

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Институт искусств и дизайна

Молчанова Л.А.

Стилеобразование в искусстве костюма. Практикум

Учебное пособие



Ижевск 2018

УДК 687.1.016(075)
ББК 37.24я73
М 761

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом УдГУ
Рецензент: кандидат исторических наук, доцент Е.О. Плеханова

Молчанова Л.А.

М761 Стилеобразование в искусстве костюма. Практикум: учебное пособие. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2018 – 70 с.

Учебное пособие содержит практические задания по ключевым темам курса «Стилеобразование». Материал по каждой теме включает в себя: введение, где коротко изложена её суть, практическое задание, его цель, содержание работы, форма подачи, материалы, методические указания. Книга богато иллюстрирована студенческими работами. Практикум предназначен для профессиональной подготовки бакалавров по направлению 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля».

УДК 687.1.016(075)
ББК 37.24я73

© Л.А.Молчанова, 2018
© ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	4
Тема 1. Понятие стиля. Исторический художественный стиль.....	6
Тема 2. Стиль в костюме XX века	10
Тема 3. Стили и микростили в современной моде.....	12
Тема 4. Национальный стиль как стиль жизни этноса.....	14
Тема 5. Индивидуальный стиль и имидж.....	15
Тема 6. Авторский стиль художника.....	16
Тема 7. Образ в искусстве костюма. Визуальная метафора.....	17
Тема 8. Психологический тип и образ носителя костюма (ИВОН).....	18
Тема 9. Цветовая метафора в образном решении костюма.....	20
Тема 10. Символика цветовой триады в образном решении костюма...	21
Тема 11. Фактура и рисунок ткани в образном решении костюма.....	22
Тема 12. Цвето-пластическая метафора - основа образа костюма.....	35
Тема 13. Стили и течения в искусстве XX века.....	36
Тема 14. Стилизация в образном решении костюма.....	37
Тема 15. Архитектура как источник стилизации форм в костюме.....	40
Тема 16. Орнамент – источник декоративного решения образа.....	42
Тема 17. Эмоциональный девиз как источник стилизации в костюме...	46
Тема 18. Национальный костюм как источник стилизации в современной одежде.....	48
Тема 19. Поиск образа дипломной коллекции.....	57
Тема 20. Стилеобразование: анализ одной модели.....	58
Тема 21. Стилеобразование: исследование коллекции.....	60
Тема 22. Стилеобразование авторской коллекции.....	62
Тема 23. Стиль графической подачи дипломной коллекции.....	64
Вопросы для проверки знаний.....	66
Список рекомендуемой литературы.....	67

ПРЕДИСЛОВИЕ

Необходимость настоящего издания обусловлена отсутствием учебника по дисциплине «Стилеобразование». Таким образом, предпринята попытка на основе программы курса создать учебное пособие, содержащее чётко выстроенную систему практических заданий.

Особенностью данного пособия являются авторские методические разработки и упражнения, в основу которых положен значительный опыт работы в Институте искусств и дизайна УдГУ.

Материал предлагаемого учебного пособия структурирован по темам, каждая из которых содержит краткую теоретическую и более развёрнутую практическую части. Практические задания включают в себя: цель, содержание работы, форму подачи, используемые графические материалы и методические рекомендации. Расположение текстов и визуально-иллюстративного материала выстроены в максимальном соответствии друг другу. Это удобно и поможет студентам разобраться в сути практического задания самостоятельно. Темы изложены в логической последовательности. Первые шесть тем посвящены изучению стилей от глобально-исторического до индивидуального. Несколько тем посвящено исследованию метафорической образности в искусстве костюма. Далее рассматривается понятие стилизации в образном решении костюма. Несколько тем посвящено стилю образованию, как творческому процессу в работе над авторской коллекцией и графической разработке композиции планшетного ряда. Стиль графической подачи проекта демонстрирует способность студента убедить потребителя в жизнеспособности своей разработки, донести до него свои творческие идеи, а также собственное видение мира современной моды.

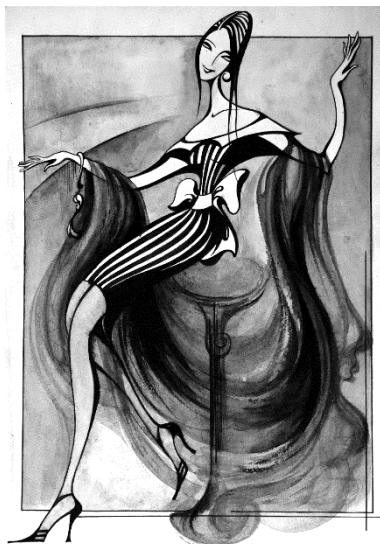
Пособие знакомит с практическими основами стилю образования костюма и направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

- Способность использовать базовые знания по профессии в художественном проектировании (ПК-3);
- Способность к разработке художественных проектов изделий с учетом стилистических, конструкторско-технологических, экономических параметров (ПК-5);
- Способность использовать современные и информационные технологии в создании художественных проектов изделий текстильной и легкой промышленности (ПК-7);
- Готовность выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов и реализовывать их на практике (ПК-22).

Практикум предназначен для использования в учебном процессе профессиональной подготовки бакалавров по направлению 54.03.03. «Искусство костюма и текстиля».

Материалы пособия помогут в выполнении практических работ, курсовых и дипломных проектов, а также при подготовке докладов и рефератов.

В качестве иллюстраций были использованы лучшие графические работы студентов, обучающихся по специальности «Искусство костюма и текстиля», за что автор выражает им особую благодарность.



Тема 1. Понятие стиля. Исторический художественный стиль

ВВЕДЕНИЕ

Понятие «стиль» многозначно, им пользуются разные науки (искусствоведение, философия, культурология, эстетика, лингвистика, теория дизайна). Греческое слово «стиль» или «стилос» означало палочку для письма по воску. В средние века стиль понимался как способ выразить свои мысли.

В историческом плане стиль определяет крупные этапы развития искусства на основе общности художественных черт. В истории развития европейского искусства выделяют следующие стили: античный-классический, средневековый, стиль эпохи Возрождения - Ренессанс, барокко, рококо, ампи́р и модерн.

Итак, стиль – это связь, совокупность, единство, синтез приемов творчества и образных средств, обусловленных идеологией эпохи. Все объекты искусства и дизайна в пределах стиля (от здания до стакана) следуют единым законам формообразования. Поэтому стиль определяют ещё и как закон формы.

Стилеобразование, как любая научная теория, стоит на системе элементов и правил их взаимодействия. В стилеобразовании - это стилевые черты, характеризующие стиль. Силевые черты включают в себя социальный компонент. Это политика, экономика, технический прогресс, научные открытия, искусство, все то, чем живет общество и чем обусловлена деятельность творцов, создающих стиль.

Эстетический идеал человека тоже выступает как стилевая черта эпохи и как часть господствующей в обществе идеологии. Он характеризуется образностью с определенным строением тела, пропорциями фигуры, осанкой, жестами, манерой поведения и, конечно, костюмом.

В свою очередь костюм, как и любая дизайнерская вещь в стиле эпохи, подчиняется закону формы своего времени и характеризуется силуэтом, конструкцией, материалом, цветом, пластикой и композиционными приемами.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Освоить понимание термина «стиль». Приобрести навык исследования стиля по стилевым чертам. На основе полученных данных научиться разрабатывать эскизы коллекции в определенном стиле.

СОДЕРЖАНИЕ.

1. Выбрать исторический стиль и провести его поэтапное исследование. Выполнить реферат с приложением в виде тематических коллажей. В реферате необходимо отразить социальный и формальный аспекты стиля:
 - 1.1. Очертить хронологические рамки стиля и коротко дать описание политики, экономики, технических достижений, научных открытий и искусства выбранной эпохи;
 - 1.2. Охарактеризовать эстетический идеал мужчины и женщины;
 - 1.3. Описать костюм по формальным признакам (форма; конструкция; материал, его рисунки, орнаменты, фактуры; цветовая гамма; аксессуары. Дать описание композиционных приемов, характерных для костюма данной эпохи (пропорции, ритмическая организация, симметрия частей, акценты и т.д.).
2. В качестве иллюстративного материала создать тематические коллажи:
 - 2.1. Архитектура
 - 2.2. Интерьер
 - 2.3. Живопись с изображением человека
 - 2.4. Костюм
 - 2.5. Аксессуары
3. Выполнить рукотворную копию человека в костюме данной эпохи
4. Разработать эскизы модной коллекции из 5 моделей в выбранном стиле.

ФОРМА ПОДАЧИ. Коллажи и копия выполняются на листах А-4 в цвете, многофигурная композиция коллекции – на листе А-3 расположенном горизонтально.

МАТЕРИАЛЫ. Акварель, гуашь, тушь, бумага. клей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Все изображения в коллаже и в рисунке необходимо грамотно компоновать в пространстве листа.



Иллюстрации к Теме 1
Коллекции в историческом стиле



Иллюстрации к Теме 1
Коллекции в историческом стиле

Тема 2. Стиль в костюме XX века

ВВЕДЕНИЕ

Моду в костюме XX века условно подразделяют по десятилетиям, каждому из которых свойственно определенное стилевое направление. Каждое десятилетие получило условное название и имеет характерные стилевые черты:

- 1900 -1909 Долой корсет
- 1910 -1919 Освобожденное тело
- 1920 -1929 Мальчишеский стиль
- 1930 -1939 Возвращение к элегантности
- 1940 -1949 Мода несокрушима
- 1950 -1959 Новый облик
- 1960 -1969 Секс, наркотики, рок-н-рол
- 1970 -1979 Антимода, но, пожалуйста, клеш
- 1980 -1989 Одежда для успеха
- 1990 -1999 Минимализм – в будущее

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Углубить понимание термина «стиль». Научиться анализировать моду. Совершенствовать навык разработки эскизов моделей одежды в определенном стиле.

СОДЕРЖАНИЕ. Выбрать десятилетие. Подготовить сообщение, в котором охарактеризовать состояние общества в данный период (политические события, экономическая ситуация, технические и научные достижения, искусство и культура).

Назвать и коротко охарактеризовать кумиров десятилетия.

Дать описание творчества модельеров, повлиявших на стиль десятилетия.

Выделить и проанализировать модные тенденции десятилетия, констатировать изменения в костюме и дать описание стилевых черт костюма по формальным признакам (силуэт, конструкция, материал, рисунки, фактуры, орнаменты, цветовая гамма, аксессуары).

Дать описание композиционных приемов, используемых модельерами в данный период (пропорции, ритм, симметрия, контрасты, акценты).

В качестве приложения к сообщению подготовить видеоряд, в котором наглядно проиллюстрировать каждый аспект исследования.

Кроме сообщения и видеоряда осуществить практическое рисование:

- Изобразить коллекцию одного из кутюрье, характерную для моды десятилетия;

- Разработать эскиз ансамбля современного костюма по мотивам модных тенденций выбранного десятилетия.

ФОРМА ПОДАЧИ. Рисунок коллекции из 5 -7 моделей выполняется на листе А-3 горизонтально. Эскиз модели – на листе А-4 в цвете.

МАТЕРИАЛЫ. Акварель, гуашь, тушь, карандаши.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Фигуры должны быть грамотно закомпонованы на листе.

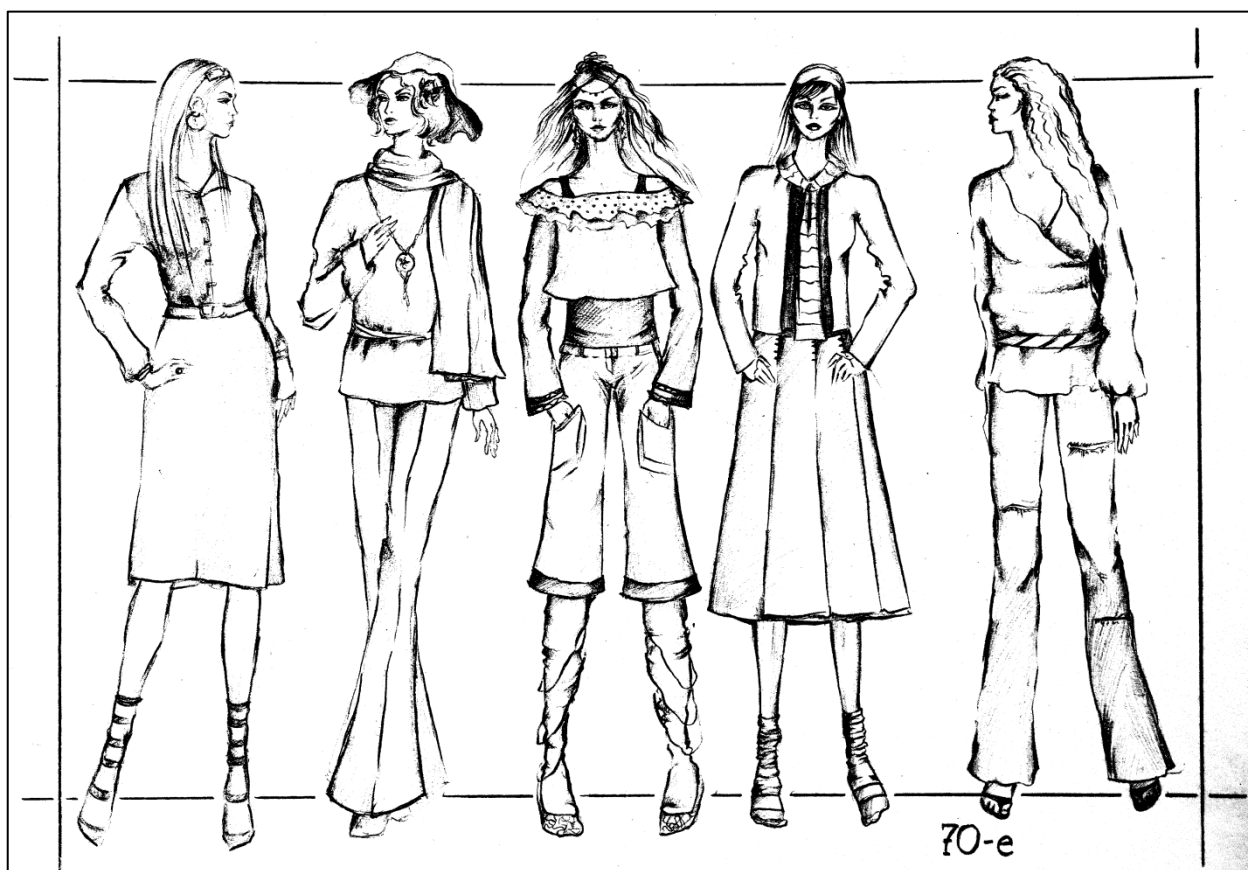


Иллюстрация к Теме 2
Коллекция в стиле семидесятых

Тема 3. Стили и микростили в современной моде

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении XX столетия в костюмной моде сформировались четыре основных стиля. Это классика, романтика, спортивный и фольклорный стили. Каждый из них обладает характерными признаками или стилевыми чертами.

Для современной моды характерно многообразие стилевых направлений, их смешение и возникновение новых малых стилей или микростилей. Таких, например, как джинсовый, морской или милитари.

Как известно, стилевые черты включают в себя социальный и формальный аспекты. И поэтому каждый возникающий стиль или микростиль имеет под собой идеологическую подоплеку и выражается в характере силуэтов, пропорциональных членениях формы, определенных цветовых сочетаниях и т.д., а также вырабатывает свои композиционные принципы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Закрепить понятие стиля на примере анализа стилеобразования в современной моде. Совершенствовать навык разработки эскизов костюма, используя приемы стилеобразования.

СОДЕРЖАНИЕ. Выбрать для анализа один из основных стилей в одежде и один микростиль. Дать им характеристику и проиллюстрировать видеоматериалом.

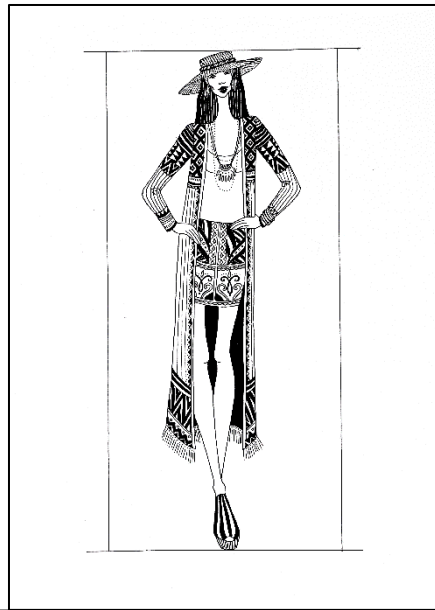
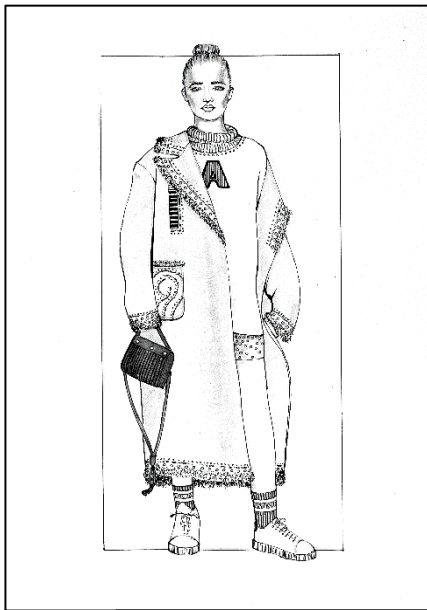
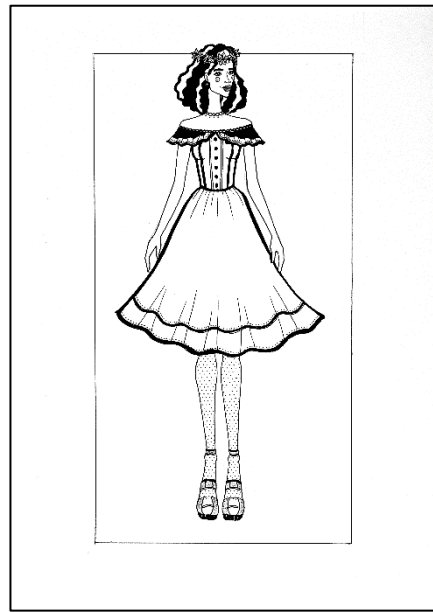
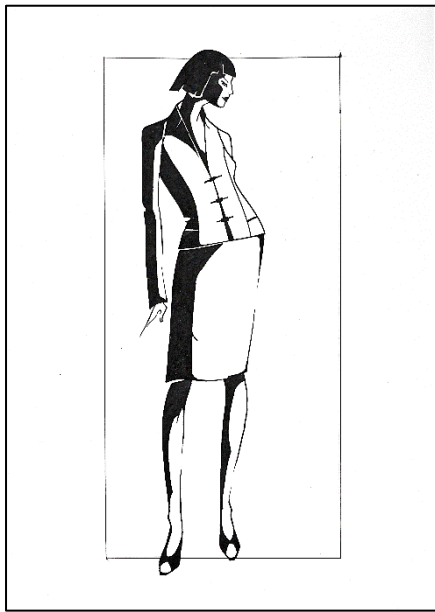
Создать эскиз костюма в одном из основных стилей (классическом, романтическом, спортивном или фольклорном).

Разработать эскизы коллекции моделей в выбранном микростиле.

ФОРМА ПОДАЧИ. Единичный эскиз костюма выполняется на листе А-4, композиция коллекции из 5-7 моделей - горизонтально на листе А-3 в цвете.

МАТЕРИАЛЫ. Тушь, перо, акварель, гуашь, карандаши.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Иллюстрируя тот или иной стиль, необходимо учитывать модные тенденции сезона.



Иллюстрации к Теме 3
Основные стили в современной моде. Коллекция в этностиле

Тема 4. Национальный стиль

ВВЕДЕНИЕ

Каждый этнос (народ) в ходе своего исторического развития выработал свой неповторимый стиль жизни. Он проявляется в большом и малом. В политике, способах ведения хозяйства, конструкции жилища, бытовых деталях, манере двигаться, общаться и, конечно, в национальном костюме.

На форму и способы ношения костюма влияют многие факторы, такие, например, как климатические условия, географическое положение, традиционные занятия, мифологическая картина мира, доминирующий тип характера и т. д.

В каждой стране есть модные дизайнеры, работающие в этностиле и развивающие традиции своего народа.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Приобрести навык исследования этнической традиции. Научиться использовать результаты исследований в проектировании современных форм костюма.

СОДЕРЖАНИЕ

- Выбрать нацию, страну, этнос. Осуществить поэтапное исследование, погружение в этнос. Проиллюстрировать теоретический материал видеорядом.

Этапы или области исследования:

1. Среда обитания этноса. Географическое положение. Климат.
2. Архитектура
3. Интерьеры
4. Характерные детали
5. Искусство
6. Праздники, обряды, традиции
7. Традиционный костюм и современная мода

- Выполнить орнаментальную цветопластическую композицию, отражающую колорит и пластику данного этноса.
- Спроектировать и нарисовать коллекцию современных костюмов в стиле выбранного этноса.

ФОРМА ПОДАЧИ. Цветопластическая композиция выполняется на листе А-4, коллекция – на планшете 50х70, расположенном горизонтально
МАТЕРИАЛЫ. Гуашь, акварель, карандаши.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. В изображении коллекции необходимо учитывать характерную пластику и цветовые предпочтения выбранного этноса.

Тема 5. Индивидуальный стиль и имидж

ВВЕДЕНИЕ

Индивидуальный стиль и имидж – разные понятия, хотя один без другого не существует. Если имидж – некая роль, то стиль – это скорее сущность человека, его внутреннее «Я». Само слово «имидж» (от лат. *imago* – образ, вид) означает целенаправленно формируемый образ, призванный произвести впечатление. В грамотно созданном имидже согласованы все детали. От костюма прически и аксессуаров до голоса, жестов и манеры поведения. Имидж жизнеспособен лишь тогда, когда соответствует внутренним качествам человека. Если он превращается в маску и человек начинает играть не свою роль, тогда имидж превращается в обузу и человек испытывает дискомфорт от несовпадения внешности и сущности. А когда составляющие образа гармонично дополняют друг друга, выражая сущность человека, тогда имидж подчеркивает целостность личности. Стильный образ – цельный, законченный, все в нем продумано. Но в современной моде не принято выглядеть чересчур идеально. Допускается легкая небрежность, как будто случайность какой-то детали, но в то же время умение носить вещи, способность подать себя – вот что делает образ стильным и неповторимым.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Освоить понятия индивидуальный стиль и имидж. Научиться выстраивать образ, исходя из индивидуальных качеств личности.

СОДЕРЖАНИЕ. Создать стильный образ, учитывая физические параметры и индивидуальные особенности носителя костюма.

Выбрать носителя костюма (сделать фото в рост);
исследовать его физические параметры (форма лица, пропорции фигуры, цветотип);

создать три эскиза костюма, учитывая его назначение: для отдыха и спорта, для торжественного мероприятия, для деловой встречи.

Кроме самого костюма, на каждый случай необходимо подобрать аксессуары, разработать макияж и прическу. Эти разработки нужно также представить в эскизах как портретные изображения.

ФОРМА ПОДАЧИ. Эскизы выполняются на листах А-4 в цвете.

МАТЕРИАЛЫ. Тушь, гуашь, акварель, карандаши.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. В эскизах по возможности постараться придать портретное сходство моделям.

Тема 6. Авторский стиль художника

ВВЕДЕНИЕ

В ходе исторического развития наблюдается своеобразная иерархия стилей. Внутри крупных исторических стилей появляются более мелкие, которые, в свою очередь тоже дробятся, образуя микростили, свойственные тем или иным группам в обществе. Наконец мы обнаруживаем творческий почерк отдельного автора, творца художественного произведения. Это может быть живописец, скульптор или художник моды. И хотя художник в течение своей жизни вырабатывает свой собственный авторский стиль, он все же творит в рамках стиля своей эпохи, своего времени.

Для выработки собственного стиля рисования необходимо учиться у мастеров, изучать их творческий почерк.

Для исследования мы возьмем какого-либо мастера живописи XX века, обладающего ярким и узнаваемым почерком, своеобразной живописной манерой. Начнем с анализа характерных линий и пятен, затем проследим, как художник изображает человеческую фигуру, лицо и костюм и далее исследуем колорит.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Обрести навык исследования творческой манеры художника и научиться имитировать его авторский стиль.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Выбрать художника, подготовить сообщение о его творческом пути, проиллюстрировав информацию видеорядом.
2. На листе А-4 изобразить характерные для почерка художника линии и пятна.
3. На следующем листе изобразить, как художник рисует лица, руки, фигуру, детали костюма.
4. Изобразить палитру художника крупными мазками.
5. Создать эскиз костюма в стиле выбранного художника.

ФОРМА ПОДАЧИ. Эскизы выполняются в цвете на листах А-4.

МАТЕРИАЛЫ. Гуашь, акварель, карандаши.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. В течение жизни творческая манера художника может меняться. Необходимо взять для исследования один какой-либо период.

Тема 7. Образ в искусстве костюма. Визуальная метафора

ВВЕДЕНИЕ

Основой творчества во всяком искусстве является фантазия, художественное воображение. Само слово во-ображ-ение означает способность творить образы, мыслить образами, способность переводить в художественный образ своё мировосприятие. В любом искусстве очень важно создавать образ в материале, умение преодолевать материал. В искусстве костюма это особенно важно. В живописи само изображение на полотне является образом. В дизайне костюма образности недостаточно, необходимы утилитарные качества вещи. И потому дизайнер создаёт проектный образ, который кроме художественных достоинств, связан с жизнедеятельностью потребителя. Проектный образ – это гармоничное единство человека, костюма и окружающей среды.

Проектируя костюм, художник сначала фиксирует идею в фор-эскизах, ведёт поиск образа в предварительных набросках. Затем выполняется художественный эскиз, в котором идея, источник вдохновения воплощены и проработаны более подробно. Привнесение в костюм черт творческого источника есть визуальная метафора. Метафора в переводе с греческого означает «перенос». В данном случае осуществляется перенос ярких характеристик творческого источника в костюм. Так создаётся костюм-образ, сначала в эскизе, затем в материале. Способность метафорически мыслить – это особый дар художника. Через метафору полнее и ярче раскрывается концепция автора, воплощённая в образе носителя костюма.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Освоить понятие образа в искусстве костюма и визуальной метафоры.

СОДЕРЖАНИЕ. Подобрать видеоматериал и проиллюстрировать тему. Найти яркие образные решения костюма ведущих дизайнеров моды.

ФОРМА ПОДАЧИ. Видеодемонстрация на экране через компьютер.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Видеоматериал необходимо оформить в виде цветных фотоколлажей или фрагментов живого показа.

Тема 8. Психологический тип и образ носителя костюма, ИВОН

ВВЕДЕНИЕ

Р.А.Степучевым выделено 5 характерологических образов носителя костюма, 5 ИВОН. Аббревиатура ИВОН означает:

Интегрированный Визуальный Образ Носителя

Интегрированный - цельный, восстановленный, собирательный. Визуальный образ – это образ воспринимаемый зрением. Носитель – потребитель, заказчик, человек, обладающий определёнными психологическими характеристиками.

Рассмотрим психологические характеристики каждого ИВОН.

ИВОН № 1 «Нормальный, естественный, скромный»

Люди этого типа обладают живой реакцией, они эмоциональны, сердечны, доброжелательны. Их мышление практично, крепко держится за факты. Склонны к разумным компромиссам. Им присущи юмор, хорошая память, острая сообразительность. Естественность пронизывает их личность. С ними легко и приятно общаться. В обществе отдаются организаторской работе, порой забывая себя, заботясь об интересах дела.

Семантические оттенки образа: жизнерадостный, природный, активный, целесообразный, мягкий, разумный, деловитый, непринуждённый, правильный.

ИВОН № 2 «Гордый, сильный, респектабельный»

Люди этого типа отличаются прямолинейностью, не склонны к компромиссам, не понимают тонких шуток. Их мышление вязковато, обстоятельно, трудно переключается с одного предмета на другой. Эти люди склонны к сверхценным идеям, основанным на реальных фактах, но сверхценность преувеличена прямолинейностью и сильной эмоциональной насыщенностью. Никогда не сомневаются в своей правоте. Они живут не столько духовной жизнью, сколько жизнью влечений – удовольствиями пищевыми, сексуальными, сладостью власти. С успехом играют самые разнообразные роли в обществе. Держат себя и других в строгих рамках.

Семантические оттенки образа: монументальный, статный, торжественный, ответственный, образцовый, представительный, самоуверенный, важный.

ИВОН № 3 «Лёгкий, женственный, инфантильный»

Люди этого типа психологически незрелы, инфантильны, им присущи некоторое «легкомыслие» и «легкочувствие», окрашенные яркой эмоциональностью. Они склонны к романтике, поэтичны, артистичны, стараются обратить на себя внимание, понравиться. В обществе выбирают профессии близкие к искусству.

Семантические оттенки образа: нежный, пылкий, летящий, беззаботный, волшебный, мечтательный, чудесный, кокетливый.

ИВОН № 4 «Изысканный, тревожно-задумчивый, аккуратный»

Все переживания такой личности пронизаны работой тревожно-сомневающейся мысли. Их мышление не отличается острой живостью. Это – Дарвин, спокойный, медленный замысел. В мозгу, подобном дарвиновскому, мысль созревает до того медленно, что кажется, будто её там нет, но потом начинает казаться, будто она была там всегда. Их мышление способно к теоретическому полёту, не связано практичностью, но глубоко естественно в своих сомнениях и умозаключениях. Такие личности добры, нерешительны, аккуратны и изящны. Чаще всего это учёные, преподаватели, писатели. Труд становится для них самой любимой частью жизни. Они большие мастера своего дела.

Семантические оттенки образа: просветлённый, мыслящий, творческий, разумный, ироничный, задумчивый, изысканный, неспешный, увлеченный, застенчивый.

ИВОН № 5 «Рискованный, экстравагантный, парадоксальный»

Психологический рисунок этих людей пронизан некоторой «выкрутасной» неестественностью, чудаковатостью, экстравагантностью, связанной с риском. Их мышление не отличается практичностью, оно абстрактно-отрешенное и некрепко держится за факты. Эти люди мыслят с глубокой верой в свою собственную логику и не нуждаются в проверке своих мыслей практикой. Проблема отчуждённости от мира и от самого себя, остро стоящая в современном мире, связана именно с такой душевной структурой. Свои социальные роли они исполняют как глубоко духовные люди, с благородством, самопожертвованием, умным интересом к благу людей. Им свойственна внутренняя гармоничность, камерность, мало сообразующаяся с жестокой реальностью. И это порождает впечатление причудливости, парадоксальности, которые нужно понять и уважать.

Семантические оттенки образа: порывистый, причудливый, вычурный, остроумный, страстный, необычайный, капризный, яркий.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Освоить понятие ИВОН. Научиться анализировать и отбирать материал для иллюстраций. Обрести навык создания образа, соответственно психологическому типу.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Создать пять фотоколлажей из портретов известных личностей, иллюстрирующих каждый характер-образ.
2. Выбрать исходный типаж и, используя макияж, меняя причёску и костюм, создать 5 фотоколлажей, соответствующих 5 ИВОН.

ФОРМА ПОДАЧИ. Видеодемонстрация на экране через компьютер.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Работать нужно с реальным человеком. Создав образ, его сфотографировать и оформить в фотоколлаж.

Тема 9. Цветовая метафора в образном решении костюма

ВВЕДЕНИЕ

Метафора основана на сравнении двух объектов. Это перенос ярких, запоминающихся характерных черт одного объекта на другой, для придания последнему большей образной выразительности.

В искусстве костюма первый объект – это человек, носитель костюма, второй объект сравнения – это основа образа, творческий источник, обладающий яркими характеристиками. Но существует ещё третий объект – это общий признак, по которому происходит сравнение. В данном случае – это колорит.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Научиться создавать костюм-образ, соответствующий психологическому типу носителя, как цветовую метафору.

СОДЕРЖАНИЕ.

1. Выбрать пять вариантов фрагментов живописных произведений, соответствующих по колориту каждому из пяти ИВОН.
2. По журналам мод выбрать пять фотопортретов, соответствующих по цветовому типу каждому из пяти ИВОН.
3. На основе сравнения и переноса соответствующих цветовых характеристик, создать по каждому ИВОНу костюм-образ, как цветовую метафору.

ФОРМА ПОДАЧИ. Костюмы-образы выполняются на листах А-4 в цвете.

МАТЕРИАЛЫ. Тушь, карандаши, фломастеры, акварель, гуашь.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Живописные фрагменты и портреты оформляются в виде фотоколлажей.

Тема 10. Символика цветовой триады в образном решении костюма

ВВЕДЕНИЕ

Художественный образ – форма мышления в искусстве, иносказательная метафорическая мысль, раскрывающая одно явление через другое, так как художник мыслит ассоциативно. По ассоциации, через «сопряжение» порой далеко отстоящих друг от друга явлений художник творит образы. В качестве творческого источника, как основы образа, могут выступать любые явления природы. В данном случае мы воспользуемся символикой цветовой триады древних: красно-чёрно-белой гаммой. Эти три цвета принадлежат к числу древнейших символов человечества. В начале истории они ассоциировались с продуктами человеческого тела. Красный с материнской кровью, белый с мужским семенем и женским молоком, чёрный с экскрементами. Телесный опыт, связанный с этими тремя цветами, есть также опыт социальных отношений. В глубокой древности, именно в первобытном ритуале рождалось искусство, творились образы. Мы попытаемся создать костюмы – образы в контексте современных ритуальных ситуаций, используя символику цветовой триады древних.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Научиться создавать эмоционально насыщенный образ человека в костюме, используя цветовую символику древних.

СОДЕРЖАНИЕ. Используя только три цвета: красный, чёрный, белый, создать пять эскизов-образов, соответствующих пяти символически значимым современным ритуалам: день рождения, выпускной бал, национальный праздник, свадьба, похороны (траур).

ФОРМА ПОДАЧИ. Эскизы выполняются на листах А-4.

МАТЕРИАЛЫ. Тушь, гуашь, белила.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. В качестве фона можно использовать все три цвета.

Тема 11. Фактура и рисунок ткани в образном решении костюма

ВВЕДЕНИЕ

Фактура ткани – это строение её поверхности. Используя сочетание фактур, дизайнеры одежды создают яркие, запоминающиеся образы. В современной моде существует великое множество разнообразных фактур. Их сочетание в одном комплекте порой бывает парадоксальным. Традиционные фактуры, такие как вышивка, кружево, аппликация могут соседствовать с поверхностями, полученными при помощи высоких технологий. Изобретение авторской фактуры является одной из основных задач дипломного проекта.

В настоящем задании основой образа послужит именно выразительная фактура в сочетании с цветовой гаммой и рисунком ткани.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Научиться использовать выразительные текстильные фактуры для передачи психологической характеристики образа.

СОДЕРЖАНИЕ. Подобрать видеоматериал для иллюстрации образов моды, построенных на парадоксальном сочетании фактур.

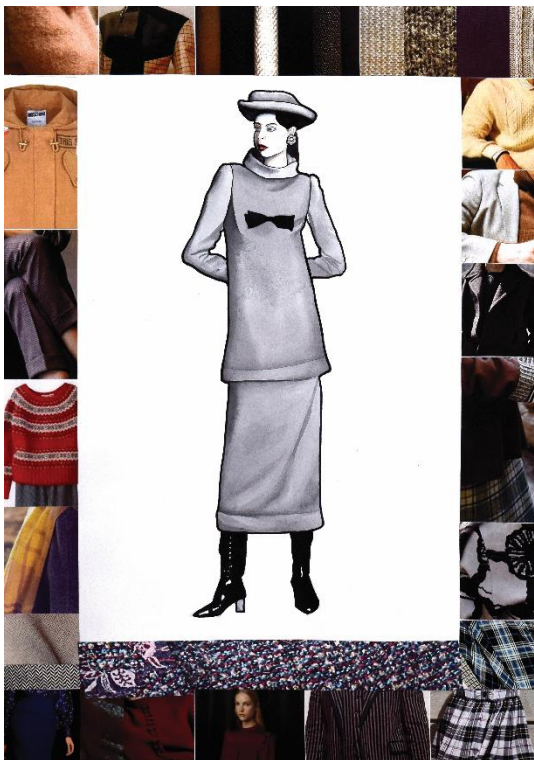
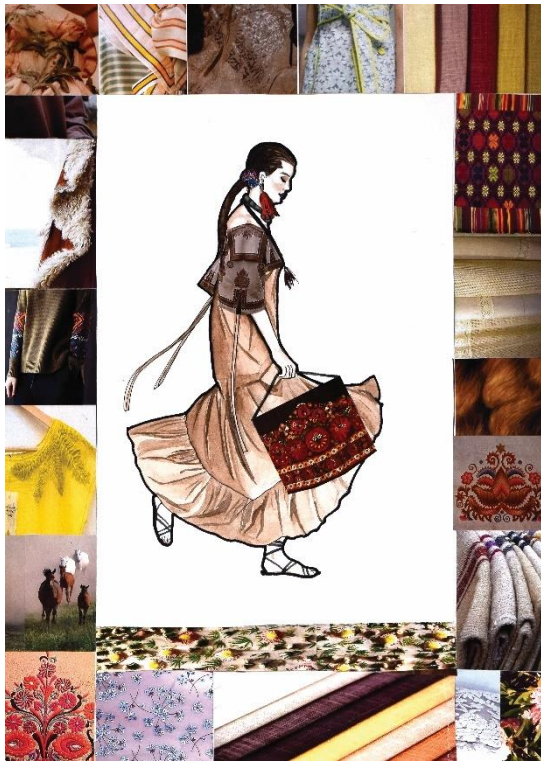
Подобрать пять видов фактур, соответствующих пяти ИВОН.

Используя эти фактуры, создать пять эскизных вариантов костюмов-образов.

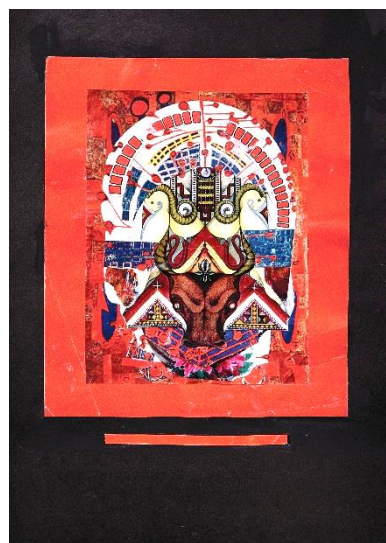
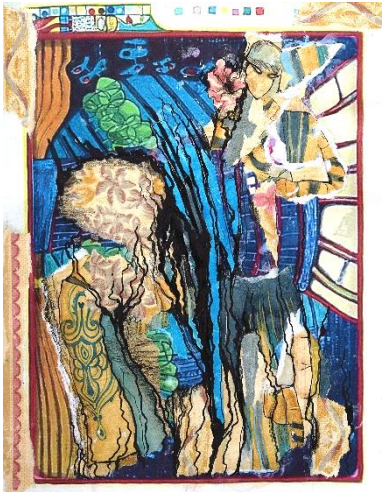
ФОРМА ПОДАЧИ. Варианты фактур выполняются в виде коллажей, эскизы выполняются на листах А-4 в цвете.

МАТЕРИАЛЫ. Гуашь, акварель, карандаши.

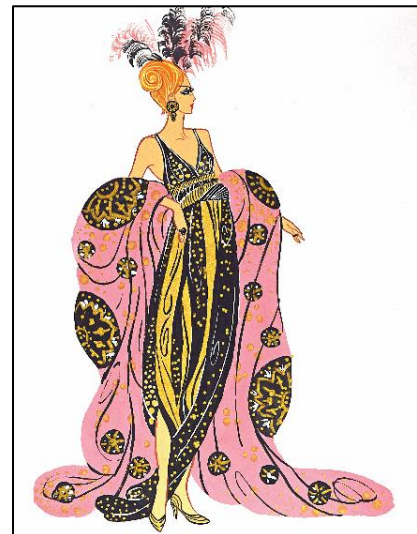
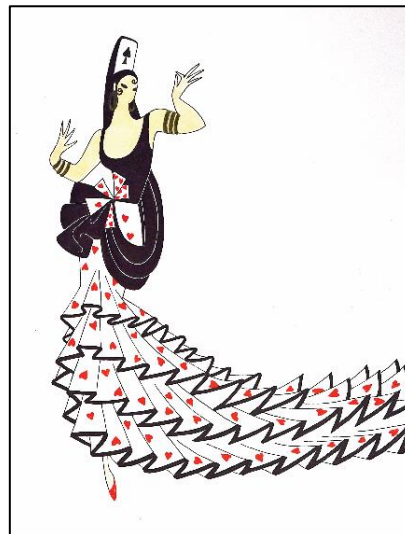
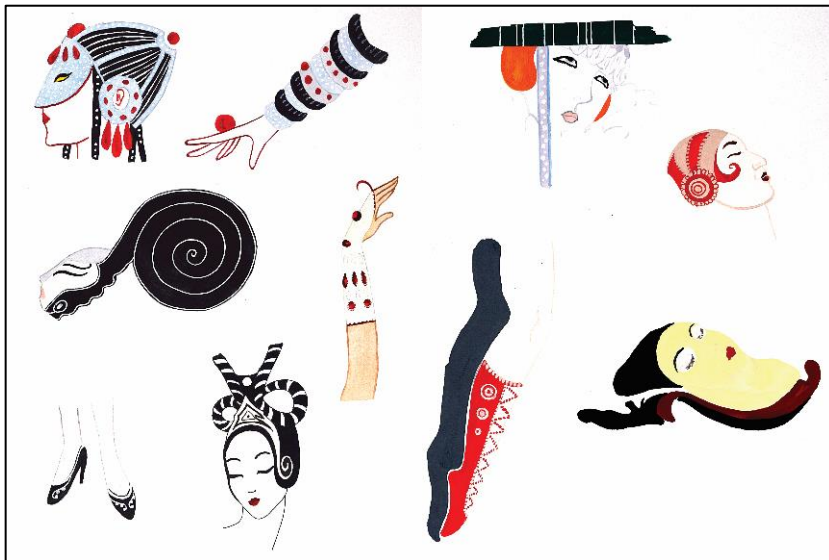
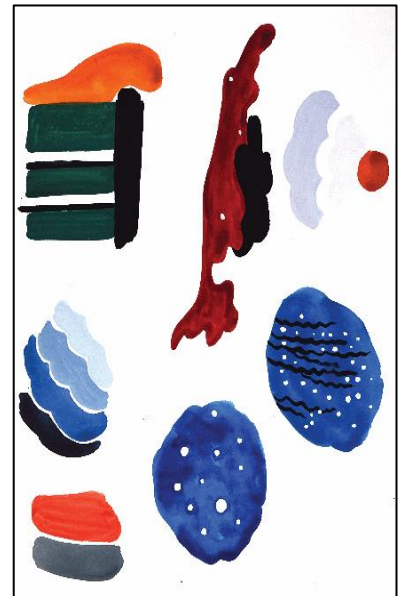
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Костюм-образ должен быть цельным. Для усиления образной выразительности необходимо использовать не только непосредственно одежду, но и причёску, макияж, аксессуары.



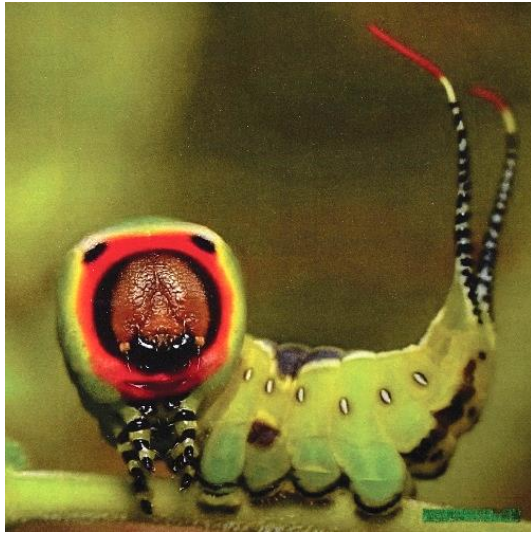
Иллюстрации к Теме 11
Текстильная фактура и образ



Иллюстрации к Теме 4
Коллекции в национальном стиле: удмуртском, арабском, русском



Иллюстрации к Теме 6
Авторский стиль художника



Иллюстрации к Теме 7
Визуальная метафора



естественный
непринуждённый
экологичный
природный

Иллюстрации к Теме 8
ИВОН 1: Простой, естественный, скромный



**строгий
сильный
ответственный
представительный**

Иллюстрации к Теме 8
ИВОН 2: Сильный, гордый, уважаемый

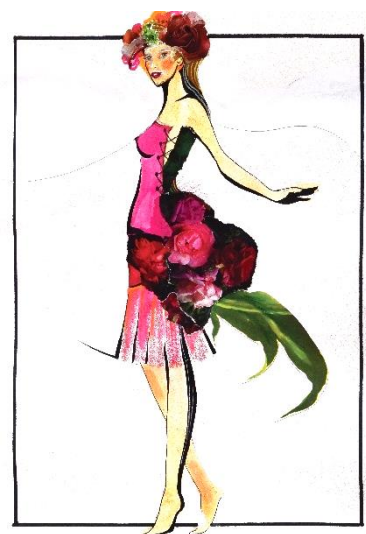
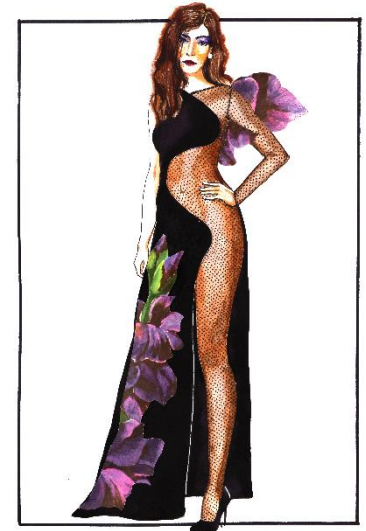
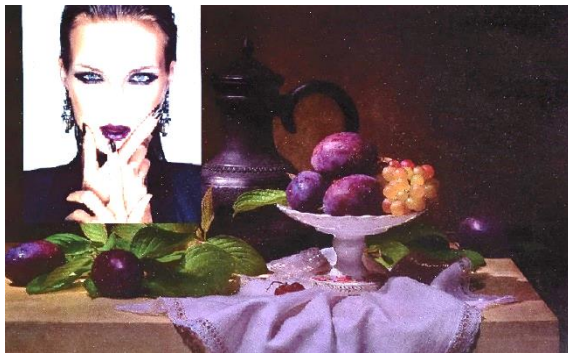
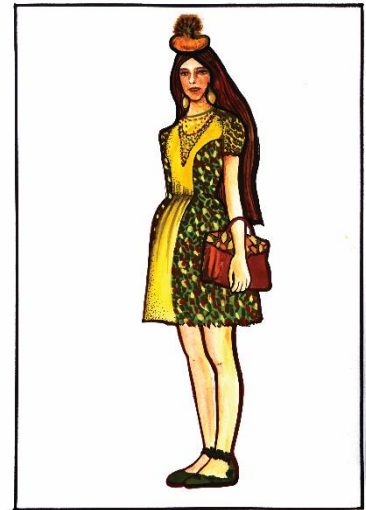
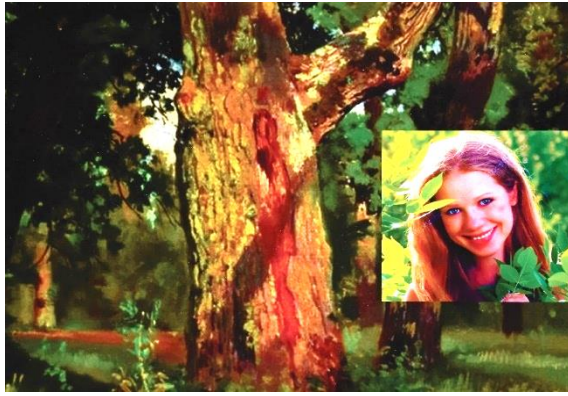


женственный
 поэтичный
 нежный
 мягкий

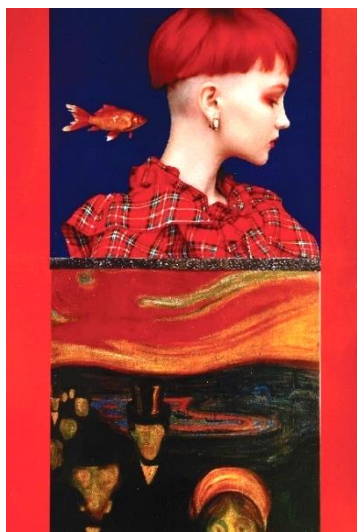
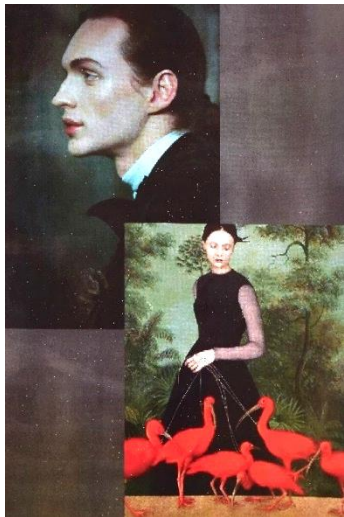
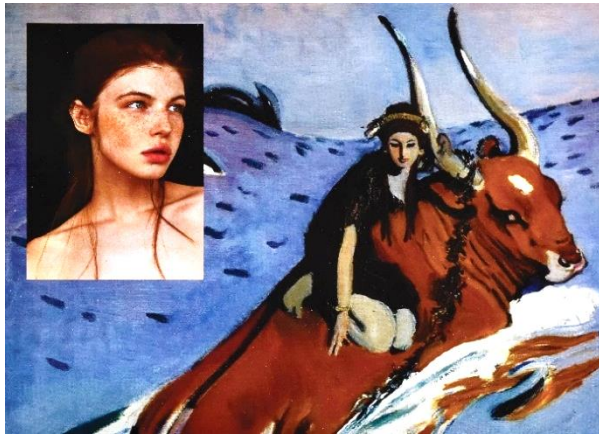
Иллюстрации к Теме 8
 ИВОН 3: Женственный, легкий, инфантильный



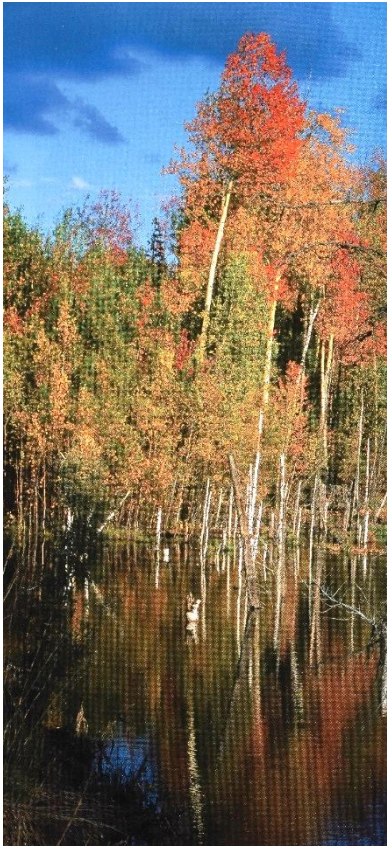
Иллюстрации к Теме 8
 ИВОН 4: Изысканный, тревожно-задумчивый, аккуратный



Иллюстрации к Теме 9
Цветовая метафора



Иллюстрации к Теме 9
Цветовая метафора



Иллюстрации к Теме 12
Цвето-пластическая композиция, источник, костюм-образ

Тема 12. Цвето-пластическая метафора - основа образа костюма

ВВЕДЕНИЕ

Итак, метафора есть перенос характерных черт источника вдохновения на объект творчества для усиления его эмоционально-образной выразительности. Вдохновением для художника может послужить любой объект природы. Это могут быть цветы и растения, рыбы, насекомые, животные, рептилии или просто пейзаж. Вне зависимости от выбора конкретного источника вдохновения мы будем конкретизировать творческий источник в соответствии с пятью ИВОН, как в прошлых заданиях.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Научиться создавать костюм-образ в соответствии с его психологической характеристикой, используя цвето-пластическую метафору.

СОДЕРЖАНИЕ. Выбрать творческий источник, конкретизировать его в соответствии с пятью ИВОН, сделать коллажи.

Создать цвето-пластические абстрактные композиции на основе впечатлений от творческого источника и в соответствии с пятью образами.

Создать пять костюмов-образов.

ФОРМА ПОДАЧИ. Работы выполняются на листах А-4.

МАТЕРИАЛЫ. Графические материалы для работы в цвете.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Соблюдать последовательность выполнения задания. Сначала внимательно изучить колорит и пластику творческого источника, а затем выполнять эскизы.

Тема 13. Стили и течения в искусстве XX века

ВВЕДЕНИЕ

Искусство XX века породило многообразие стилей и течений. В основном мы будем рассматривать стили и направления в живописи. Для того чтобы ориентироваться в этом многообразии, необходимо изучить условия возникновения стиля и творческую манеру художников, ярких представителей того или иного направления.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Научиться исследовать стиль, подбирая иллюстративный материал и анализируя творческий почерк его представителей.

СОДЕРЖАНИЕ. Выбрать стиль и исследовать творческий почерк минимум трёх художников, ярких представителей этого стиля.

1. Создать видеоряд из творческих работ, иллюстрирующих стиль.
2. Изучить и рассказать условия появления стиля (время, историческая обстановка, сам процесс возникновения).
3. Создать сюжетно-шрифтовую композицию и пять моделей модного костюма в выбранном стиле.

ФОРМА ПОДАЧИ. Работа выполняется на двух листах А-3 формата.

МАТЕРИАЛЫ. Гуашь, акварель, карандаши.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Необходимо выбирать стиль близкий по духу исследователю и интересный своими новаторскими и оригинальными живописно-графическими приёмами.

Тема 14. Стилизация в образном решении костюма

ВВЕДЕНИЕ

«Стилизация» - этот термин употребляется в двух значениях.

Первое значение – это имитация того или иного стиля, воспроизведение его стилизованных черт.

Второе значение стилизации – это совокупность художественных приёмов визуальной организации образа. Их три.

Первый приём предполагает объединение, обобщение черт изображения, подчинение его условным лаконичным формам.

Второй приём – это утрирование характерных черт, деформация или искажение изображения (эксперименты с формой, цветовой гаммой, пластикой линий).

Третий приём – стилизация через творческий источник (визуальная метафора).

Создавая модные коллекции в стиле ретро, современные дизайнеры одежды имитируют тот или иной исторический стиль или стиль XX века. (Так работают Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Жан Поль Готье). В эскизной графике костюма стилизации подвергается фигура человека. Можно привести немало примеров стилизации человеческой фигуры. Это чаще всего отклонение от естественных пропорций: удлинение ног, шеи, уменьшение или увеличение головы, кистей рук, стоп и т.п. Важна также выразительность позы фигуры. У каждого художника свои приёмы и способы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Усвоить понятие «стилизация» и закрепить его на практике.

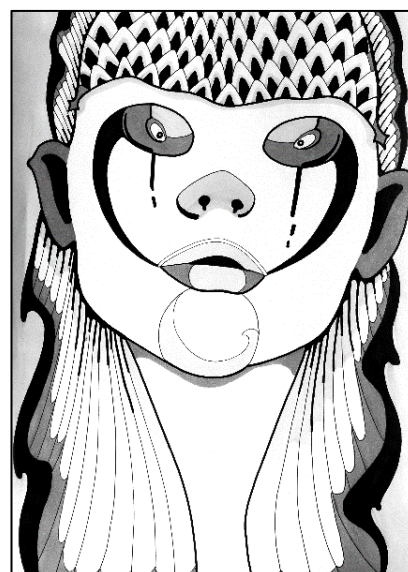
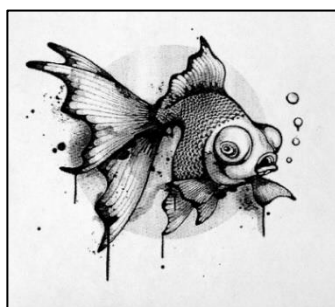
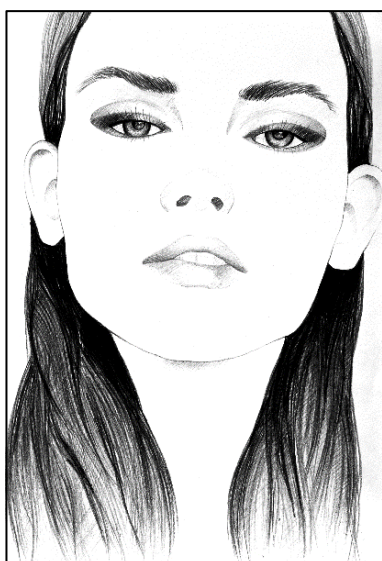
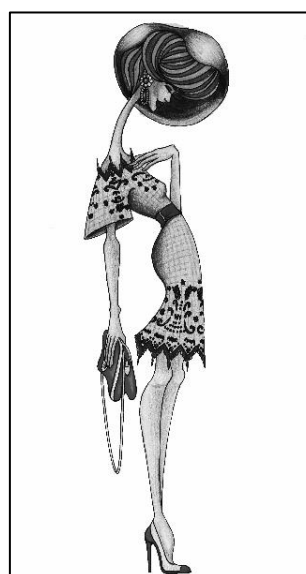
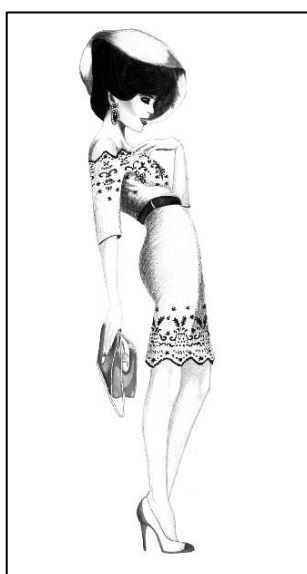
СОДЕРЖАНИЕ.

1. Выбрать по журналам мод фотоизображение модели и, используя приём обобщения, нарисовать эскиз.
2. Выбрав другую модель, выполнить эскиз, утрируя её характерные черты.
3. Изобразить в эскизе ещё одну модель, используя творческий источник.

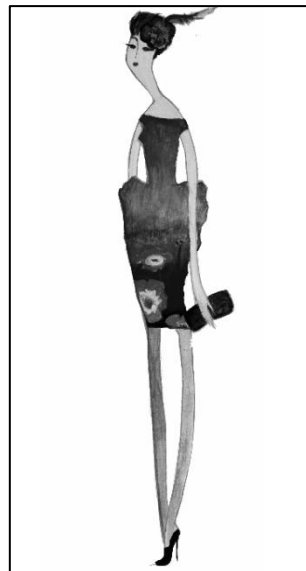
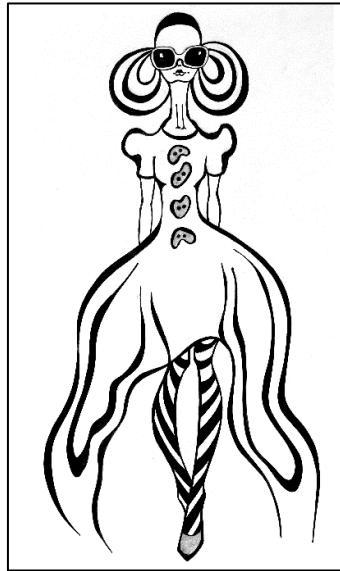
ФОРМА ПОДАЧИ. Эскизы выполняются на листах А-4 в цвете.

МАТЕРИАЛЫ. Гуашь, акварель, карандаши.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. В первом задании обобщение может достигнуть предела, и модель может превратиться в графический символ. Во втором случае, кроме утрирования характерных черт, деформации подвергается и пластика модели, её поза, жесты, мимика. В третьем задании осуществляется привнесение в костюм-образ черт творческого источника.



Иллюстрации к Теме 14
Приемы стилизации
38



Иллюстрации к Теме 14
Стилизация человеческой фигуры

Тема 15. Архитектура как источник стилизации форм в костюме

ВВЕДЕНИЕ

Архитектура служит одним из источников постоянных творческих исканий художников моды. Её образные ассоциации представляют интересный материал для разработки современного дизайна одежды. Архитектуру отличает массивность форм, поэтому в качестве источника преобразований её используют чаще в верхней одежде. Используются форма и силуэт архитектурных сооружений, фактура, ритмика членений, декор.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Приобрести навык проектирования одежды на основе архитектурных форм.

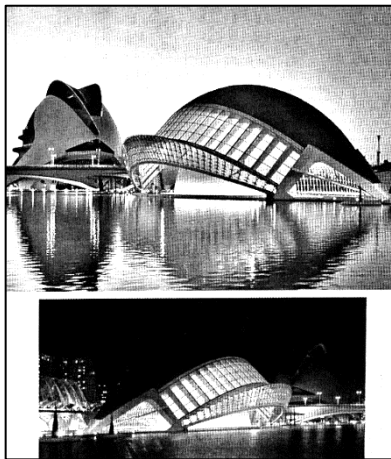
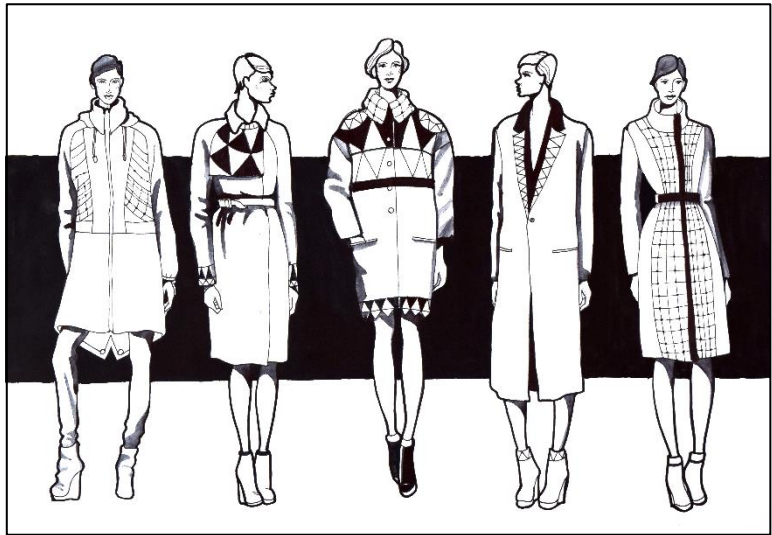
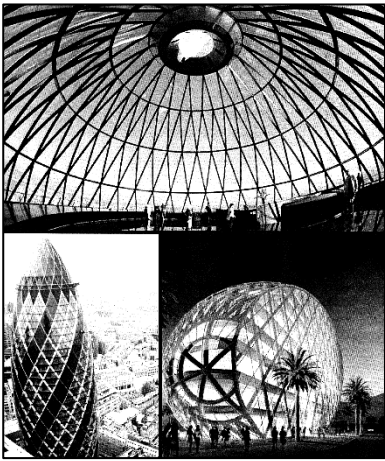
СОДЕРЖАНИЕ

1. Выбрать архитектурный объект, сформировать коллаж и продемонстрировать видеоряд.
2. Создать серию эскизов верхней одежды на основе выбранного источника.
3. Выбрать пять лучших моделей и, объединив их в коллекцию, изобразить.

ФОРМА ПОДАЧИ. Поисковые эскизы выполняются на листах А-4 в чёрно-белом варианте. Коллекция изображается на листе А-3, расположенном горизонтально.

МАТЕРИАЛЫ. Тушь, перо, гуашь, акварель, карандаши.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Для архитектурных сооружений характерны жесткие прямые линии или линии с большим радиусом кривизны – овалы, эллипсы, парабола. Выполняя эскизы костюмов, необходимо использовать именно такие линии.



Иллюстрации к Теме 15
Архитектура как источник стилизации

Тема 16. Орнамент – источник декоративного решения образа

ВВЕДЕНИЕ

Орнамент и костюм неразрывно связаны. Орнамент появился раньше костюма. В древности он существовал в виде росписи на теле и татуировки и лишь с изобретением тканей «перекочевал» на текстильное полотно. Орнаментальные образы лаконичны по форме и ёмки по содержанию. Пластика линий, ритмическая организация элементов, образный строй орнаментальных композиций дают мощный толчок фантазии дизайнера.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

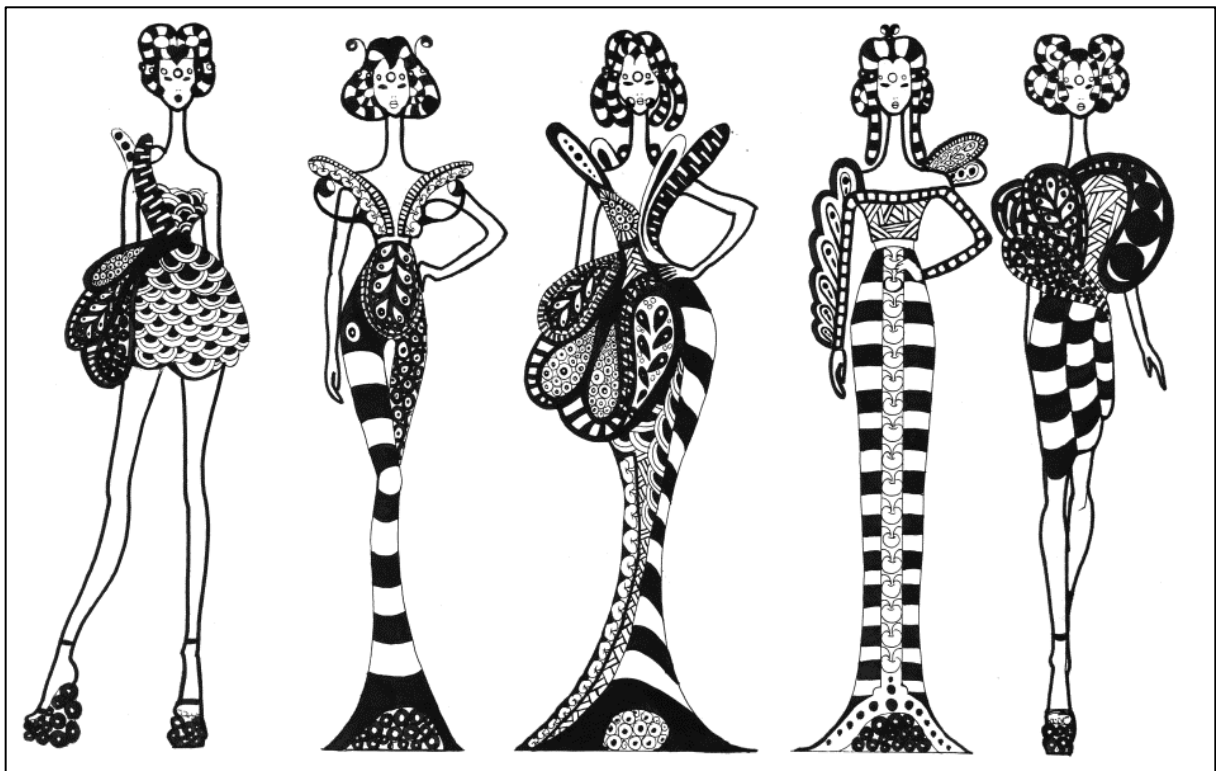
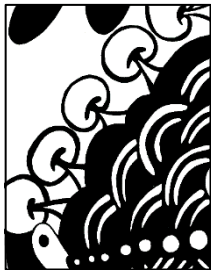
ЦЕЛЬ. Научиться создавать костюм-образ, используя орнамент, как источник его декоративного решения.

СОДЕРЖАНИЕ.

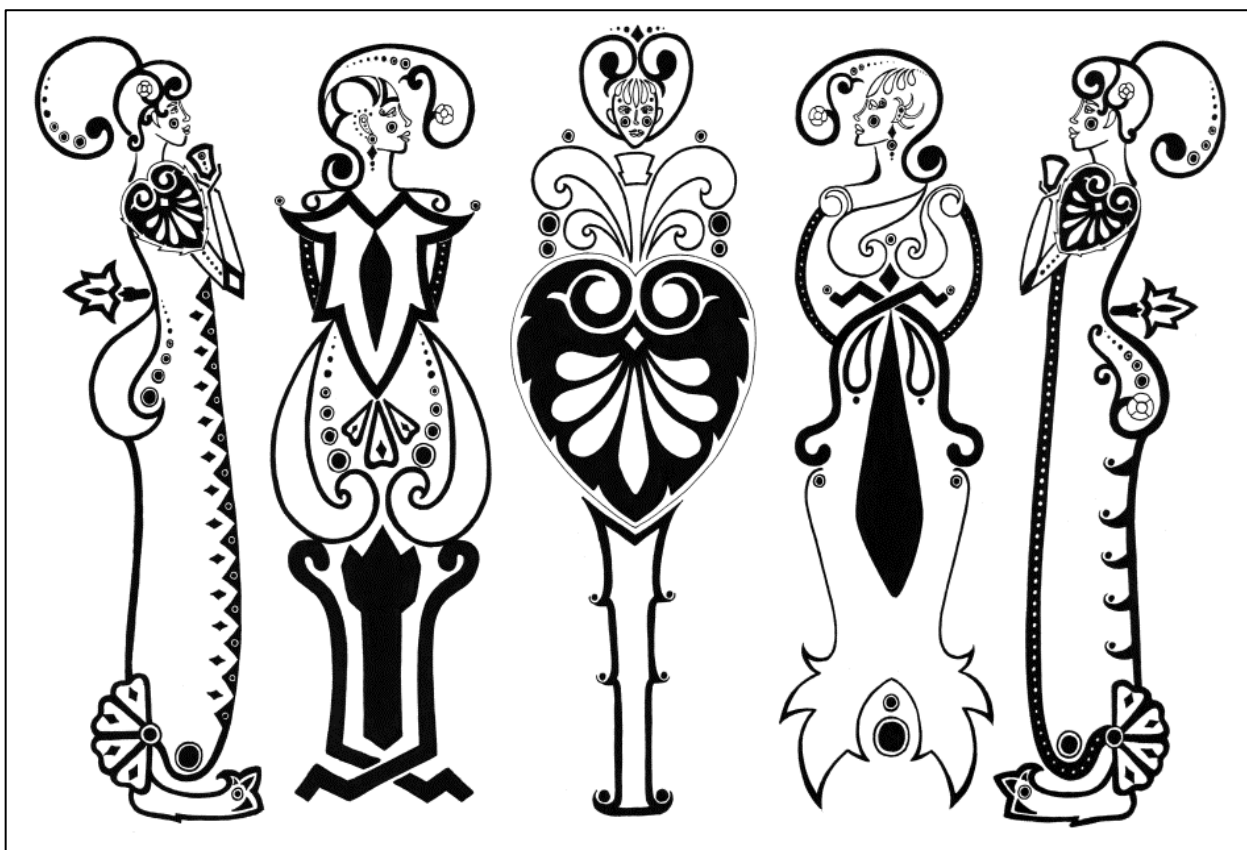
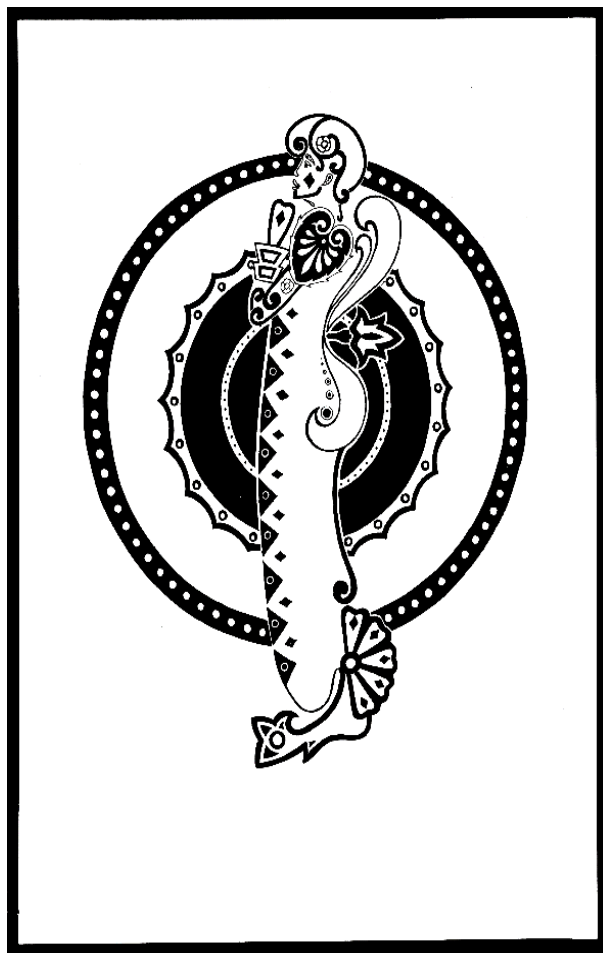
1. Выбрать орнамент.
2. Вычленить несколько фрагментов, изучая пластику линий и форм.
3. Создать стилизованный костюм-образ, имитируя пластику линий и форм выбранного орнамента.
4. Нарисовать коллекцию, используя характерную пластику выбранного орнамента.

ФОРМА ПОДАЧИ. Эскизы выполняются на листах А-4, коллекция – на листе А-3.

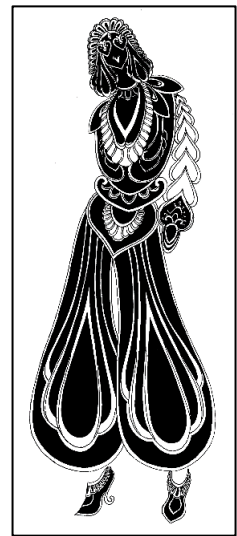
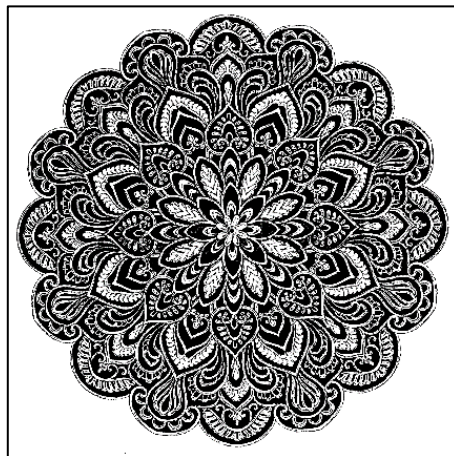
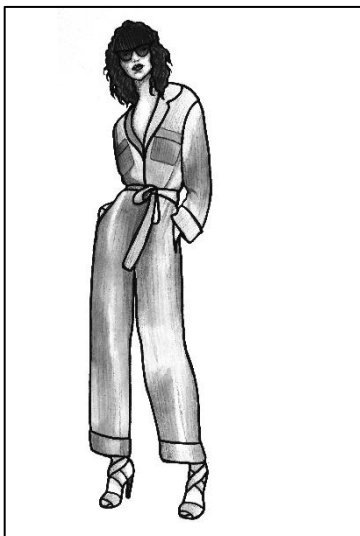
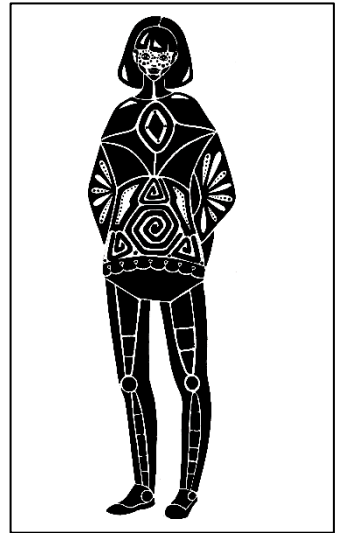
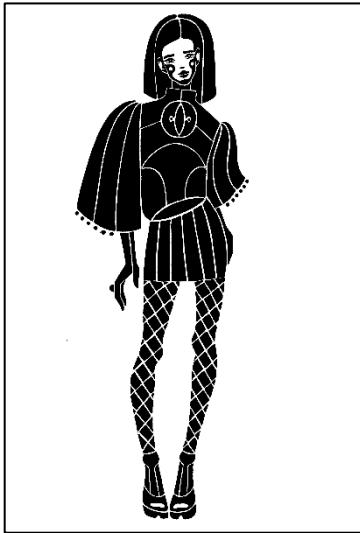
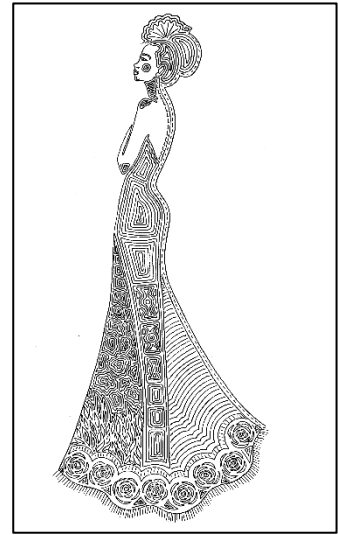
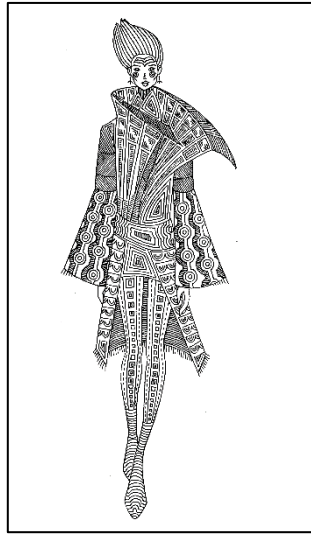
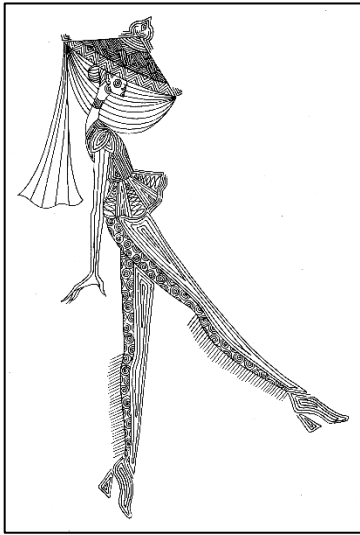
МАТЕРИАЛЫ. Тушь, перо, гелевая ручка.



Иллюстрации к теме 16
Орнамент как источник стилизации



Иллюстрации к теме 16



Иллюстрации к Теме 16

Тема 17. Эмоциональный девиз как источник стилизации в костюме

ВВЕДЕНИЕ

Художник мыслит образами. А образ возникает посредством ассоциаций. Какое-либо поразившее художника явление вызывает ассоциации, воспроизводящие в памяти давно минувшие события, предметы, запахи, звуки. Так рождается ассоциативный образ. Например, сочетание слов, короткая эмоционально насыщенная фраза может способствовать рождению в мозгу дизайнера яркого костюма-образа.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

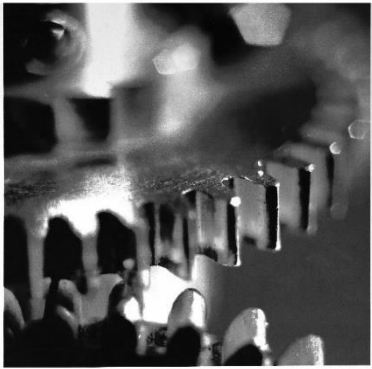
ЦЕЛЬ. Научиться использовать девиз в качестве источника стилизации при разработке костюма-образа.

СОДЕРЖАНИЕ. Линии, формы, колорит – всё может нести эмоциональную нагрузку. Используя всё многообразие средств композиции, создать несколько эскизов костюма по ассоциации с эмоциональным девизом. Например: «Морской бриз», «Зов предков», «Дождливая осень», «Спортивный шик» и т.д.

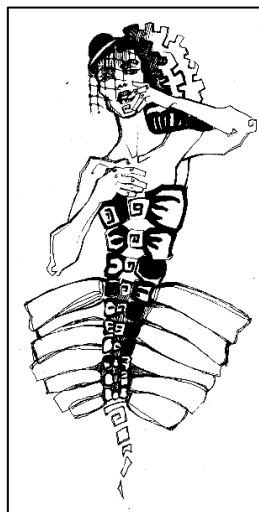
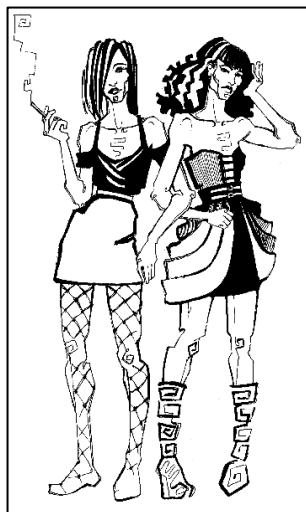
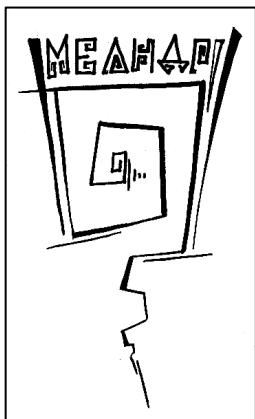
ФОРМА ПОДАЧИ. Эскизы выполняются на листах А-4 в цвете.

МАТЕРИАЛЫ. Карандаш, акварель, гуашь.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. При выполнении задания необходимо использовать фон для придания костюму большей эмоциональной выразительности.



Реальное время



Иллюстрации к Теме 17
Девиз как источник стилизации

Тема 18. Национальный костюм как источник стилизации в современной одежде

ВВЕДЕНИЕ

Стилизация народного костюма – один из путей разработки образного решения современного костюма. Проектируя модный костюм, необходимо очень точно и вдумчиво использовать те или иные детали народной одежды, приёмы кроя и декора, чтобы костюм не получился маскарадным, не имеющим отношения к современной моде. Фольклорному стилю в моде отводится особое место. Это целый пласт осмысления. Эстетика народного костюма исходит из простоты материала, формы и конструкции изделия. Народные мотивы в современную одежду надо привносить очень тактично, бережно и осторожно. Чтобы они органично сочетались с внешним обликом современного человека, были в русле модных тенденций и были бы способны вписаться в динамичный ритм современной жизни. Органично соединить традицию и моду – задача не из лёгких.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Научиться проектировать современную одежду, стилизуя народный костюм.

СОДЕРЖАНИЕ

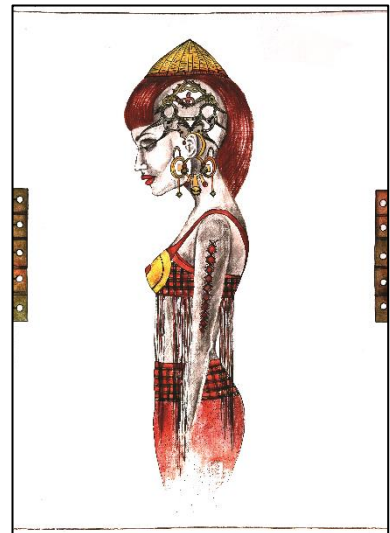
Создать современную коллекцию одежды на основе исследования этнического костюма.

1. Выбрать этнос, сделать рукотворную копию национального костюма.
2. Сделать подборку видеоматериалов с коллекциями в стиле выбранного этноса.
3. Придумать и нарисовать модную коллекцию в стиле выбранного этноса.

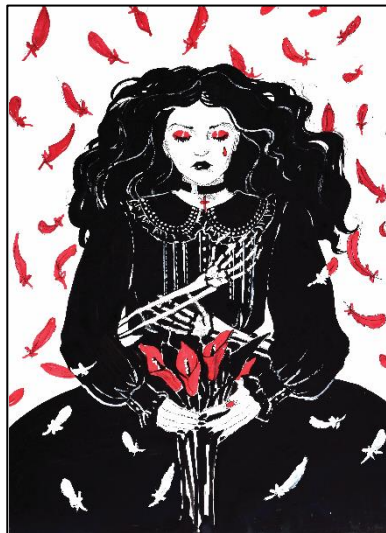
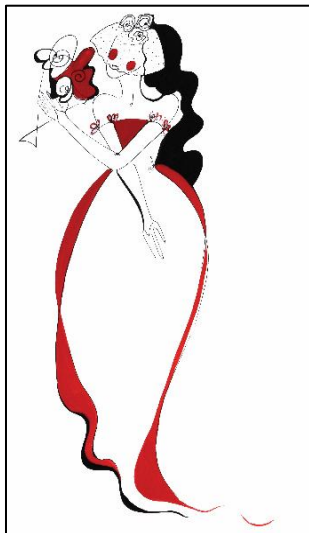
ФОРМА ПОДАЧИ. Копия выполняется на листе А-4, коллекция на листе А-3, расположенном горизонтально, в цвете.

МАТЕРИАЛЫ. Акварель, гуашь, карандаш, другие графические материалы.

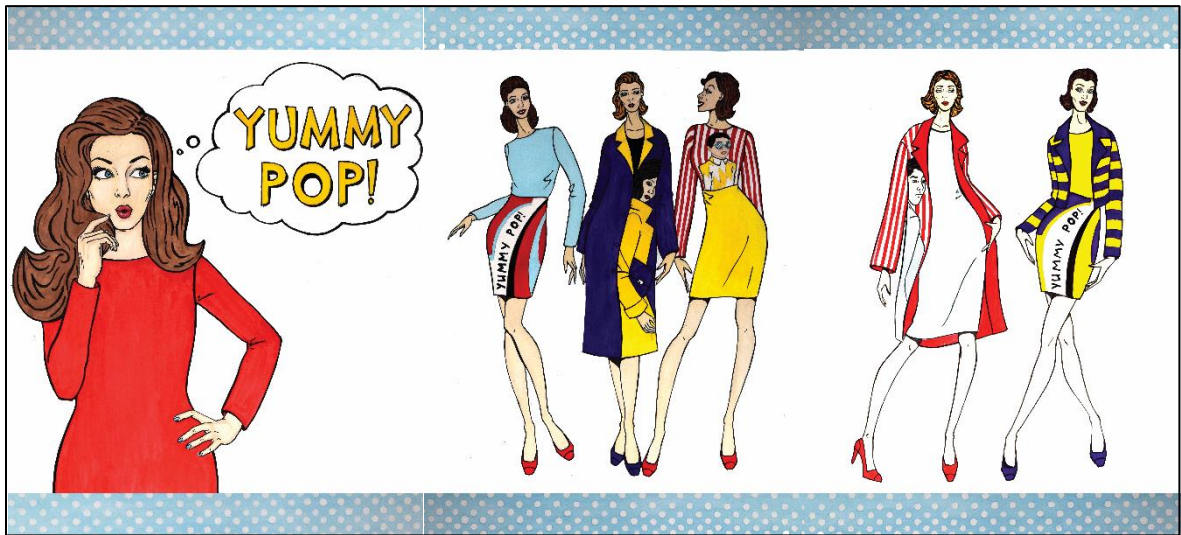
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Необходимо грамотно закомпоновать фигуры на листе.



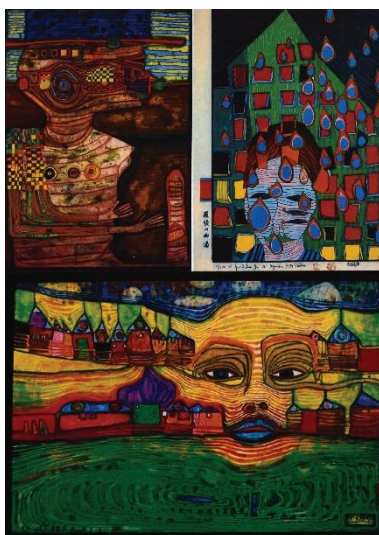
Иллюстрации к теме 18
Национальный костюм как источник стилизации



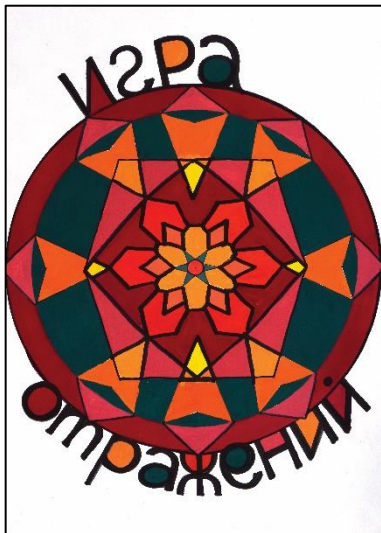
Иллюстрации к Теме 10
Цветовая триада



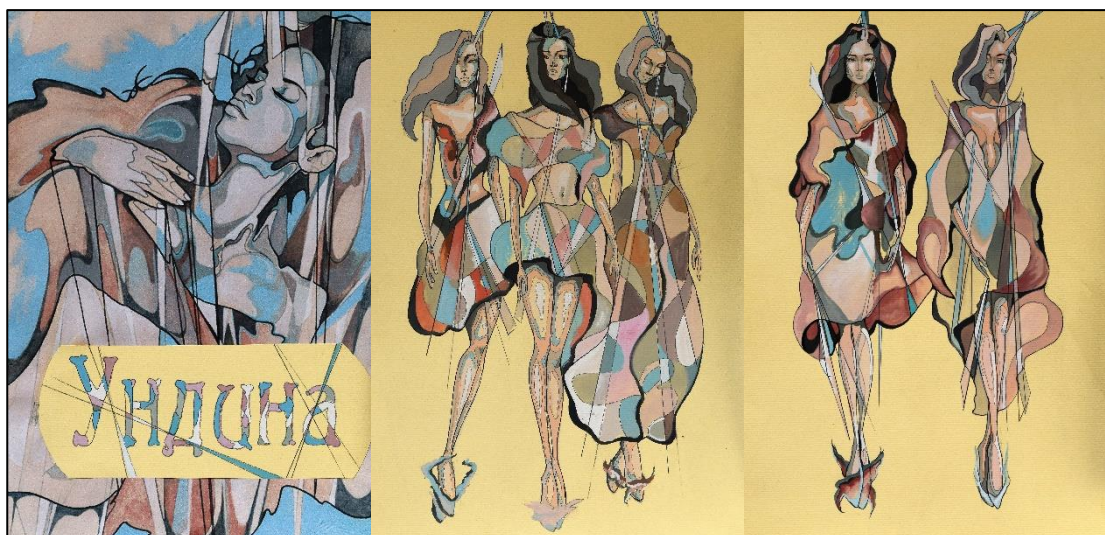
Иллюстрации к теме 13
 Стили и течения в искусстве XX века



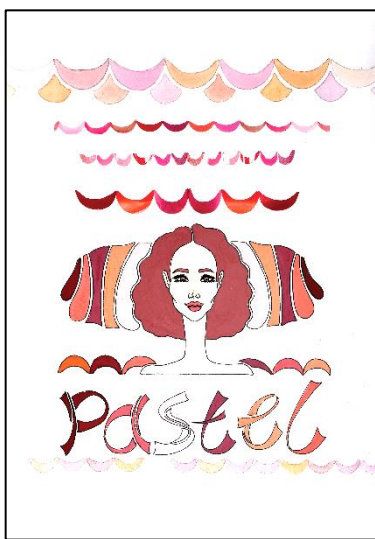
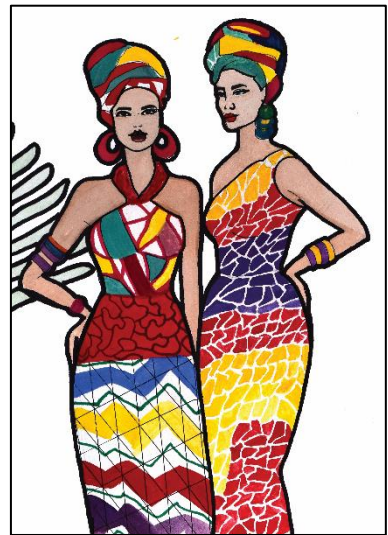
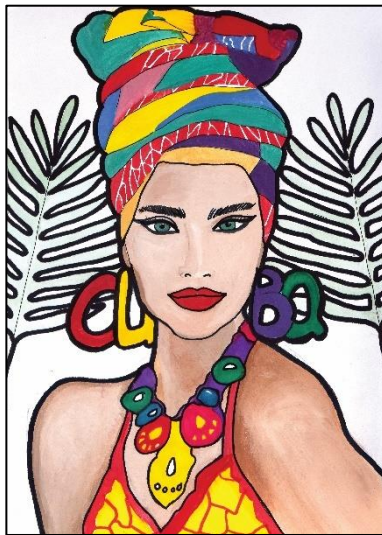
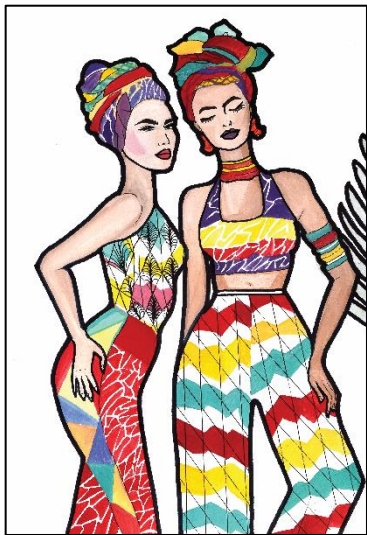
Иллюстрации к Теме 14
 Стилизация в образном решении костюма



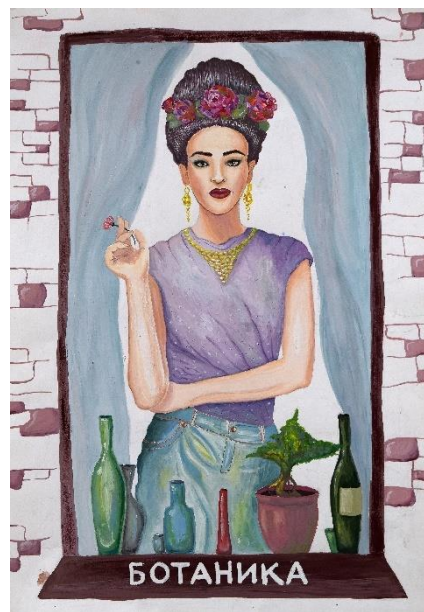
Иллюстрации к Теме 22
Стилеобразование авторской коллекции



Иллюстрации к теме 23
Стиль графической подачи планшетного ряда



Иллюстрации к Теме 23
 Стиль графической подачи планшетного ряда



Иллюстрации к Теме 19
Образ коллекции

Тема 19. Поиск образа дипломной коллекции

ВВЕДЕНИЕ

Образ в искусстве костюма часто бывает выражен через метафору, творческую переработку характерных черт источника вдохновения в костюмную форму. Для создания графической части дипломного проекта и, в частности, её первого планшета необходимо идею коллекции воплотить в графическом образе. Для этого нужно придумать девиз коллекции, в котором коротко и ясно будет воплощена авторская идея. Также необходимо проанализировать творческий источник, побудивший автора к созданию коллекции. После этого идёт графический поиск вариантов сюжетно-шрифтовой композиции. Например, можно портретное изображение модели метафорически переосмыслить, придав ему черты творческого источника. Можно преобразовать модель, придав ей повышенную декоративность, используя орнамент. Можно, применяя различные графические материалы и техники, создать абстрактный образ, только отдалённо напоминающий реальную модель, и т.д.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Научиться осуществлять поиск образа во множестве графических вариантов.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Создать тематический шрифт для девиза коллекции, выражающий её идею.
2. Создать варианты графического образа коллекции.
3. Создать варианты сюжетно-шрифтовой композиции 1го планшета, соединив шрифт с сюжетным изображением.
4. Выбрав лучший вариант, выполнить сюжетно-шрифтовую композицию на планшете.

ФОРМА ПОДАЧИ. Эскизы шрифта, варианты образа и сюжетно-шрифтовой композиции выполняются на листах А-4, окончательный вариант – на планшете размером 50x70 см.

МАТЕРИАЛЫ. Тушь, гуашь, акварель, карандаш.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Для передачи образности в эскизе используются не только шрифт и сюжетное изображение, но и фон.

Тема 20. Стилеобразование: анализ одной модели

ВВЕДЕНИЕ

Стилеобразование как любая научная теория строится на системе элементов и правил их взаимодействия. Стилеобразование – это организация предметной среды в соответствии с идеологическими установками. Стилеобразование в искусстве костюма это организация его композиционных элементов в соответствии с замыслом дизайнера, материальное воплощение идеи. Композиционные элементы или элементы стиля это форма, силуэт, материал, конструкция, фактура, пластика, цвет. Их необходимо грамотно организовать, привести в гармоничное единство. Приёмы организации у каждого художника свои. Именно в них проявляется творческий почерк художника, его индивидуальный стиль. Какие дизайнер выбирает пропорции, какие предпочитает материалы, как организует ритм, какова его излюбленная цветовая палитра и т.д., и т.п.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Научиться исследовать приёмы стилеобразования дизайнера моды на примере анализа одной его модели.

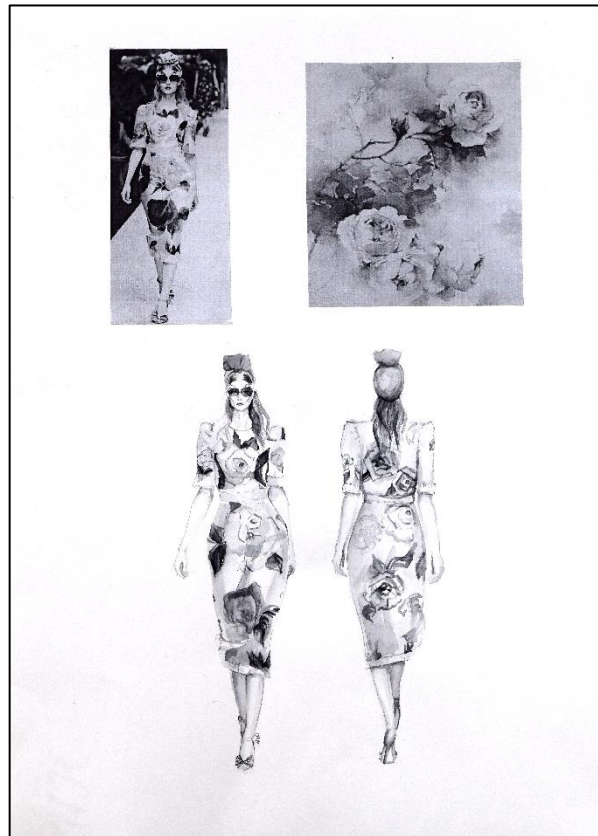
СОДЕРЖАНИЕ

1. Выбрать дизайнера и коротко дать описание его биографии.
2. Выбрать модель из коллекции этого дизайнера и наглядно представить в фотоколлаже.
3. На основе визуального исследования модели определить идею, замысел автора. Письменно сформулировать концепцию.
4. Выполнить коллаж на тему: «Рождение замысла – творческий источник»
5. Выделить композиционные элементы модели и определить как они «работают» на идею. Почему выбрана именно эта форма, именно такой материал, такая конструкция, цвет, фактура? Описать словесно.
6. Определить какие композиционные приёмы и средства выразительности использует дизайнер для воплощения замысла. Например, приём контраста или нюанса, нарушение масштабности или асимметрию, колористический акцент или оптические иллюзии и т.д.
7. Выполнить двухфигурную композицию: изобразить модель спереди и сзади.

ФОРМА ПОДАЧИ. Эскиз выполняется на листе А-3 в цвете.

МАТЕРИАЛЫ. Акварель, гуашь, цветные карандаши, тушь, фломастеры.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Двухфигурную композицию создать самостоятельно, а костюм изобразить в точности как у дизайнера.



Иллюстрации к Теме 20
Стилеобразование: анализ одной модели
59

Тема 21. Стилеобразование: исследование коллекции.

ВВЕДЕНИЕ

Для того, чтобы понять механизм стилеобразования коллекции, нужно проанализировать её стилевые черты и композиционные приёмы, которые использовал дизайнер. Весь ход исследования подобен тому, который был показан в предыдущем параграфе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Научиться исследовать приёмы стилеобразования дизайнера моды на примере анализа его коллекции.

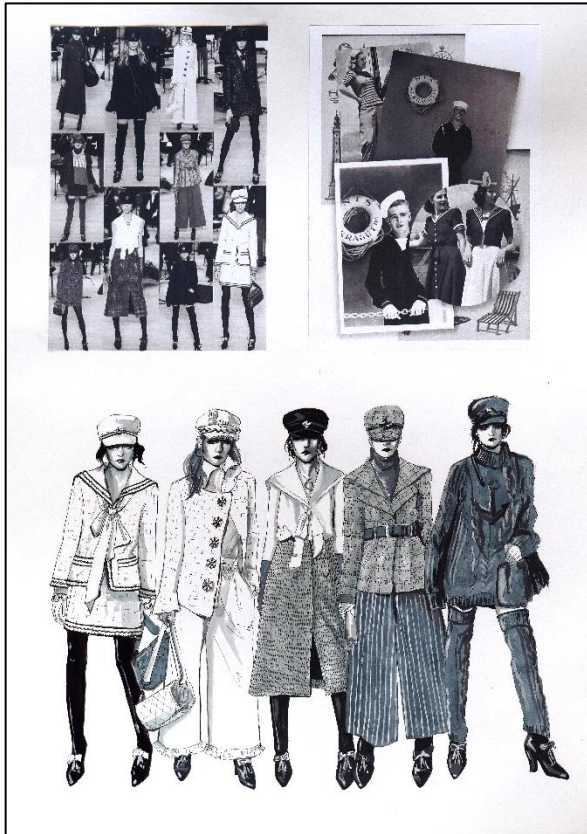
СОДЕРЖАНИЕ

1. Выбрать дизайнера и коротко дать описание его биографии.
2. Выбрать коллекцию и представить её наглядно в фотоколлаже.
3. На основе визуального исследования коллекции определить творческий источник как основу замысла. Создать фотоколлаж.
4. Выделить композиционные элементы коллекции и проанализировать их поэтапно:
 - 4.1. Форма. Путём наложения силуэтных проекций моделей друг на друга, определить обобщённую базовую форму коллекции.
 - 4.2. Материал. Определить используемые ткани, дать им словесную характеристику, описать фактуру тканей, их пластические свойства.
 - 4.3. Колорит. Определить цветовую гамму коллекции, создать абстрактную композицию в цвете.
 - 4.4. Определить принцип стилового единства коллекции, какой элемент коллекции или несколько элементов объединяют коллекцию, создавая стилевое единство. Это может быть единство используемых материалов, единство конструктивного строения формы, единство цветового решения, единый принцип декорирования, отделки, использования аксессуаров, и т.п.
5. Нарисовать пять моделей выбранной коллекции, подчеркнув графическими средствами стилевое единство.

ФОРМА ПОДАЧИ. Работа выполняется на листе А-3 в цвете.

МАТЕРИАЛЫ. Тушь, акварель, гуашь, фломастеры, карандаши.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Для создания композиции можно использовать фон.



Иллюстрации к Теме 21
Стилеобразование: исследование коллекции

Тема 22. Стилеобразование авторской коллекции

ВВЕДЕНИЕ

Стилеобразование коллекции начинается с возникновения замысла. Этот замысел, идею коллекции необходимо чётко сформулировать и затем воплотить в материале. Необходимо найти средства и способы её воплощения. Как материально выразить идею? Для начала желательно ответить на три вопроса. Для кого мы делаем коллекцию? Для чего она предназначена, как она будет использоваться? И, наконец, из каких материалов она будет сделана?

Костюм это система символов и знаков различной степени информативности, вызывающая образные ассоциации людей. Для того, чтобы вызвать эмоциональную реакцию, дизайнер использует средства и способы композиционного формообразования. В первую очередь это форма и силуэт. Именно они определяют моду. Выразительный силуэт очень важен в стилевом решении коллекции. Форма и силуэт определяются материалом и конструкцией изделия. Пластика ткани, её поведение на фигуре человека при движении имеет большое эмоциональное воздействие. Также имеют значение фактура и колористическое решение коллекции. Эти и другие средства выразительности дизайнер использует для воплощения своей идеи. Именно концепция автора объединяет их и, в конце концов, определяет стиль коллекции. Стиль в костюме – это единство образных средств для выражения идеи.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Научиться формулировать идею коллекции и выражать её графически.

СОДЕРЖАНИЕ

Спроектировать коллекцию из 5 моделей и изобразить её.

1. Выбрать творческий источник и сформулировать идею коллекции. Придумать девиз коллекции, отражающий её идею. Выполнить коллаж и текст, в котором определить потребителя, назначение коллекции, её идею и творческий источник.
2. Выбрать ткань и дать её описание (пластические свойства, фактура, рисунок). Обосновать свой выбор: как свойства ткани «работают» на идею? Создать текст и поисковые эскизы.
3. Определить ведущий силуэт коллекции и создать несколько вариантов его конструктивного решения. Сделать технические рисунки, подчеркивая конструктивные линии.
4. Определить общий колорит коллекции. Как он способствует воплощению замысла? Создать текст и цветовые эскизы.

5. Использовать композиционные приёмы для воплощения замысла, такие как пропорции, ритмы, масштабность, симметрия и т. д. В эскизах показать разные варианты решений.
6. Изобрести собственные средства выразительности, помогающие воплощению замысла. Сделать эскизы.
7. Нарисовать коллекцию в цвете.

ФОРМА ПОДАЧИ. Коллаж, поисковые эскизы и технические рисунки выполняются на листах А-4, окончательный вариант коллекции – на листе А-3 в цвете.

МАТЕРИАЛЫ. Акварель, гуашь, тушь, карандаши.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Выполнить не менее пяти вариантов поисковых эскизов по каждому пункту.



Иллюстрации к Теме 22
Стилеобразование авторской коллекции

Тема 23. Стиль графической подачи дипломной коллекции

ВВЕДЕНИЕ

Дипломную коллекцию необходимо представить графически на трёх планшетах. Первый планшет представляет собой сюжетно-шрифтовую композицию, на которой образ коллекции дополнен текстом-девизом. На двух других планшетах должны быть графически представлены 5 моделей коллекции в двухфигурной и трёхфигурной композициях. В целом графический проект должен быть решен в едином стиле, обладать композиционной целостностью, быть грамотно закомпонован.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ. Научиться грамотно располагать изображение на трёх планшетах, создавая целостную графическую композицию, подобно триптиху в живописи.

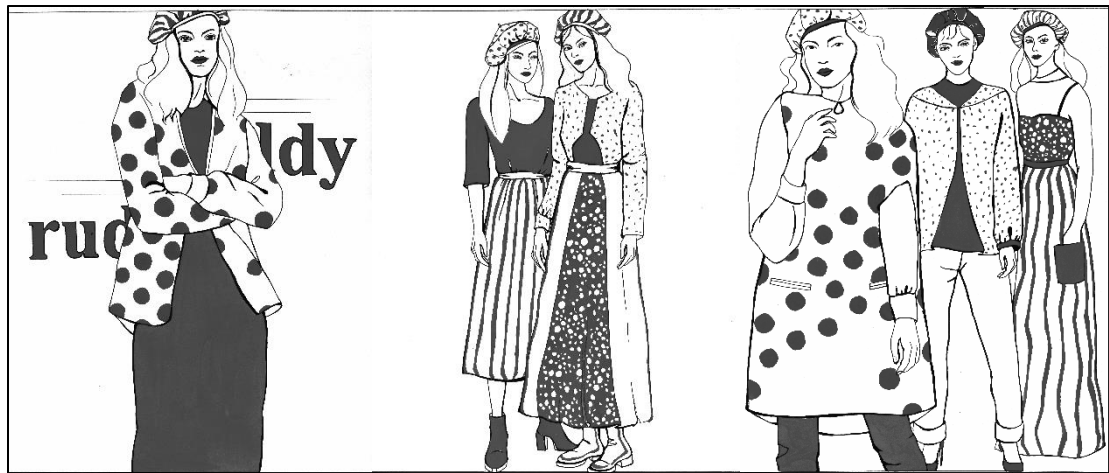
СОДЕРЖАНИЕ. Создать четыре варианта графического решения планшетного ряда.

1. Создать планшетный ряд как имитацию графической манеры какого-либо художника.
2. Найти способ объединения изображений на планшетах в единую композицию (это может быть рамка, единый фон, надписи, орнаменты и т.д.) и создать планшетный ряд.
3. Создать планшетный ряд в смешанной технике с использованием коллажа.
4. Создать экспериментальную композицию планшетного ряда, меняя местоположение первого планшета, или меняя количество фигур моделей, или меняя масштаб и положение фигур на листах, или произвольно заполняя пространство планшетов изображениями и т.д.

ФОРМА ПОДАЧИ. Каждый из вариантов планшетного ряда выполняется на трёх листах А-4 в цвете.

МАТЕРИАЛЫ. Гуашь, акварель, тушь, карандаши, кисти, перья.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. К каждому варианту планшетного ряда необходимо придумать оригинальную коллекцию и дать ей название.



Иллюстрации к Теме 23
Стиль графической подачи планшетного ряда

Вопросы для проверки знаний

1. Определите понятие стиля.
2. Дайте определение исторического стиля.
3. Какому виду искусства принадлежит ведущая роль в формировании художественного стиля?
4. Приведите примеры единства художественного стиля для всех видов искусства.
5. Какие устойчивые стили сформировались в одежде XX столетия?
6. Дайте характеристику классическому стилю.
7. Какие основные признаки присущи одежде спортивного стиля?
8. Какие микростили сформировались в костюме XX века? Дайте характеристику нескольким из них.
9. Какие черты характеризуют романтический стиль в одежде?
10. Как сформировался фольклорный стиль? Каковы его источники и основные признаки?
11. Определите понятие эклектики.
12. Дайте определение художественного образа в искусстве.
13. Приведите примеры образных решений в изобразительном искусстве.
14. Дайте определение проектного образа.
15. Как проектный образ связан с двойственной функцией предметов архитектурных искусств?
16. Что определяет проектный образ костюма?
17. Каково значение образности в художественном творчестве?
18. Дайте определение стиля и имиджа в индивидуальном облике человека.
19. Охарактеризуйте понятие «авторский стиль художника».
20. Раскройте на примерах понятие метафоры в искусстве.
21. Прокомментируйте особенности применения метафоры в искусстве костюма.
22. Определите понятие «ИВОН».
23. Дайте характеристику каждому из пяти ИВОН.
24. Охарактеризуйте понятие визуальной метафоры.
25. Дайте характеристику цветовой триаде древних.
26. Назовите и охарактеризуйте несколько стилей в изобразительном искусстве XX века.
27. Определите понятие стилизации.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Учебники и монографии

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Арнхейм Р. Пер. с англ. - М. : «Архитектура – С», 2007.
2. Аронов В.Р. Концепции современного дизайна. 1990 – 2010 / В.Р.Аронов. – М. :Артпроект, 2011.
3. Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб., 1995.
4. Жердев Е.В. Метафора в дизайне / Е.В. Жердев. : Учеб. пособие. – М. : Архитектура – С, 2010.
5. Иконы стиля: История моды XX века / под.ред. Герды Буксбаум; (пер. с англ. Ю.Гурко). – СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2009.
6. Кавамура Ю. Теория и практика создания моды / Юнийя Кавамура; пер. с англ. А.Н. Поплавская; науч. ред. А.В.Лебсак-Клейманс. – Минск : Гревцов Паблишер, 2009.
7. Козлова Т.В. Стиль в костюме XX века / Козлова Т.В., Ильичева Е.В. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003. – 160 с.
8. Кон – Винер Э. История стилей изобразительных искусств. М.: Сварог и К, 2000. – 220 с.
9. Макензи М. Мода. Путеводитель по стилям. – М., 2010.
- 10.Плаксина Э.Б. История костюма: стили и направления / Э. Плаксина, Л. Михайловская, В. Попов. – М.: Академия, 2008. - 232 с.
- 11.Современная энциклопедия. Мода и стиль. – М., 2002.
- 12.Степучев Р.А. Стилистика костюма (семиотический аспект). Учебное пособие. – М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2005. – 320 с.
- 13.Хиллер Б. Стиль XX века. – М., 2004.
- 14.Nuwel Davies 100 new fashion designers. L., 2008.

Периодические издания

1. Collezioni
2. International textiles
3. Officiel
4. Vogue
5. Harper Bazaar
6. Теория моды: одежда, тело, культура.

Интернет-сайты

1. www.moda.ru
2. www.wfc.ru
3. www.intextiles.ru
4. www.rosdesign.com
5. www.forma.spb.ru
6. www.deforum.ru

Учебное издание

Молчанова Людмила Анатольевна

**Стилеобразование в искусстве костюма.
Практикум**

Учебное пособие

Отпечатано в авторской редакции
с оригинал-макета заказчика

Подписано в печать 09.07.2018. Формат 60x84 1/8
Печать офсетная. Усл.печ.л. 8,13.
Тираж 50 экз. Заказ № 1291.

Типография Издательского центра
«Удмуртский университет»
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 2.
Тел. 68-57-18