одну.

- Коллекция — это не механическое объединение разных моделей в одну группу.
- Коллекцию как художественную систему отличают признаки, присущие любой пластической композиции.
- Главный признак коллекции моделей — ее *цельность*.
- Цельность коллекции достигается путем использования в ней гармонизирующих факторов:
  - стилевое единство;
  - единство формы;
  - единая цветовая гамма;
  - единая структура и фактура материалов;
  - единство образного решения.

- Важным признаком коллекции, от которого зависит эмоционально-образное воздействие на зрителя, является *динамика*.
- Динамичность коллекции предполагает развитие по основным направлениям:
  - основной идеи коллекции;
  - композиционного решения;
  - конструктивного решения;
  - тонального ряда коллекции;
  - цветового ряда коллекции.

Творческие эскизы коллекции одежды из трикотажных полотен
для школьников

- Композиционное построение коллекции диктует наличие в ней композиционного центра.
- Дизайнеру необходимо выбрать одну или несколько моделей костюмов, которые наиболее полно и убедительно выразят идею коллекции.
- Эти модели, являющиеся кульминацией всей коллекции, могут быть выделены следующими выразительными элементами знаковой системы костюма:
  - формой и силуэтом;
  - объемом;
  - пластикой;
  - колоритом;
  - фактурой;
  - декором.
- Развитие конструктивного решения коллекции предполагает динамичную выразительность нюансов кроя.

Творческие эскизы коллекции одежды для учебы
под девизом «Сдать только на пять»

- Декоративное решение коллекции должно четко продумываться от модели к модели.
- Коллекция не должна быть перегружена декором.
- Модели, выполняющие роль композиционного центра в коллекции и являющиеся по сути кульминацией, выражающей центральную идею и замысел автора, могут иметь самое яркое и насыщенное декоративное решение.
- Обязательным условием грамотно разработанной коллекции является построение развития ее тонального ряда.
- Коллекция должна иметь свой тональный композиционный центр, причем он не всегда может совпадать с центральными моделями коллекции.

□

- Работа над тоновым решением коллекционного ряда — серьезная задача для начинающего дизайнера.
- Наряду с построением тонального развития ряда дизайнер выстраивает свое видение ряда цветового.
- Развитие колорита коллекции начинается с выбора цветового композиционного центра.
- Наиболее сильным по своему образно-эмоциональному воздействию на зрителя является вариант, когда в коллекции моделей тональный и цветовой композиционные центры совпадают.
- Коллекция моделей, как любая пластическая композиция, объединяющая несколько элементов вместе, предъявляет к составляющим ее частям (костюмам) требование общности одного или нескольких признаков этих элементов.
-

- Современная одежда объединяется в коллекции в зависимости от следующих факторов:
- ассортимента (коллекции пальто, костюмов, платьев, брюк, белья и т. п.);
- возраста и пола (коллекции молодежной одежды, мужской, детской и т. д.);
- сезона (коллекции зимних пальто, летних платьев и т.п.);
- функционального назначения (коллекции деловой одежды, для отдыха, занятий спортом и т. п.);
- стиля (коллекции классических костюмов, фольклорных и т. п.);
- используемых материалов (коллекции трикотажных изделий, меховых изделий, льняных костюмов и т. п.);
- образного источника или мотива творчества (например, коллекция по мотивам древнерусского зодчества; творчества К. Малевича; культуры и быта уральского казачества и т. п.)

□

3 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ КОЛЛЕКЦИИ

□ Системный подход к построению коллекции:

1 формирование концепции коллекции.

□ Поиск обобщенного пластического решения, проходящего через все ассортиментные группы коллекции.

□ Поиск единого конструктивного решения всех форм коллекции.

□ Поиск новых сочетаний пропорциональных отношений у различных комплектов.

□ Поиск цветовой гаммы, структуры материала, отделки, вариантов применения нетрадиционных материалов.

2 базовая стадия - разработка программы коллекции

3 завершение - создание сценария, композиции коллекции в целом.

- Блок моделей, коллекция может состоять из комплектов, ансамблей и единичных изделий (выставка аксессуаров и пр.).

- **Закономерности построения системы коллекция**
- Основными средствами объединения моделей костюмов в коллекции являются отношения, пропорции и ритмика первичных элементов формы костюмов, их составных частей, их особенностей.

- Связь форм костюмов в коллекции образуется на основе первичных элементов формы и их свойств с использованием отношений между ними - тождества, сходства или контраста, а также пропорций частей форм, различных видов ритмики, повторов, симметрии или уравновешенной асимметрии.

- Коллекцию можно разрабатывать на основе костюмов в системе "комплект" или в системе "ансамбль" или используя в коллекции оба вида систем.
- Заметим сначала, что не все в коллекции может быть связано по любому виду первичных элементов формы или их свойств (это может привести к однообразию и монотонности) и не все средства связи можно применять в равной мере.

- Разберем возможные виды образований связей костюмов в коллекции по его определяющим формальным признакам.
- Таких видов связей в коллекции четыре, так же как и для систем "комплект" и "ансамбль".

1 Коллекция строится на отношении *тождества первичных элементов формы*, составляющих ее костюмы.

- Связь здесь образуется вследствие повторения во всех костюмах какой-то формы, например геометрической (в силуэте одежды), или материалов.
- Связь костюмов может быть основана на тождестве каких-либо свойств, особенностей форм (например, все костюмы имеют одинаковую динамику форм, или малую объемность форм, или одинаковое членение форм и т. д.).

2 Коллекция организована на отношении *сходства составных первичных элементов форм*, т. е. на преобладании сходства, а не различия.

- В данном случае сходными могут быть: виды геометрических форм, силуэты, линии, величины, массы, цвет и фактура материалов, степень динамичности или статичности форм и др.
- Подбор цветов можно вести в последовательном нарастании сходства или различия тональности, степени светлоты, степени теплоты и холодности, рядов родственных сочетаний.
- Подбор масс может варьироваться в их последовательном уменьшении или увеличении в формах костюмов), изменение массы достигается изменением величины формы, ее членением, а также использованием свойства цвета и фактуры материалов).

- Для связи моделей в коллекцию можно применять декоративные линии и отделку с последовательным их изменением сходства от одного костюма к другому и т. п.
- Возможности достижения выразительности связи костюмов в системе "коллекция" в этом случае значительно шире, но требуют большего внимания и больших усилий художника.

3 Коллекция, построенная на *отношении контраста составных элементов форм*, является наиболее трудной в решении, но зато и очень эффектной, выразительной.

- Для композиционной связи здесь также можно использовать свойства любых первичных элементов формы, противопоставляя эти свойства друг другу, увеличивая или уменьшая их контрастность, а также противопоставляя одну форму другой или всем другим или находя другие способы выделения форм, объединяемых в коллекцию.
- При подборе цвета контрастные отношения строятся на сочетании цветов: дополнительных, теплых и холодных, черного и белого.

- При подборе масс используются противопоставления легкого и тяжелого, малого и большого.
- При подборе силуэтов и линий противопоставляют объемное и линейное, вертикальное и горизонтальное, широкое и узкое, острое, угловатое и плавное, округлое.
- Сопоставляя формы динамичные и статичные, устойчивые и неустойчивые, следует помнить, что связи, построенные на контрасте, хотя и наиболее выразительны, но требуют определенного чувства меры, не позволяющего перейти границы, за которыми связи теряются и происходит распад коллекции на самостоятельные формы.
- Поэтому число составляющих коллекцию моделей ведущих форм, связанных контрастным отношением, следует ограничивать.

- 4 Коллекция моделей строится *на основе ритма*, на повторении в определенной последовательности различных элементов формы, таких как цвет, фактура, линии, или каких-либо деталей, частностей через различные, но закономерные интервалы (метрические и ритмические порядки).
- Связи моделей в коллекции, построенной на использовании ритма, наиболее действенны, прочны и могут быть использованы для любого числа ведущих форм моделей.

- Приведенные виды композиционных связей используются при проектировании коллекции как отдельно, так и в сочетании друг с другом, в различных комбинациях.
- Анализ композиционных связей моделей в коллекции позволяет понять принцип организации любой коллекции как художественной системы, обнаружить ее слабые звенья и устранить эти недостатки еще в процессе графического или макетного проектирования ведущих форм.