

**КОСТЮМОГРАФИКА
(СИЛЛАБУС)**

Методические указания

Бишкек 2015

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И СТРОИТЕЛЬСТВА

Кафедра «Художественное проектирование изделий»

КОСТЮМОГРАФИКА (СИЛЛАБУС)

Методические указания

УДК 687.01
К 72

Рецензент
Н. П. Копелович – доц. кафедры ХПИ

Составитель
М. Б. Табулло

Рекомендовано к изданию
кафедрой «Художественное проектирование изделий»

К 72 КОСТЮМОГРАФИКА (СИЛЛАБУС): методические указания /
М. Б. Табулло. Бишкек: КРСУ, 2015. 56 с.

Методические указания по дисциплине «Костюмографика» предназначены для студентов 2 курса (2 семестр), обучающихся по направлению 072700 «Искусство текстиля и костюма» – бакалавр, содержат рекомендации по выполнению графической части дисциплин «Художественное проектирование костюма», «Общая композиция».

Методические указания посвящены основным вопросам костюмографии, общей композиции и взаимодействия специальных предметов. Главная задача – активизировать творческое мышление и выработать у студентов как можно большее количество изобразительных возможностей графической подачи эскизов одежды.

Название пособия соответствует содержанию, выполнено в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования науки РФ от 18.01.2010 г. № 56 по направлению подготовки 072700 «Искусство текстиля и костюма» квалификация «бакалавр».

СОДЕРЖАНИЕ

Предмет костюмографика.....	4
Основная методика выполнения задач костюмографики	5
Тема № 1. Пропорции человеческой фигуры. Изучение различных графических приемов при выполнении наброска фигуры человека (8 часов).....	7
Тема № 2. Зарисовка и стилизация рук и ног. Зарисовка и стилизация образа (8 часов).....	18
Тема № 3. Черно-белая графика с включением одного цвета. «От натюрморта к эскизу» (9 часов).....	33
Тема № 4. Стили в одежде. Технический эскиз (8 часов)	37
ЛИТЕРАТУРА	55

ПРЕДМЕТ КОСТЮМОГРАФИКА

«Костюмографика» – последовательно обучает студентов умению грамотного выполнения эскизов одной одежды по принципу «от простого к сложному», дает знание о разнообразии графических приемов, средств и методов цветографического изображения костюма. На данном курсе обучения закрепляются знания, полученные ранее на занятиях по цветоведению, рисунку, живописи, общей композиции. Также важны индивидуальный подход студента к своему творчеству, выработка собственного графического почерка, который необходим дизайнеру одежды, чтобы донести до зрителя свою оригинальную художественную идею. Умение передать характер, образ модели, решить эскиз в совокупности общего и частного, отразить применяемые в модели ткани, драпировки, фактуры и т. п., грамотно пользуясь законами композиции, – это очень важно в костюмографике.

Данный курс содержит шесть тем, каждая из которых включает в себя определенное количество часов практических занятий, где изучаются законы построения композиции: ритм, пропорции, пластика, симметрия, масштаб, образ; где пробуются различные графические техники и приемы с одной единственной целью – отразить грамотно и эффектно свои идеи, касающиеся моделирования одежды или предложений по текстилю, трикотажу, украшениям, дополнениям, аксессуарам.

Теоретическая база курса – различные публикации по дизайну моделирования одежды (журналы). Предусматривается как самостоятельное изучение, так и по рекомендации преподавателя в зависимости от индивидуального решения задания.

Таким образом, совокупность теоретического материала и практических знаний дает импульс к развитию индивидуальных творческих способностей, образно-ассоциативному мышлению, умению самостоятельно ставить композиционные задачи и находить пути их экспериментального решения.

Иллюстративный материал предоставлен методическим фондом кафедры ХПИ факультета АДиС Кыргызско-Российского Славянского Университета.

ОСНОВНАЯ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ КОСТЮМОГРАФИКИ

Костюмографика – очень важный предмет для будущих дизайнеров одежды, именно этот предмет активно помогает дизайн-проектированию костюма.

Для дизайнера одежды очень важно, чтобы его авторский эскиз был абсолютным воплощением его творческой идеи, так как далее эскиз работает не только как выставочный экземпляр, но и является началом длительного производственного процесса, результатом которого будет модель одежды, выполненная в материале. В этом особенность эскиза, он должен выполнить две основные задачи, которые в какой-то степени противоречат друг другу. Задача первая – определена и достаточно меркантильна, поскольку отражает технологические, конструкторские и материаловедческие вопросы. Задача вторая – здесь решаются вопросы рекламного характера, важен зрительный ряд, а значит, композиционное пространство, графическая подача, решения образа и цветовых гармоний. То есть авторское образно-ассоциативное мышление должно точно отразиться и лечь на бумагу, а это значит, что вопрос грамотной графической подачи эскиза одежды играет особую роль, т. к. без авторского почерка нет авторского эскиза. Без этого эскиз – всего лишь мертвое воплощение простейших графических приемов. Поэтому вопросы обучения студентов некоторым графическим приемам изучения техник, материалов и инструментов, применяемых в цветной и черно-белой графике и поиска собственного графического почерка крайне важны. Целью курса является расширение творческого потенциала студента и его графических возможностей. Современная графика тем и интересна, что сегодня может решать сложные задачи при помощи графитного карандаша, а завтра применить смешанную технику с использованием, например, гелиевой ручки и применением компьютерных программ. В костюмографии нужны эксперименты подобного рода, костюмографический эскиз прежде всего модный эскиз, а в моделировании одежды эксперименты необходимы, так как новизна, нетрадиционный подход, неповторимое мышление – главные критерии моды.

Первоначальным и важнейшим аспектом для цельного и грамотного решения задач костюмографии является набросок фигуры человека. Можно научить студента неординарно мыслить, великолепно изображать свои идеи графически, но если при этом он не научится соединять все это с фигурой человека, то главная задача не будет решена. Именно поэтому данный предмет в большей степени посвящен изучению пропорций и особенностей строения фигуры человека, а так же ее стилизации.

Итак, сначала набросок. Каким он должен быть? Прежде всего – решение яркого, эмоционального образа. Далее грамотное построение фигуры, ее пропорций и особенностей. Именно здесь, в наброске, зачастую апробируются многие графические приемы и новые графические техники и материалы. Далее – умение выделить среди множества набросков именно те, которые будут необходимы для раскрытия заявленной темы и которые подходят для дальнейшей стилизации и поиска нового силуэта. Стилизация наброска начинается с абриса и силуэта, которые в свою очередь претерпевают изменения по нескольким заданным направлениям. Идет активный поиск нового модного силуэта, иногда набросок теряет свои естественные очертания. Найденный силуэт используется в дальнейшем как своего рода клише для создания серии эскизов. На начальном этапе обучения костюмографии этот графический прием крайне важен, поскольку на использовании клише и серийности эскизов основан дальнейший путь костюмографии, когда дизайн-проектирование начинает диктовать свои более сложные условия на следующих курсах обучения.

Иногда один набросок может стать основой для нескольких удачных силуэтов, так как в процессе поиска нестандартного решения изменяются пропорции, абрис тоже меняет свои очертания, используя то мягкие плавные, то резкие четкие геометрические линии. Далее, в зависимости от темы, силуэт используется для создания единичного эскиза или серии эскизов. И как говорилось выше, применение силуэтов в качестве клише для создания новой модели выполняется путем заполнения его конструктивным, реконструктивным или декоративно-формальным методом.

Представленная методика начального этапа обучения костюмографии служит не только базовой основой для решения задач костюмографии следующего курса обучения, но и активизирует творческое мышление и вырабатывает у студентов способность принятия интересных графических решений, создания смелых дизайнерских разработок в области моделирования одежды.

Продолжительность работы в данном семестре рассчитана на 51 час.

ТЕМА № 1.
ПРОПОРЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФИГУРЫ.
ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАБРОСКА ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
(8 ЧАСОВ)

Целью занятий данной темы является приобретение студентами навыков рисунка с натуры, а затем по воображению в различных поворотах и движениях, выработка профессионального графического языка, т. е. овладение так называемой модельерской техникой наброска, графикой, которая является переходной ступенью от наброска к эскизу. Кроме того, студенты знакомятся с различными техниками исполнения набросков. Изучают вариации реализации задач, связанных с изображением фигуры человека посредством работ мастеров и методического фонда. На всех этапах практической работы по данной теме, главным является общая композиция листа, точность передачи пропорций и движения фигуры.

Перед студентом ставится задача исполнения набросков в линейном, линейно-пятновом и пятновом вариантах. Для осуществления графической композиции используется натурная постановка. Набросок делается обобщенно, упрощенно, без излишних подробностей, показывая наиболее часто встречающиеся, несложные, но естественные движения тела человека, характеризующие пластику фигуры в целом. Перед тем как приступить непосредственно к самому наброску фигуры, студент изображает её схему в верхнем углу листа.

Набросок должен обладать выразительной пластикой, декоративностью, грациозностью и легкостью исполнения, разнообразием графических решений. Задача наброска – передать форму рисуемого объекта в основных пропорциях и характерном движении, впечатление от этой формы в отличие от рисунка, где требуется проработка всей формы.

Задание 1. Выполнить серию набросков фигуры человека с использованием линии. Графические средства – карандаш, соус, чернила, тушь, гелиевая ручка.

Работы выполняются на формате А4 в количестве 25 штук.

Задание 1а. Выполнить серию набросков фигуры человека с использованием линии и пятна. Графические средства – карандаш, соус, чернила, тушь, гелиевая ручка.

Работы выполняются на формате А4 в количестве 25 штук.

Задание 1б. Выполнить серию набросков фигуры человека с использованием пятна. Графические средства – карандаш, соус, чернила, тушь, гелиевая ручка.

Работы выполняются на формате А4 в количестве 25 штук.

Задание 1. Набросок фигуры человека (карандаш)

Задание 1. набросок фигуры человека (фломастер)

Задание 1а. набросок фигуры человека (чернила)

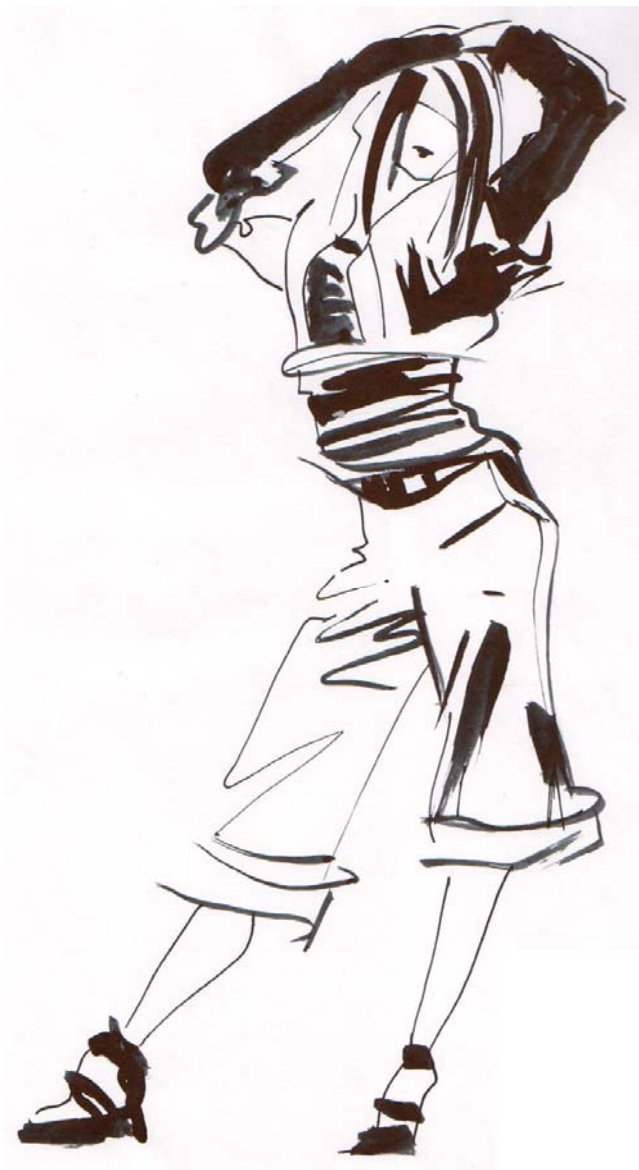
Задание 1а. набросок фигуры человека (карандаш)

11

Задание 1а. набросок фигуры человека (чернила)

12

Задание 1а. набросок фигуры человека (чернила)

Задание 1а. набросок фигуры человека (соус)

Задание 1а. набросок фигуры человека (чернила)

Задание 1а. набросок фигуры человека (карандаш)

Задание 1б. набросок фигуры человека (чернила)

ТЕМА № 2. ЗАРИСОВКА И СТИЛИЗАЦИЯ РУК И НОГ. ЗАРИСОВКА И СТИЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА (8 ЧАСОВ)

Стилизация в графике – это обобщение, упрощение, плоскостность изображения, выявление через линию и пятно наиболее характерного, типичного. Такая стилизация в рисунке является осознанной. Стилизация подразумевает отказ от излишней моделировки формы, графичность; при этом возможны более удлинённый характер кисти и условно плоскостная, орнаментальная трактовка без детализации.

Стилизация фигуры, рук, ног, головы – изображение наиболее общих, часто встречающихся в жизни и упрощённых в рисунке положений, отказ от всего случайного и выявление характерного.

Первоначальным этапом в изучении данной темы является натурная зарисовка кистей рук, ног в обуви. Композиция листа бывает однопредметной и многопредметной. Прорисовка делается такой, чтобы лист по вертикали был целиком заполнен. Основное требование композиции – это единство частей произведения. Автор должен уметь так расположить и объединить между собой отдельные его части, чтобы они создавали целостное впечатление. Далее студентам предлагается изучить примеры стилизации по средствам методфона, журналов и интернет-ресурсов. После чего приступить к реализации стилизации своих натуральных зарисовок по средствам линии, пятна и «линии + пятно». При работе со стилизацией образа студентам предлагают в качестве источника использовать различные варианты графических композиций.

При выполнении зарисовок по журналу последовательность работы изменяется и заключается в копировании интересного решения фиксации по фото особенностей источника, его деталей, чтобы почувствовать модный силуэт, образное решение. Успех во многом зависит от расположения изображаемого на листе, то есть от композиции листа.

Задание 2. Выполнить серию набросков кистей рук. Материалы – карандаш, соус, чернила, тушь, гелиевая ручка.

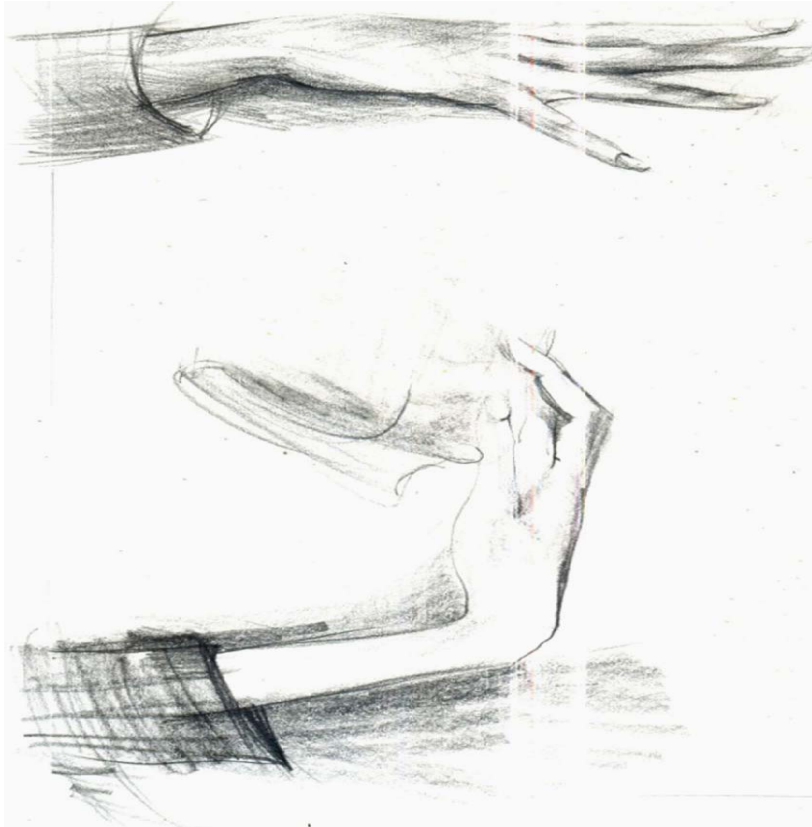
Задание 2а. Выполнить серию набросков ног в обуви. Материалы – карандаш, соус, чернила, тушь, гелиевая ручка.

Задание 2б. Выполнить стилизацию набросков кистей рук. Материалы – карандаш, соус, чернила, тушь, гуашь.

Задание 2в. Выполнить стилизацию набросков ног в обуви. Материалы – карандаш, соус, чернила, тушь, гуашь.

Задание 2г. Выполнить зарисовку образа.

Задание 2д. Выполнить стилизацию образа в соответствии с источником графики.

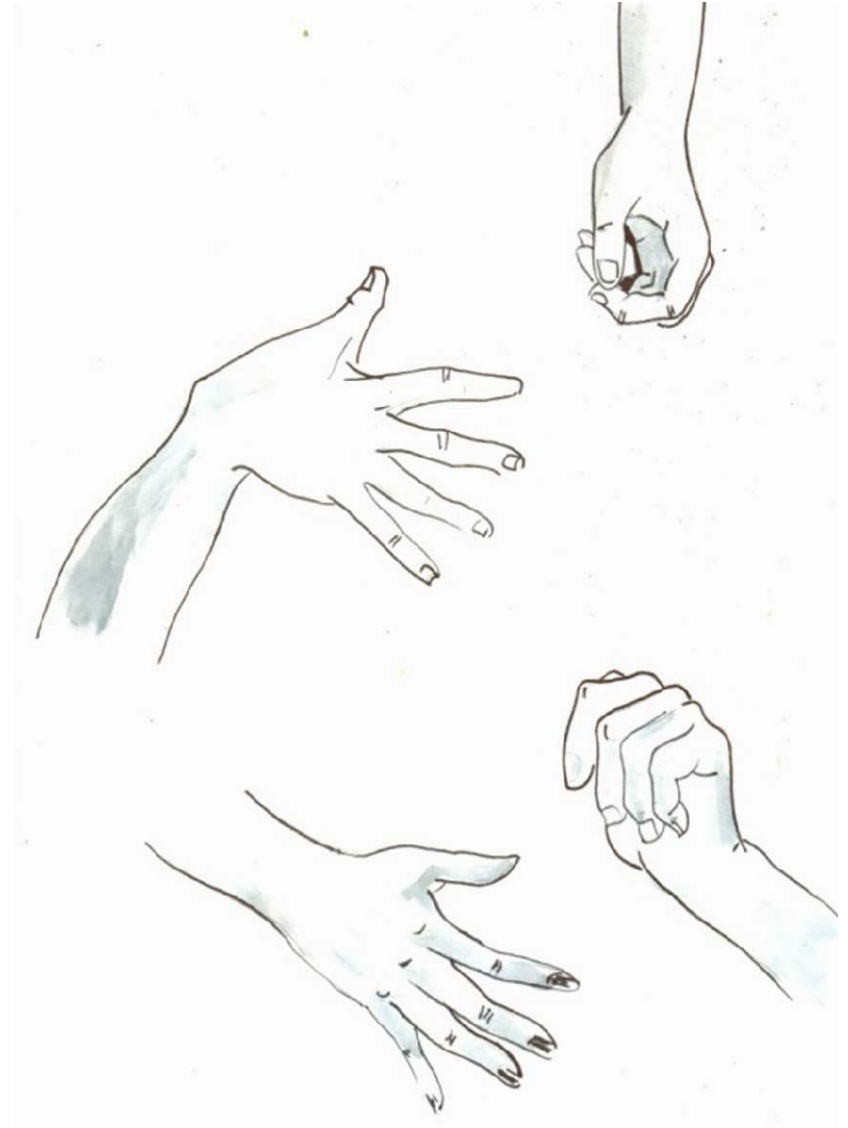
Задание 2. Зарисовка рук

Задание 2. Зарисовка рук

Задание 2а. Зарисовка ног

Задание 2б. Стилизация рук

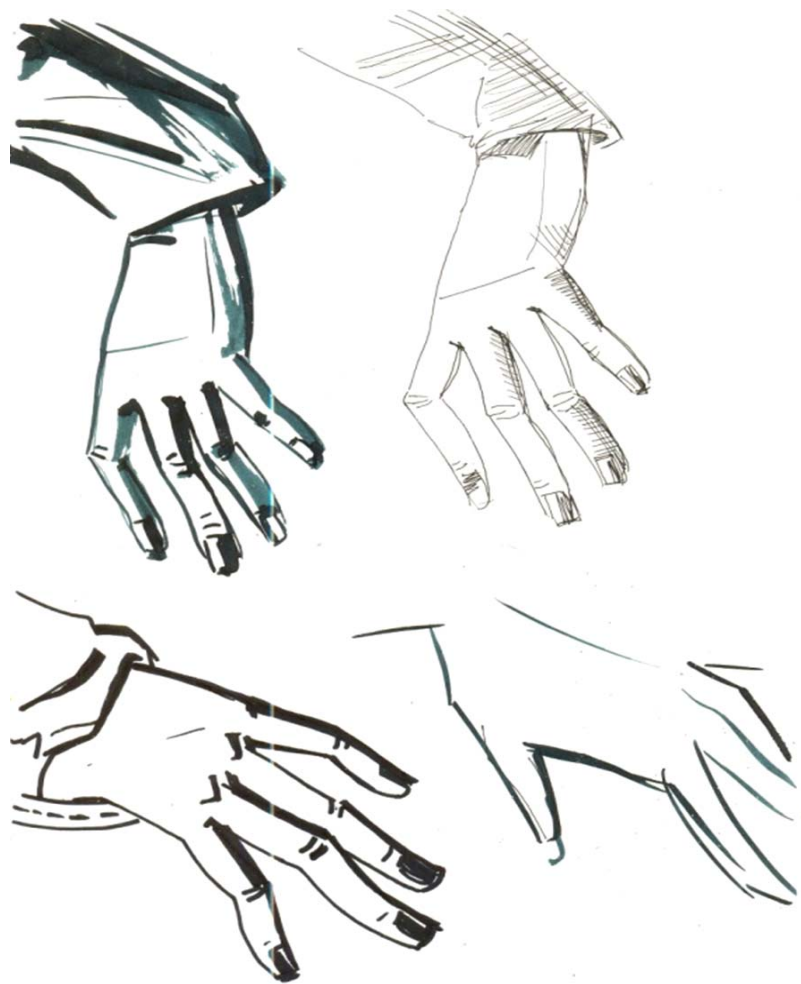

Задание 26. Стилизация рук

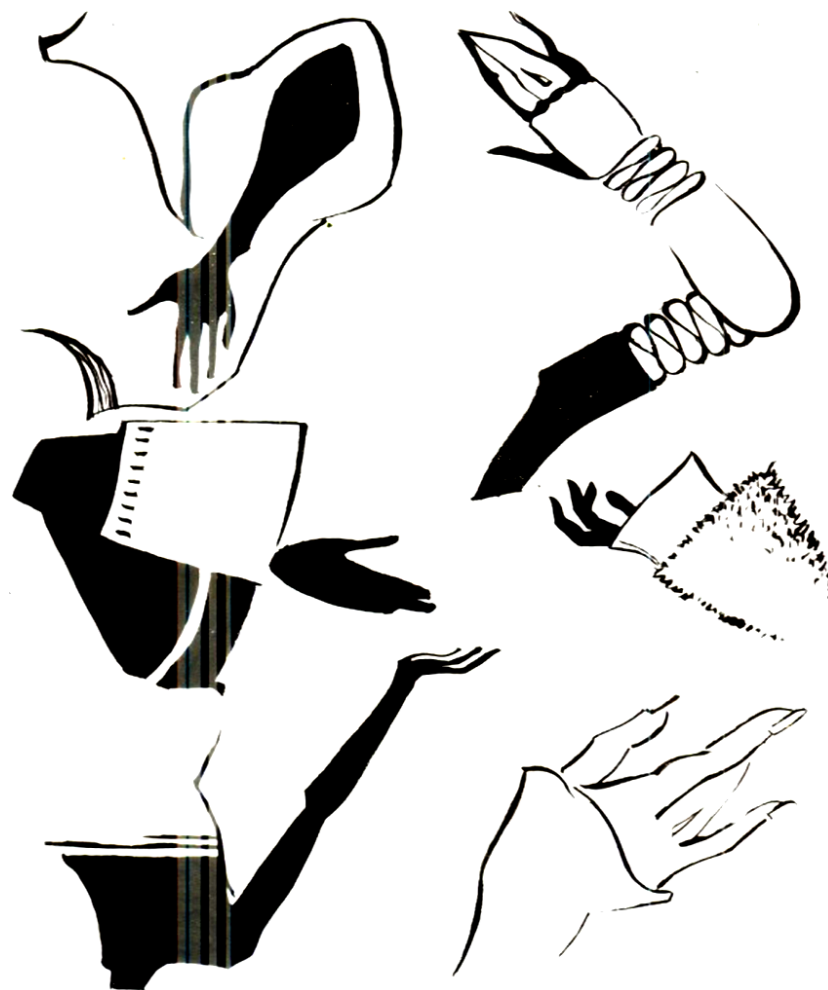

Задание 26. Стилизация рук

Задание 26. Стилизация рук

Задание 26. Стилизация рук

Задание 2в. Стилизация ног

Задание 2в. Стилизация ног

Задание 2г. Зарисовка образа

Задание 2д. Стилизация образа

Задание 2д. Стилизация образа

Задание 2д. Стилизация образа

ТЕМА № 3.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ГРАФИКА С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО ЦВЕТА. ОТ НАТЮРМОРТА К ЭСКИЗУ (9 ЧАСОВ)

Вариант реализации этой задачи – решения костюмографии при помощи натюрморта. В костюмографии мы лишь используем натюрморт. На его примере можно обсудить и решить задачи общей композиции, сделать выбор формата, применить на практике ахроматические и хроматические гармонии, выявить ритм, пластику, динамику или статистику; увидеть графический путь решения, опробовать новые графические приемы и материалы.

Таким образом, студенту остается проанализировать натюрморт, раскрыть тему, определить характер натюрморта, предложить графические и стилистические приемы при решении заданной предметной среды и грамотно организовать композиционное пространство эскиза. Эта задача может быть выполнена на хорошем профессиональном уровне только при условии предварительной беглой зарисовки, поиска линейно-пространственных схем, форэскизов для выполнения итогового эскиза натюрморта, а также предварительных упражнений образно-ассоциативного и линейно-аналитического характера для поиска условного изображения отдельных предметов и драпировок натюрморта.

В костюмографии костюмографический эскиз – прежде всего модный эскиз, а в моделировании одежды эксперименты необходимы, т. к. новизна, нетрадиционный подход, неповторимое мышление – главные критерии моды.

Каким образом перейти к эскизу одежды от осуществленного эскиза натюрморта? Существует несколько вариантов. Первый – от стилизованного наброска, путем заполнения силуэта конструктивным, реконструктивным или декоративно-формальным методом, конечно с использованием эскиза натюрморта в качестве образа для решения эскиза модели. Второй путь – формообразование модели от найденных форм при графическом решении натюрморта. Третий путь – формообразование от любого предмета заданного натюрморта. Следует, однако, сказать, что совсем не обязательно решать задачи построения единичной модели одежды или ряда моделей таким методом.

Таким образом, описываемый метод обучения для решения костюмографического эскиза можно представить в виде взаимодействующей графической и логической цепочки:

- собственно натюрморт;
- зарисовки, схемы, форэскизы натюрморта;
- чистовой эскиз натюрморта;

- стилизация наброска фигуры человека;
- эскиз модели одежды.

Каждая составляющая этой цепочки важна и необходима для цельного и грамотного решения задачи костюмографии.

Характерные признаки графики – построение изображения с помощью рисунка и применение одного ахроматического цвета, в сочетании с цветным или белым фоном бумаги. Расширяя возможности графики – вводя цвет, студентам предлагается использовать именно красный цвет, т. к. именно сочетания черного, белого и красного обеспечивают наибольшую выразительность, эмоциональность формы.

Задание 3. Выполнить натюрморт с использованием орнаментированных предметов и драпировок. Выявить пластические особенности постановки, найти композицию, пользуясь индивидуальными графическими приемами. Необходимо определить стилистику предметной среды в заданном натюрморте, т. к. натюрморт может быть тематическим (павлово-посадский платок, полоса, клетка). Выполнить несколько вариантов графического решения, из которых наиболее удачные выполняются в технике графики с включением красного цвета.

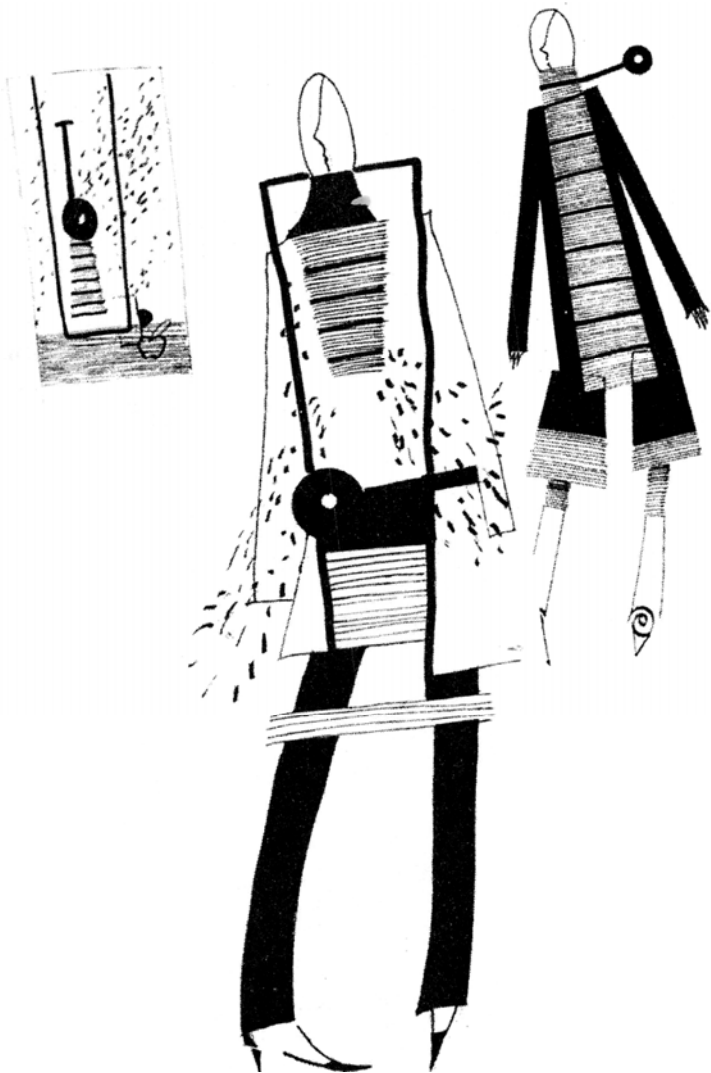
Графические средства, приемы и материалы: тушь, чернила, фло-мастер, кисть, перо, смешанная техника, гуашь.

Задание 3а. Выполнить наброски фигуры человека в костюме. Выполнить стилизацию фигуры человека.

Графические средства, приемы и материалы: тушь, чернила, фло-мастер, кисть, перо, смешанная техника. Решение ахроматическое.

Задание 3б. Выполнить серию эскизов фигуры человека в костюме, обеспечивая графическое и стилевое единство с данным натюрмортом; наиболее удачные выполняются в технике графики с включением красного цвета.

Графические средства, приемы и материалы: тушь, чернила, фло-мастер, кисть, перо, смешанная техника.

Задание 3, 3б. «От натюрморта к эскизу»

Задание 3, 3б. «От натюрморта к эскизу»

ТЕМА № 4. СТИЛИ В ОДЕЖДЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ (8 ЧАСОВ)

Современные стили одежды

Классический стиль

Он характеризуется особой гармонией функционального и эстетического начал. В нем органически сливаются традиции с наиболее ценными достижениями в развитии костюма. Одежда этого стиля наиболее распространена. И выполняется из самых добротных, благородных по качеству и цвету тканей – шерсти, шелка, хлопка, льна, смесовых, имитирующих натуральные. При изготовлении одежды в этом стиле используются ткани с классическим рисунком: полоски, клетки, «куриная лапка». Покрой отличает простота и строгость исполнения.

Характерна целостность форм, соответствие объемов пропорциям фигуры, соразмерность деталей друг с другом, лаконичность и ясность линий конструктивных членений. Общая сдержанность подчеркивается строгостью фактуры и цвета материала и декора.

Вещи классического стиля не бросаются в глаза, а привлекают внимание своим качеством, надежностью. Они не утомляют своего владельца, выдерживают конкуренцию в течение нескольких сезонов. Их можно по-новому, в соответствии с современной модой, группировать.

Одежда классического стиля идет всем и всем рекомендуется. Однако обязывает к сдержанной манере поведения, создает деловую обстановку.

Романтический стиль

Это легкость летящих, струящихся тканей насыщенных или пастельных тонов, подчеркивающих женственность, мелкие рюши и красивые жабо, пена кружев, банты, оборки, искусственные цветы. Но можно обойтись и без оборок. Границы стиля не очерчены, возможны многочисленные варианты.

Данный стиль предполагает обстановку праздника, отдыха, торжества, создает приподнятое настроение и вряд ли уместен в рабочей обстановке. Далеко не каждая женщина может носить платья романтического характера.

Стиль фэнтези

Он характеризуется необычайными формами и членениями, сложными конструктивными решениями, неожиданными линиями, разнообразным декором и украшениями. Этот стиль складывается под влиянием вкуса, требований молодежи.

Спортивный стиль

Для него характерны формы, обеспечивающие активное движение: свободный силуэт, множество карманов, застежек-молний. Линии членения стремятся к геометрическим фигурам, обильное украшение укрупненными накладными деталями, фурнитурой и отделочными строчками. Одежда достаточно яркая, динамичная по своему характеру с минимумом отделок.

Еще в начале века многие мужчины носили брюки гольф. Используются ткани типа эластика и смесового трикотажа.

Мужчины и женщины, одевающиеся в спортивном стиле, носят футболки, рубашки-поло, безрукавки, шорты, бермуды, спортивный костюм, велосипедные брюки леггинсы, джинсы и т. д.

Представители этого стиля любят носить большие сумки, сумки через плечо, рюкзаки.

Стиль сафари

Сафари – это стиль английских колонизаторов.

Самые характерные его детали – светлые тона одежды (белопесочно-хаки-коричневая гамма), довольно узкие силуэты. Одежда этого стиля предназначена для отдыха и шьется из легких, в основном хлопчатобумажных тканей.

Для нее характерен свободный покрой, большое количество накладных карманов, погончиков, металлических пуговиц, втачной рукав. Фасон рубашки обычно нечто среднее между блузой и блейзером, рукав полудлинный. Удобные бермуды, длиной до колен гольфы. Сумка большая через плечо.

Особая деталь – светлая шляпа с небольшими округлыми полями.

Стиль используется в женской и мужской одежде.

Джинсовый стиль

Стиль характерен для спортивной одежды.

Его отличительные черты – точный крой, краевая строчка по швам и деталям, накладные карманы, металлические пуговицы-заклепки, кнопки, «молнии» и т. д. Одежду этого стиля не обязательно шьют из традиционной джинсовой ткани, подходит любая плотная хлопчатобумажная ткань, вельвет.

Одежда дополняется поясом, сумкой, головным убором, обувью из той же ткани.

Фольклорный стиль

Это современный стиль одежды с использованием элементов национального костюма. Костюмы в этом стиле шьются из натуральных тканей естественных расцветок. Применяются при отделке изделий вышивка, мережка, кружево, рюши, шнуровка, плетение. Иногда встречаются аппликация и лоскутная техника. Кроме этого, заимствованы элементы и способы кроя, формы и предметы одежды. Народная одежда отличается рациональной простотой форм, в ней чувствуешь себя раскованно и свободно, она подразумевает близость к природе.

Одежда фольклорного характера очень часто отличается декоративностью, в ней используются самые разные приемы отделки. Самый распространенный рисунок – геометрический, хорошо сочетающийся со структурой ткани. В него вкрапляют цветные бусины, бисер и т. д. Возможен акцент на талии, например широкий пояс со шнуровкой. Обычны широкие длинные юбки или платья, блузы с сильно присборенными у проймы рукавами. Вырез горловины нередко с высокой застежкой или круглый с продернутым в кулиску по горловине шнуром.

В качестве дополнений используются большие платки с кистями, маленькие пестрые сумочки-кисеты.

Одежда удобна и хороша в условиях непринужденной обстановки на отдыхе, просто дома или на даче.

Стиль кантри

В основе стиля лежат образы европейских переселенцев, появившихся на американском Западе в конце XIX – начале XX веков. Как правило, это были в прошлом жители деревень или городских окраин. Многие из них были ирландцами либо выходцами из других частей Старой Англии.

Модельеры, работающие в этом направлении, фантазируют на тему городского жителя в деревне и наоборот, переплетая различные культуры и эпохи.

Цвета используются в основном приглушенные, пастельные – все оттенки коричневого, серого, бежевого, охристого.

Поклонники стиля кантри вводят в свой гардероб лишь те новинки сезона, которые созвучны их состоянию души. Варианты гардероба женщины, одетой в стиле кантри, такие: костюм с курткой широкого покроя, кожаные пуговицы, юбка-брюки, грубая вязаная одежда. Для моделей она выбирает толстые ткани типа шотландки, клетка, твида. Носит толстые чулки и обувь на плоской толстой подошве.

Народный стиль (этнографический)

Одно из направлений современной моды, использует привлекательную простоту старинных приемов создания одежды. Народный стиль обогатил молодежную моду насборенными юбками, просторными блузками-рубашками, вязанными вручную крупной вязкой жилетами, чулками, шарфами.

Городской или деловой стиль

Этот стиль – полная противоположность фольклорному и романтическому стилям. Все комплекты шьются обычно из скромной мелкоузоровчатой шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани.

Используются строгие, почти спортивные детали. Дополнения также очень сдержанные, подчеркнута деловые. Характерные предметы городского стиля – джемпер с высоким воротом, блуза-рубашка, вместительная сумка, небольшой берет для женщин и классическая шляпа для мужчин.

Диффузный стиль

Этот стиль распространен в молодежной моде. Сочетание в одном ансамбле, казалось бы, несочетаемых вещей. Например, блузка в народном стиле, брюки – в спортивном, или комбинезон, похожий на рабочую одежду. Дополнены жилетом с яркой тесьмой, вышивкой, аппликацией, а на ногах – цветные с орнаментом, вязаные гетры. Легкие, цветастые летние юбки носят со спортивными майками и пиджаками. Блузки с кружевами, воланами надевают с сарафаном, юбкой или брюками джинсового стиля. Но диффузный стиль допускает отнюдь не любые сочетания и требует развитого вкуса. Например, пушистые шапки из дорогого меха не образуют стилового единства с куртками и джинсами.

Стиль ретро (ретроспектива – взгляд в прошлое)

Направление в современной моде, использующее мотивы, детали, приемы прошлых десятилетий. Однако ретро-мода не повторяет в точности находки прошлого, а создает свои. Так, благодаря ретро-моде, вернулись кружевные вставки и отделки, бельевая вышивка на блузках, клинья годе на юбках, подплечники, рюши и зашпы, блестящие шелковые ткани и панбархат, отделки серебряными и золотыми нитями.

Бельевой стиль

Для платьев, блузок, сарафанов, нарядных комплектов этого стиля используются обычно светлые, тонкие шелковые или хлопчатобумажные ткани. Эта одежда напоминает изящное тонкое белье, которое носили в начале прошлого века, до тех пор, пока в жизнь не вошел трикотаж.

Стиль диско

Сокращенное название молодежной одежды для танцевальных вечеров, дискотек. Платья, брюки, блузы, комбинезоны этого стиля шьют из легких, часто блестящих тканей или трикотажа. Это нарядная вечерняя одежда.

Колониальный стиль

Для него характерны благородные ткани, простые формы, спортивные детали. Изящно подчеркивающие фигуру силуэты, натурального тона ткани.

Пуризм

Самый лаконичный из модных стилей, поскольку он выдвигает на первый план вашу индивидуальность. Подчеркнуто простой покрой, отсутствие декоративных деталей и спокойный колорит. Этот стиль создал в семидесятых годах нью-йоркский модельер Хэлстон, среди клиентов которого были такие знаменитости, как Лиз Тейлор и Джеки Кеннеди.

Экологический стиль

Для стиля характерны цвета земли и простого камня, песка и глины, древесного ствола и листьев. Рисунки на тканях повторяют силуэты трав, цветов, ветвей. Ткань используется мягкая, натуральная, без ярко выраженного рисунка.

Вестерн

Одежда в стиле первопроходцев Дикого Запада: слегка поношенная с кожаными заплатами, обычно с длинной бахромой.

У женщины волосы убраны от лица; в верхней части затылка перевязаны замшевой лентой натурального цвета.

Героиня одета в клетчатую блузку с отстроченной кокеткой и уголками воротничка из серебристого металла. Сверху на ней жилет из коричневой замши, возможно, с бахромой.

Из украшений – маленький, сложенный по диагонали шейный платок, пояс с серебряными украшениями либо в виде корсажа.

Предпочитает джинсы цвета индиго или длинную широкую юбку с воланом.

Прогулочный стиль

Микростиль, который объединяет одежду не просто для отдыха, а именно для прогулок. Модели, не сковывающие движений, деловые. Куртки объемные, защищающие от ветра и дождя.

Рубашки клетчатые или с мелким цветочным рисунком, просторные, фланелевые, их надевают чаще всего без галстука – с жилетом или еще с пиджаком. Комплекты дополняются шарфами, мягкими вязаными шапочками. Главный прием – многослойность.

Вамп

Это яркая женщина. Ее макияж броский, контрастный. Ногти обязательно очень длинные с украшениями.

Одежда оригинальных силуэтов с большим декольте. Она хорошо себя чувствует в прозрачных тканях с рисунком под леопарда. Талию подчеркивает широким тугим поясом.

Носит в изобилии украшения, стразы, боа из перьев. При ней маленькая сумочка под мышку. На ногах обычно чулки нетрадиционного рисунка, обувь либо на очень высоком каблуке, либо на маленьких каблуках рюмочкой.

Технический рисунок.

Общие правила построения технического рисунка одежды

Просматривая журналы мод можно заметить, что эскизы костюмов имеют свое графическое выражение. Рисунок фигуры дан условно, схематично, так как художник, желая подчеркнуть в одежде что-то новое, акцентирует внимание зрителя на костюме. Хотя уже неоднократно указывалось на необходимость проверки каждой линии рисунка по натуре (все равно, будет ли натурой собственное отражение в зеркале или другой человек), начинающим работать в области моделирования одежды необходимо привыкать к условности прикладного искусства, как специфической черте для журналов мод и рисования моделей одежды.

Специальное рисование требует знания специфических особенностей изображения одежды на фигуре и обязательного при этом отклонения от нормы для большей выразительности и убедительности подачи костюма.

Плоскостной рисунок модели оправдан, если он выполнен не в отрыве от пластики тела, а помогает восприятию пропорционального целого, иначе такой рисунок превращается просто в схему.

Бывают журналы мод, где неясно выражена конструкция модели, дается только новейшее направление модного силуэта в виде эскиза. Эти эскизы служат источником информации о новых формах и замыслах. Только опытные специалисты могут на основе эскизов определить фактическую конструкцию модели. Приобретение навыков в рисовании одежды на фигуре способствует правильному пониманию журнальных рисунков.

В журналах мод пропорции силуэтов обычно отличаются от пропорций действительных силуэтов, так как в них подчеркивается тенденция моды данного времени. Можно встретить силуэт с чрезмерным удлинением форм тела, отличающихся от нормальных пропорций.

Рисунок модели одежды, предлагаемый для производства, должен отвечать трем основным требованиям:

1. Быть понятным, чтобы можно было ориентироваться, как выполнить данную модель, каким должен быть ее силуэт, какую следует использовать ткань. При конструировании новых форм одежды всегда необходимо принимать во внимание материал, из которого должна быть выполнена данная модель, так как свойства материала влияют на ее фасон.

2. Выполнять эстетическую функцию, в противном случае рисунок не будет привлекать внимание. Согласованность между формой, материалом, назначением и исполнением моделей одежды или ее деталей является основным условием красивого внешнего вида модели. Хорошее исполнение рисунка отличается гармоничностью очертаний, правильностью в сочетании тонов, верным соотношением линий.

3. Передавать истинные пропорции костюма, а также его конструкцию, что позволит определить способ изготовления. Если модель нарисована на фигуре, то при выполнении рисунка следует учитывать законы перспективы.

Все линии рисунка должны быть точными, выражающими определенную форму, поэтому перед будущими специалистами швейной промышленности стоит задача: отказаться от технических подробностей, которые не играют существенной роли в эскизе модели одежды и в то же время исполнить рисунок профессионально и со вкусом.

Несмотря на скупые художественные средства, рисунки моделей одежды не должны казаться плоскими. Выполнение этой сложной задачи возможно только при условии систематического рисования с натуры.

Только поняв строение формы, умея изображать ее пространственно средствами светотени и тона, можно научиться передавать объем с помощью линий, тонового пятна, штриха, и чем скупее линия или пятно, тем труднее добиться выразительности изображения.

Упражнения по пластике одежды из журналов мод требуют наличия большого иллюстративного материала. Необходимо собирать журнальные рисунки, иллюстрации мод из периодической печати, фотографии, статьи о моделях и т. п. и сохранять их на какое-то время, чтобы иметь представление о происходящих в моде изменениях.

Задание 4. Студенту предлагается выполнить технические эскизы моделей одежды, соответствующие пяти различным стилям, учитывая стилиевые характеристики и требования, предъявляемые к техническому эскизу.

Графические средства, приемы и материалы: фломастер, перо, карандаш. Решение ахроматическое. Работы выполняются на формате А4 в количестве 25 штук.

Задание 4. Классический стиль

Задание 4. Классический стиль

Задание 4. Романтический стиль

Задание 4. Романтический стиль

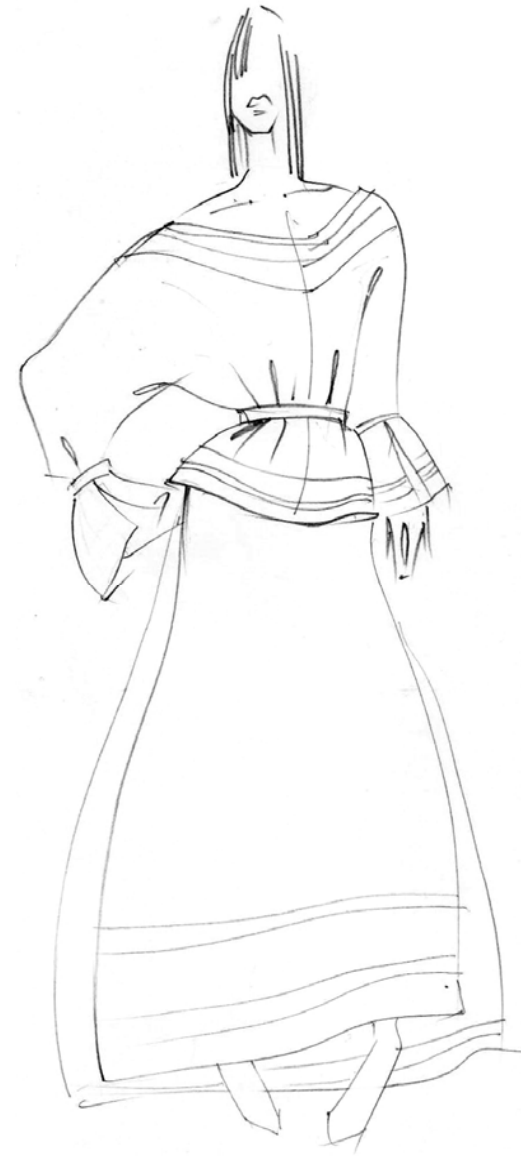
Задание 4. Спортивный стиль

Задание 4. Спортивный стиль

Задание 4. Спортивный стиль

Задание 4. Этнический стиль

Задание 4. Этнический стиль

Задание 4. Этнический стиль

ЛИТЕРАТУРА

1. Макавеева Н. С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум: учеб. пособие. М.: Академия, 2008. 240 с.
2. Плаксина- Флеренская Э. Б. История костюма. Стили и направления: учеб. пособие. 4-е изд., испр. и доп. М.: Академия.
3. Козлова Т. В., Ильичева Е. В. Стиль в костюме XX века: учеб. пособие для вузов М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина.
4. Композиция костюма: учеб. пособие / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова [и др.]. 2-е изд., стер. М.: Академия.
5. Пармон Ф. М., Кондратенко Е. П. Рисунок и графика костюма: учебник для вузов / под ред. проф. Ф. М. Пармона. М.: Архитектура-С, 2005.

Составитель

Марина Борисовна Табулло

КОСТЮМОГРАФИКА
(СИЛЛАБУС)

Методические указания по дисциплине

Корректор *А. А. Матвиенко*

Компьютерная верстка – *Ю. Ф. Атаманов*

Подписано в печать 12.03.15.

Формат 60x84¹/₁₆

Офсетная печать. Объем 3,5 п.л.

Тираж 100 экз. Заказ 251.

Отпечатано в типографии КРСУ
720048, г. Бишкек, ул. Горького, 2