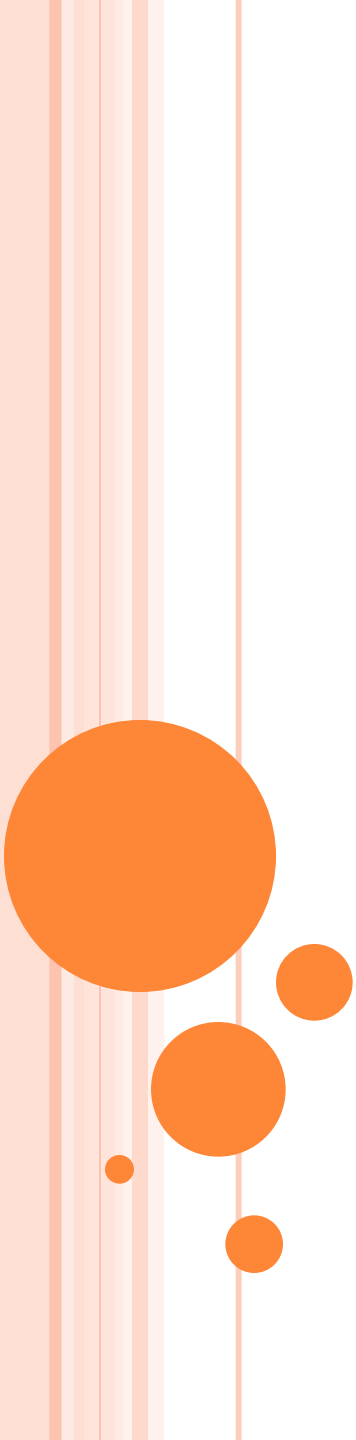

СПЕЦГЛАВЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОДЕЖДЫ

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

Экзамен

ЛК 1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

1 Основы творческого процесса — постановка задачи, замысел, проект

2 Творческие источники, используемые при проектировании костюма

3 Основы творческого процесса

4 Структура дизайн-концепции

5 Принципы формирования материально-пространственных структур при художественном конструировании

1 ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ, ЗАМЫСЛ, ПРОЕКТ

▣ Этапы проектирования нового изделия

1. Выбор актуальной темы и формирование дизайн-концепции. На этом этапе определяется образность будущих изделий, контингент потребителя, ассортимент одежды
2. Предпроектный анализ – этап изучения и накопления информации в набросках, когда прослеживается историческое развитие темы, систематизируются исторические прототипы
3. Сбор аналогов. Собираются, систематизируются и анализируются аналогичные современные изделия
4. Эскизирование – трансформация накопленных идей в авторские эскизы новых идей-моделей, соответствующих современным тенденциям в одежде

5. Конструирование и макетирование – проработка новой идеи в чертеже и в объёмно-пространственной форме
6. Изготовление – воплощение в материале идеи, проработанной в эскизе, чертеже и макете
7. Рефлексия (анализ проделанной работы), систематизация материалов и оформление пояснительной записки

2 ТВОРЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА

□ Творческие источники

□ В своей деятельности дизайнер может использовать любые конкретные и абстрактные объекты.

□ Конкретные объекты:

- исторический костюм,
- национальный костюм,
- архитектура,
- предметы интерьера,
- предметы быта,
- объекты цифровых технологий,
- объекты природы.

□ Абстрактные объекты:

- музыка,
- искусство,
- атмосфера событий.

3 ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

- Предпроектное исследование: анализ прототипов, их достоинств и недостатков.
- Анализ источника творчества: выявление компонентов объекта и их характеристик; выбор компонента; выбор способов трансформации.
- Разработка авторских вариантов проектируемого объекта с использованием выбранного компонента, способов трансформации и соединение их современными тенденциями.

4 СТРУКТУРА ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ

- 1 Контент потребитель (материальный уровень, социальный статус).
- 2 Объект проектирования (что за изделие и для какого случая).
- 3 Цель и задачи проекта (для чего необходимо сделать).
- 4 Ценности и потребности потребителя.
- 5 Креативная идея проекта (новшество (фишка), с помощью которого презентуется личность клиента).
- 6 Описание художественного образа или проектируемых эмоций (с помощью каких материалов, деталей создается).
- 7 Определенное ценностей и потребностей клиента в конкретных функциях проекта.

- Формирование дизайн-концепции
- Способы формулировки дизайн-концепции.
- Эскизное оформление дизайн-концепции в плакате.
- Согласование дизайн-концепции и эскиза.

- Проектирование имиджа клиента: выявление и презентация достоинств, скрытие и отвлечение внимания от недостатков.

- Дизайн-программа:
- рекламирование,
- презентация и продвижение коллекции одежды на рынке.

5 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТРУКТУР ПРИ ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНСТРУИРОВАНИИ

- При художественном творчестве основа - выразительность и эстетичность, слиянием которых характеризуется художественная форма.
- Указанные принципы определяют обе нерасторжимые стороны продуктов дизайна - и суммарное содержание, и бифункциональную структуру.
- Из бифункциональности структуры вытекают следующие понятия - «утилитарность конструкции» и «художественность формы» - свойства продукта дизайна.

- Таким образом, в основе формирования материально-пространственных структур элементов предметной среды лежат следующие принципы:
- а) формирования конструкции - эффективность, эргономичность, экономичность, технологичность, конструктивность;
 - б) формообразование художественной формы - образность, коммуникативность (читаемость формы), пластичность (взаимосвязь формы и материалов), техничность (взаимосвязь формы и ее технологии), организованность (композиция элементов формы);
 - в) совмещения двух функций художественного конструирования — содержательность (принцип единства утилитарного и художественного содержания), тектоничность (принцип единства конструкции и формы).

- Чтобы облегчить анализ и восприятие костюма в рамках структурного анализа и восприятия костюма, необходимо упрощение формы и элементов, то есть сокращение числа структурных характеристик.
- Для восприятия структура должна обладать
 - равновесием,
 - направленностью,
 - пространственной ориентацией,
 - определением верха и низа,
 - определением правой и левой стороны.
- Задача расчленения структуры изображения с целью сравнения с какой-либо знакомой геометрической фигурой необходима как процесс понимания любой ситуации в формообразовании.

- В анализе структуры костюма предполагается следующая этапная классификация:
 - 1 предварительная обработка формы с целью приведения ее к условному структурному изображению,
 - 2 выделение первичных элементов с учетом структурной стилизации,
 - 3 деление простейших первичных элементов на стандартные, узнаваемые.
- При структурном анализе большое значение имеет выделение признаков.
- Признак формы — любое качество, выражающее четкое значение:
 - силуэт,
 - размер,
 - характер.

□ Признаки могут быть:

- 1 конструктивно технологические признаки (состав, свойства, материалов, способ изготовления),
- 2 морфологические признаки (элементы, образующие пространственную форму предмета),
- 3 функциональные (связь формы с назначением).

- Метод структурного анализа, обобщения, вычленения простого в сложном, связан с прогнозированием.
- Поэтому выделение признаков структуры по их значимости может быть дано в такой последовательности:
 - 1 описание геометрической характеристики всей формы, внешнего контура — силуэта,
 - 2 узнавание и сравнение общего контура и внутренних деталей с уже знакомыми и известными геометрическими фигурами,
 - 3 выявление линий наибольшей кривизны, углов,
 - 4 установление зоны отдыха - центра физического или психологического равновесия.
- Макроструктура — система связей крупных форм в костюме (верхняя часть и нижняя).
- Микроструктура — система более мелких формообразовательных единиц (воротники, рукава, кокетки и другие составные части)