

Омский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»

ПЦК Профессиональных модулей

Печенко Т.А.

Процесс создания моделей одежды, подбор декоративных элементов

*Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности
«Художественное оформление изделий текстильной и легкой
промышленности»*

Часть 1

Омск – 2018

Данное методическое пособие ориентировано на организацию аудиторных практических занятий по модулю «Художественное оформление костюма» разделу «Процесс создания моделей одежды, подбор декоративных элементов». Методическое пособие обеспечивает подготовку студента специальности «Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности» к текущим и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях по выполнению практических работ по темам «Закономерности построения композиции костюма», «Художественное моделирование и декоративное оформление костюма», «Разработка коллекций одежды».

Разработчик - Печенко Т.А. преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ.	5
1.1 Схема пропорций фигуры человека	5
1.2 Геометрический анализ фигуры человека в одежде.....	10
1.3 Силуэт.....	12
1.4 Декоративная разработка силуэта	17
1.5 Специфика текстильных материалов в процессе создания моделей одежды.....	19
1.6 Художественное проектирование конструктивных и декоративных элементов костюма.....	26
Список литературы и использованных источников	32

ВВЕДЕНИЕ

В данном пособии излагаются основы композиции и моделирования, а также принципы декоративного оформления моделей одежды. Вся история развития одежды основана на том, что применение в костюме декоративных элементов никоим образом не хаотично, а опирается на логично сформированную, гармоничную по форме и содержанию художественно-образную систему. Элементами этой системы являются множество элементов: форма, силуэт, цвет, декор, ритм и так далее. Организовать взаимодействие всех этих элементов – не только познавательный, но и творчески насыщенный, увлекательный процесс. Результатом этого процесса становятся эстетические качества созданной в результате разработки одежды.

Основной целью данного пособия является выполнение процесса моделирования одежды, применение основ изобразительной грамоты для композиционного построения моделей одежды. Задачами являются формирование художественных приёмов изображения костюма на фигуре человека, умение учитывать и применять специфику текстильных материалов, применение фактуры и свойств материалов в процессе разработки моделей одежды, формирование навыков декорирования одежды, решение вопросов декоративной композиции всех элементов костюма. Важными являются задачи понимания и применения различных стилевых направлений в процессе создания и декорирования одежды.

Содержание данного методического пособия направлено на организацию аудиторных практических занятий обучающихся по специальности «Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности». Результаты этой подготовки могут пригодиться при выполнении практических работ по темам «Закономерности построения композиции костюма», «Художественное моделирование и декоративное оформление костюма», «Разработка коллекций одежды». Пособие может быть интересно широкому кругу специалистов и любителей, сталкивающихся с процессом создания моделей одежды и занимающихся декорированием текстильных изделий.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ

1.1 Схема пропорций фигуры человека

Начальным этапом создания модели одежды следует считать определение пропорций формы одежды, которая тесно связана с фигурой человека.

Слово «пропорция» в переводе с латыни обозначает «соотношение», «соразмерность». Соотношение высоты и ширины можно считать основной пропорцией формы модели одежды. Немаловажными являются и соотношения частей, например, таких как соотношение размера головы и всего тела, а также пропорции длины тела, длины рук и ног, ступней ног, кистей рук. Определённые пропорции фигуры человека являются среднестатистическими, то есть универсальными. Их значения варьируются незначительно, поэтому их характерные соотношения автор создаваемой модели должен знать и обязательно учитывать. Некоторые пропорции костюма автор формирует и создаёт сам и от его выбора пропорций часто зависит очень многое в восприятии модели. Гармоничные красивые пропорции имеют большое значение в формировании эстетической оценки модели зрителями. Пропорции могут быть естественными и неестественными. Автор может оперировать сознательно или неосознанно вытянутыми, утончёнными, или приземистыми, тяжеловесными пропорциями. Стилизованными считаются пропорции, в которых автор позволяет себе отход от естественных пропорций в сторону определённого стиля.

Вся история учения о пропорциях связана с поисками законов гармонии и красоты. В Древней Греции систему идеальных пропорций человеческой фигуры создал скульптор Поликлет в V веке до н. э. Его теоретическое сочинение на эту тему называлось «Канон», а выражением в скульптуре этой системы явилась его статуя «Дорифор», что означает копьеносец. Мастер изобразил атлета-юношу, победителя в соревнованиях по метанию копья, в момент, когда после одержанной победы он совершает круг почёта по стадиону и его приветствуют восторженные зрители (рис.1).

Рисунок 1. Поликлет «Дорифор» 9450-440 г.г. до н.э.)

Гармонию естественных пропорций мы видим в скульптуре Праксителя «Афродита Книдская». Как пишут историки, Пракситель использовал в качестве модели свою возлюбленную. Очень интересен факт, что во время нападков и обвинений в кощунстве, Пракситель предложил зрителям посмотреть на фигуру женщины. Присутствующие смогли увидеть красоту пропорций и это их полностью убедило. Совершенство тела в Греции считалась доказательством совершенства духа (рис.2).

Необходимо отметить, что идеал красоты с течением времени изменяется. Часто мы можем наблюдать, что люди, стремясь соответствовать современному идеалу, своим образом жизни, своей деятельностью, отношением к еде, физическими упражнениями формируют свою фигуру. Таким образом формируется эстетический идеал и мы можем видеть, что у каждой эпохи он разный. Например, в Древней Греции красивыми считались слегка округлые формы, в эпоху барокко - объемные и массивные, а современный идеал демонстрирует стройную, высокую фигуру, часто спортивного типа. Учитывать эстетический идеал, уметь его выбирать или

даже формировать является обязательным этапом разработки моделей одежды.

Рисунок 2. Пракситель «Афродита Книдская» 350-330 г.г. до н.э.

В процессе создания моделей одежды очень важно приобрести навыки быстрого, схематичного рисования фигуры. Схема пропорций позволит легко оперировать создаваемыми различными объёмами одежды, ведь внутри каждого объёма будет незримо присутствовать правильная пропорция, связанная с человеческой фигурой. Оптимальной является 8-ми модульная схема. Начинается её построение с рисования вертикальной линии. Затем на линии откладывается восемь одинаковых отрезков. За модульную единицу принимается голова. Талия находится на расстоянии 3 модулей, средняя линия бедра – на границе следующего модуля, чтобы найти положение коленей, необходимо отсчитать ещё два модуля и линия щиколоток может располагаться на границе последнего модуля или немного выше. Необходимо отметить, что данная схема представляет собой условную, упрощённую трактовку фигуры. В реальной жизни пропорции всей фигуры, а также отдельных частей могут варьироваться, однако эти вариации в целом достаточно незначительны, поэтому данная схема позволяет выработать навыки создания правильных пропорций при выполнении эскизов и моделей одежды (рис.3).

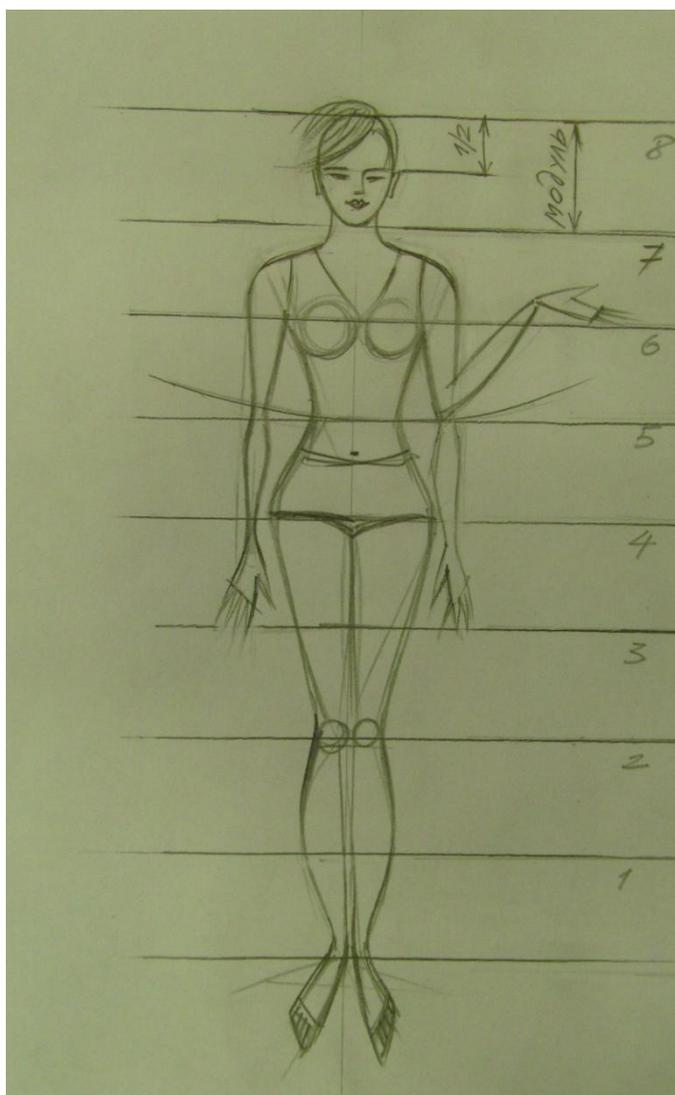

Рисунок 3. Схема пропорций современной женской фигуры

Рисунок 4. Схема пропорций головы

Важным условием достижения гармонии в пропорциях является выполнение упражнений, набросков фигуры человека в одежде и зарисовок разной степени длительности. Зарисовки формируют понимание естественных, свойственных человеку пропорций, формируют условия, в которых может сформироваться грамотная художественная стилизация, иногда необходимая в творчестве.

Рисунок 5. Изучение пропорций фигуры с помощью натуральных зарисовок

Вопросы:

1. Дайте определение понятию «пропорция»
2. Какие существуют виды пропорций?
3. Что такое модуль?
4. Как применяется модуль в построении схемы пропорций фигуры человека?

Задания:

1. Выполнить серию натуральных зарисовок.
2. Выполнить графическую схему пропорций.
3. Выполнить графические упражнения по изображению женской фигуры с применением пропорциональной схемы.

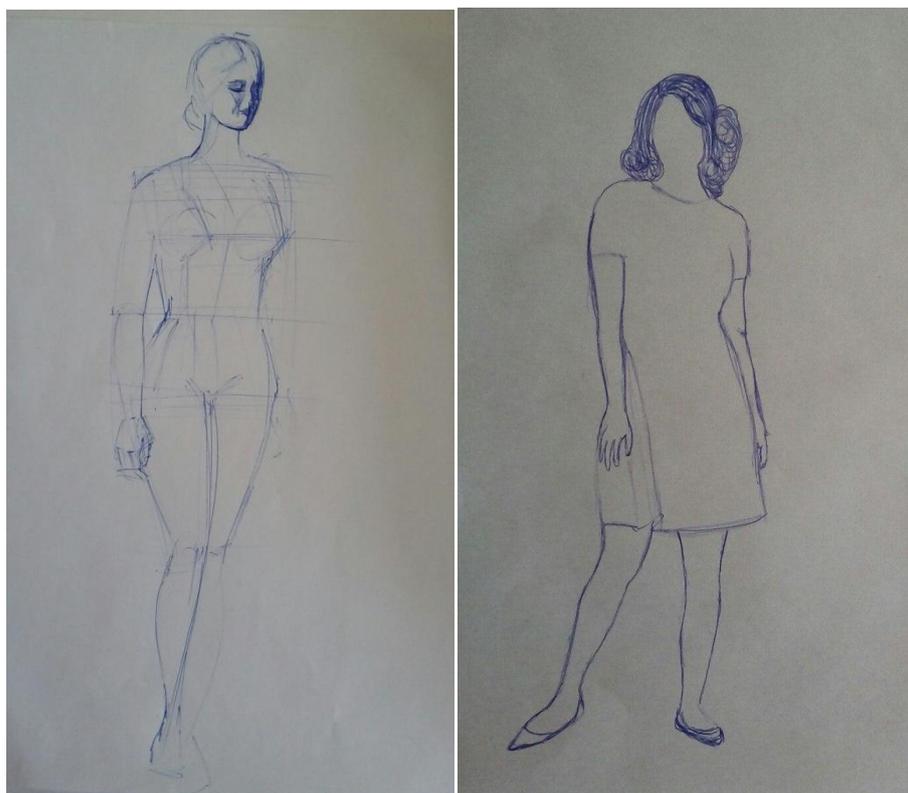

Рисунок 6. Изучение пропорций фигуры с помощью натуральных зарисовок

1.2 Геометрический анализ фигуры человека в одежде

Анализ (от греч. analysis - разложение) - метод исследования, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы. Фигуру человека в костюме можно рассматривать как систему, которая состоит из определённых частей. Форму отдельных частей всегда можно разложить на простейшие геометрические объёмы, и понимание того, как сложная форма соединяется из простых форм, ведёт к грамотному построению композиции, а также к грамотному выполнению всех дальнейших этапов художественного проектирования одежды.

Вопросы:

1. С помощью каких геометрических фигур можно изобразить фигуру человека?
2. Какими формами можно охарактеризовать объёмные части одежды?
3. С помощью каких геометрических фигур можно изобразить одежду?

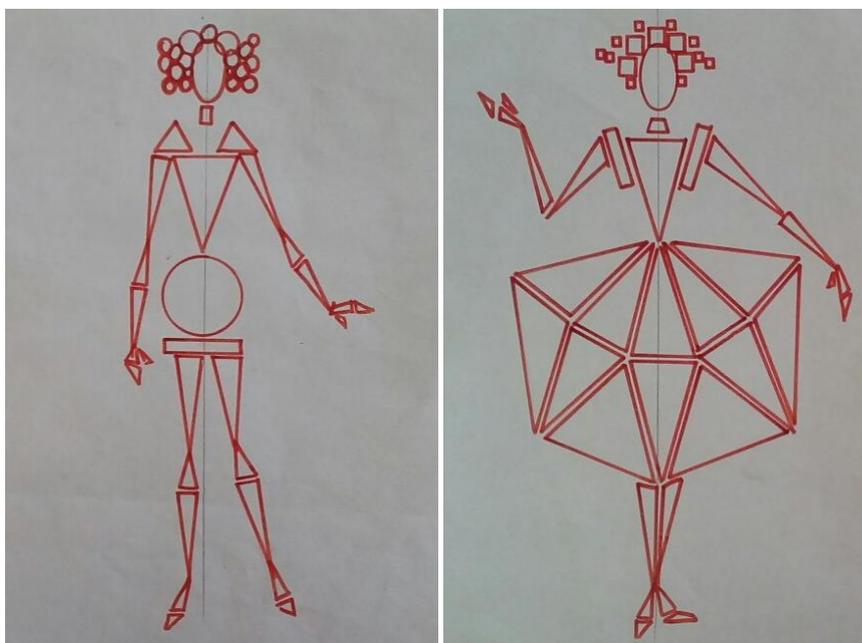
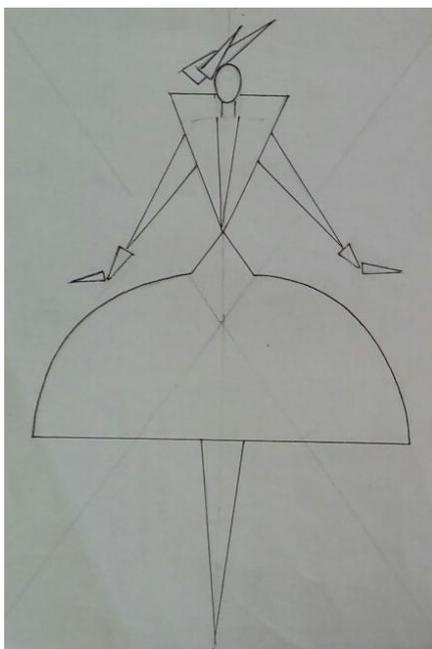

Рисунок 7. Упражнения по заданию: «Геометрический анализ фигуры человека в одежде»

Задания:

1. Выполнить графический анализ фигуры человека в одежде, используя геометрические элементы.
2. Выполнить графический эскиз фигуры человека в одежде, используя геометрические элементы.

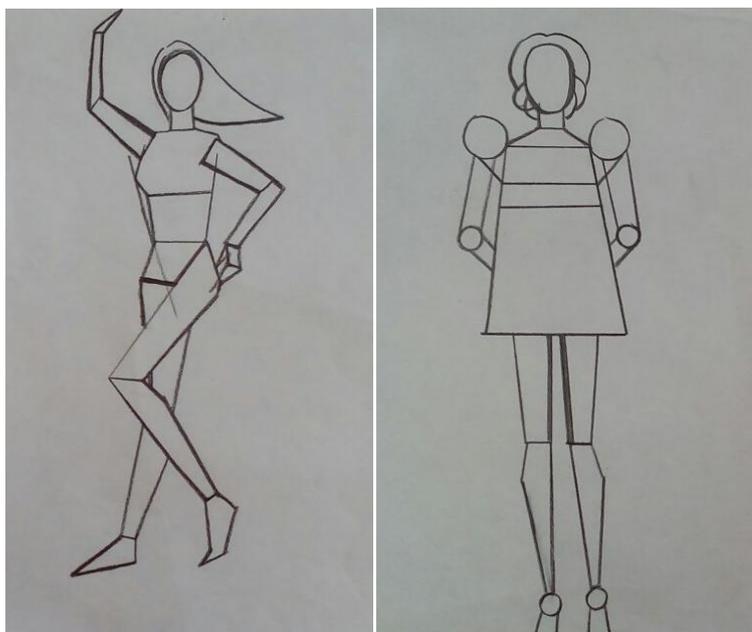

Рисунок 8. Графический эскиз фигуры человека в одежде.

1.3 Силуэт

По происхождению слово силуэт является французским [франц. silhouette] и связано с личностью министра при французском короле Людовике XV по фамилии Этьена де Силуэта, на которого художник нарисовал карикатуру, которая была сделана необычно - как тень. Изображение было очень выразительным и стало популярным, как и сама техника его создания.

Сейчас слово силуэт в изобразительном искусстве, а также в различных областях деятельности, употребляется довольно часто и означает одноцветное плоскостное изображение лица или предмета на фоне другого цвета.

Силуэт является, по сути, плоскостным восприятием формы. От впечатления, полученного при восприятии силуэта, зависит характеристика объекта зрителем. Силуэт может создавать впечатление тяжелой, массивной, приземистой формы или легкой, изящной, утонченной. Интересно, что даже смутные очертания чего-либо в темноте уже формируют впечатление зрителя к объекту и психологическое отношение к ней - приятное, привлекательное или же негативное, пугающее. Зритель иногда не имеет возможности реально измерить вес объекта, но с помощью силуэта получает информацию и делает определенные выводы. Конечно, силуэт является всего лишь плоскостным восприятием формы, он не дает полной характеристики объекта, но он является достаточно значительной характеризующей составляющей,

формируя впечатление о размерах, пропорциях и конфигурации формы. От силуэта зависит эмоциональное и психологическое восприятие зрителем объекта. И наконец, силуэт является единственным способом изображения объекта на бумаге. Поэтому так важен процесс поиска и формирования силуэта объекта создателем – автором.

В процессе создания моделей одежды создание силуэта стоит на первом месте и требует мастерского умения и эстетического осмысления, а следовательно, художественного вкуса и художественных навыков. Уже на первом этапе творчества автор стремится найти нужный силуэт. И очень часто перед автором стоит задача создания силуэта, способного зацепить, привлечь и очаровать зрителя. Поиски красивого силуэта – очень увлекательный, творческий процесс. История искусств и история костюма представляет нам множество вариантов красивых силуэтных форм, утонченных, изящных, массивных и монументальных, четких и расплывчатых, простых и вычурных, обтекаемых и пузырящихся, упругих и аморфных, в общем, каких угодно. Задача автора сводится к выбору уже известного силуэта, либо силуэта, похожего на известные силуэтные решения либо к созданию собственного, нового и оригинального силуэта.

Один из начальных этапов работы над силуэтом – это создание силуэтных форм с помощью линий. Этот способ является легким способом вхождения в процесс создания моделей одежды. Этот способ, как легкое движение и вхождение в воду методом постепенного погружения в сильный поток, не страшен начинающему и неуверенному в себе автору, является идеальной поисковой техникой для художника и мастера любого уровня. Линии и штрихи легко возникают на бумаге, иногда почти без усилий, и почти всегда эти линии и штрихи способны развлечь и увлечь автора в дальние дали творчества, восприятия и фантазии. Не говоря о том, что такие упражнения формируют умения передавать пропорции человека в костюме в моменты движения, в динамических состояниях, сложных и простых ракурсах. Упражнения очень хорошо тренируют руку рисовальщика и чувство пропорций.

Для поиска интересных силуэтных решений существует множество различных техник. Одна из них: рисование кистью по мокрой поверхности (рис.10).

Следующий этап: рисование сухой кистью по бумаге. Для этой техники необходима щетинная кисть любого номера и любая бумага.

Интересные результаты для формирования сложных силуэтов может дать тамповка, натирание, аэрография (рис.11).

Массу творческих подходов можно извлечь, экспериментируя с техниками, изобретая новые сочетания приёмов.

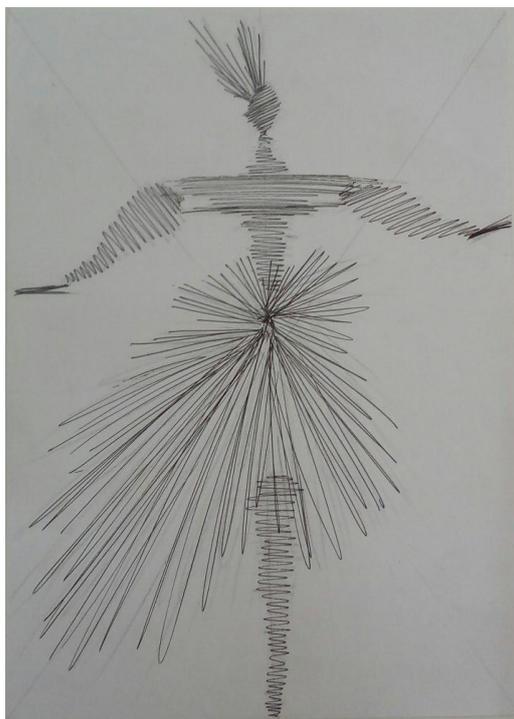

Рисунок 9. Формирование силуэта с помощью штрихов

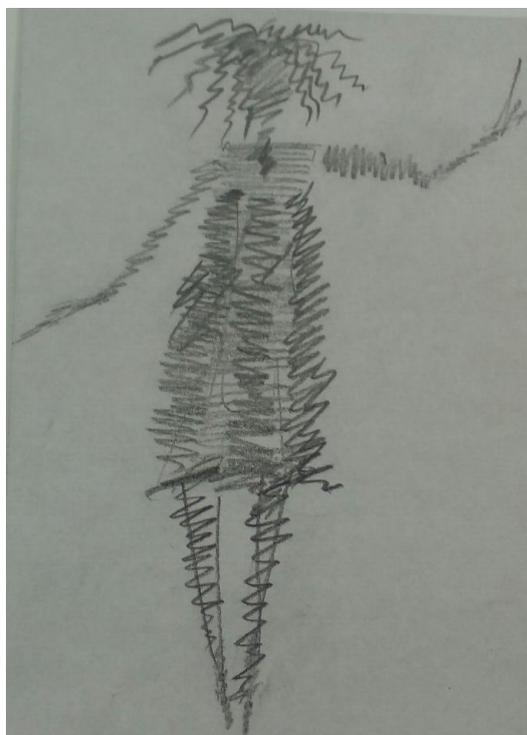

Рисунок 10. Формирование силуэта с помощью штрихов

Рисунок 11. Формирование силуэта с помощью штрихов

Рисунок 12. Формирование силуэта рисованием кистью

Рисунок 13. Формирование силуэта в технике «сухая кисть»

Рисунок 14. Формирование силуэта с помощью локального пятна и тамповки

Вопросы:

1. Что такое силуэт?
2. Какие силуэты бывают?
3. Какую роль играет силуэт в формировании впечатления у зрителя?

4. Какими художественными приёмами и способами создаётся силуэт на бумаге?

Задания:

1. Создать силуэтные формы с помощью линий.
2. Создать силуэтные формы с помощью пятен.
3. Применить технику «сухая кисть» для создания силуэтных форм.
4. Применить технику «по-мокрому» для создания силуэтных форм.
5. Применить техники «тамповка», «набрызг» для создания силуэтных форм.
6. Создать различные силуэты с помощью различных художественных материалов: бумага, тушь, акварель, цветная бумага.

1.4 Декоративная разработка силуэта

Создание модели одежды должно начинаться с создания силуэтной формы с помощью линий. Далее следует переходить к разработке силуэта пятнами. Следующий этап заключается в определении места и масштаба декора внутри найденного силуэта. Декоративные пятна, узоры, орнаменты - всё это заполняет силуэтную форму, и это заполнение - расположение, конфигурация, ритм пятен, интенсивность цвета и другие художественные элементы - всё должно подчиняться законам композиции, и в конечном итоге, авторскому замыслу. Таким образом находить удачное композиционное расположение декора внутри силуэтной формы – важный профессиональный этап разработки модели одежды. Выполнение упражнений на композиционное решение декоративного заполнения силуэта формирует умение применять классические решения, либо находить оригинальные. Упражнения можно выполнять личными материалами: гуашью, акварелью, тушью, можно выполнять в смешанной технике, а также методом аппликации.

Вопросы:

1. Какие приёмы композиции можно применить при разработке силуэтной формы
2. Какие способы уравновешенной и неуравновешенной композиции помогают гармонизировать силуэтную форму?

Задания:

1. Выполнить эскизы современных видов силуэтных форм естественных пропорций с применением декоративных пятен.

2. Выполнить эскизы современных видов силуэтных форм стилизованных пропорций с применением декоративных пятен.
3. Выполнить варианты орнаментальной разработки силуэтов с использованием различных декоративных приемов.

Рисунок 15. Рисунок создание и декоративная разработка силуэтной формы

Рисунок 16. Варианты декоративной разработки силуэтной формы

1.5 Специфика текстильных материалов в процессе создания моделей одежды

Процесс создания моделей одежды невозможен без понимания свойств текстильных материалов. Современная промышленность предлагает огромный ассортимент тканых и даже нетканых материалов, имеющих различные характеристики и свойства. При разработке эскизов одежды необходимо учитывать не только эстетические, но физические и пластические свойства тканей. Ткани могут быть толстыми или тонкими, жёсткими или мягкими, могут иметь высокую и невысокую степень упругости, они могут иметь фактурную или гладкую поверхность. Поэтому понимание, изучение свойств текстильных материалов и навыки изображения различных тканей просто необходимы уже на первых этапах разработки моделей одежды.

Драпировка и складки одежды всегда привлекали художников разных эпох. Искусство складок, обтекающих или угловатых, летящих или строгих, тяжёлых или невесомых всегда создавало определённую форму и образ. Одновременно складки, драпировки являются необходимостью, с помощью которой плоская ткань формирует необходимый объём. Одежда эпохи античности, которую мы видим на скульптурах и фресках, демонстрирует внешне свободную, но глубоко продуманную композицию драпированной материи, подчеркивающей пластику фигуры. Гармония и красота складок неслучайно сравнивалась с музыкой. Не менее красивы складки на лучших образцах европейской средневековой живописи, на древнерусских иконах. На иконах и фресках русского иконописца Андрея Рублёва мы видим примеры изображения одеяний, спадающих спокойными и строгими складками, которые дают возможность почувствовать необыкновенное состояние и одухотворённость изображённых образов.

Вопросы:

1. Какова специфика текстильных материалов?
2. Какими средствами композиции художники передают пластические свойства ткани?
3. Какие художественные приёмы позволяют передать характерные свойства текстильных материалов?

Задания:

1. Нарисовать на листе произвольного формата различные виды складок
2. Выполнить эскизы складок из лёгкой, тяжёлой, ворсистой ткани.

3. Выполнить серию графических работ с художественной подачей драпировок, складок, воланов
4. Создать графический эскиз модели с передачей пластических свойств ткани.

Рисунок 17. Фрагмент иконы Андрея Рублёв «Троица».

Рисунок 18. Фрагмент иконы Андрея Рублёва, Даниила Чёрного «Богоматерь» 1408г

Рисунок 19. Выполнение упражнения по рисованию складок

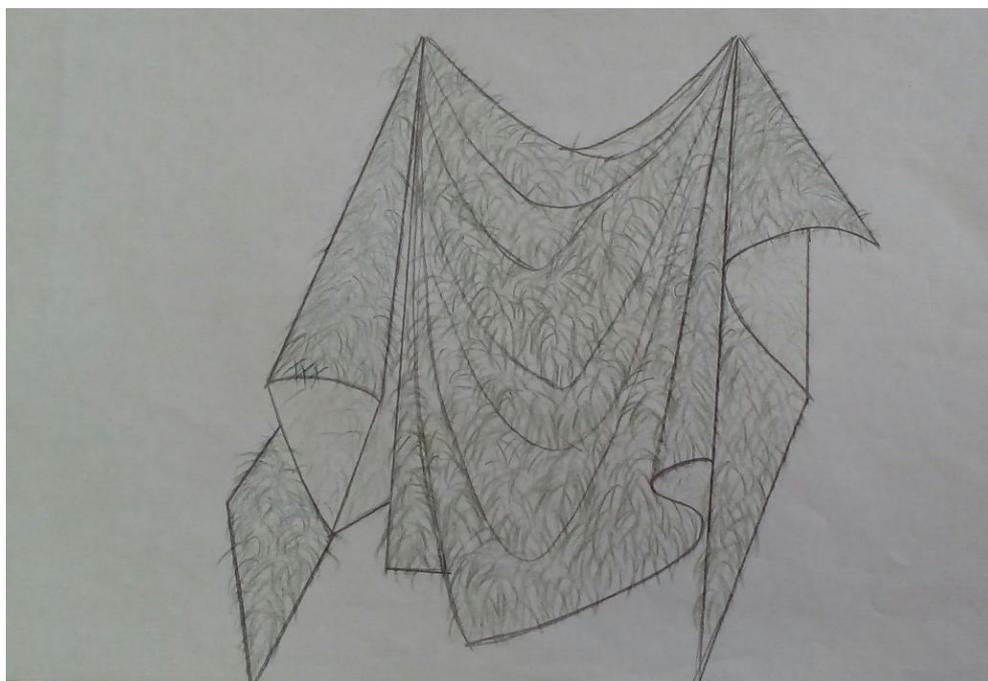

Рисунок 20. Выполнение зарисовки по заданию передачи фактуры материала

Рисунок 21. Выполнение упражнения по графическому изображению ткани с рисунком в пластическом состоянии

Рисунок 22. Выполнение упражнений по передаче пластических свойств материала

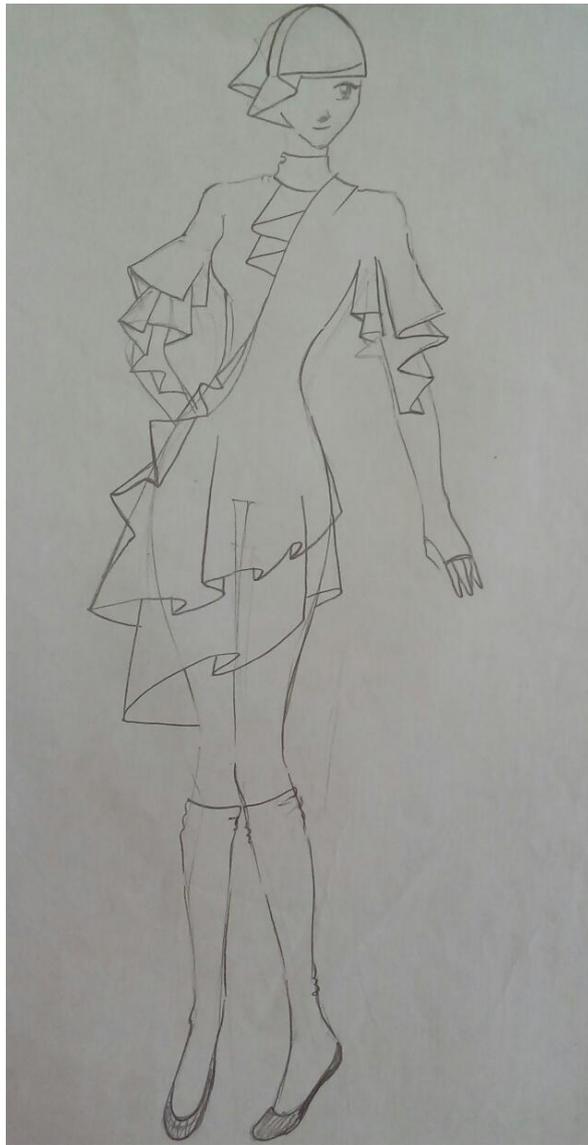

Рисунок 23. Графический эскиз модели одежды с мягкими воланами и складками

Рисунок 24. Графический эскиз модели одежды с мягкими воланами и складками

Рисунок 25. Эскизы моделей одежды из тканей различных свойств и фактуры

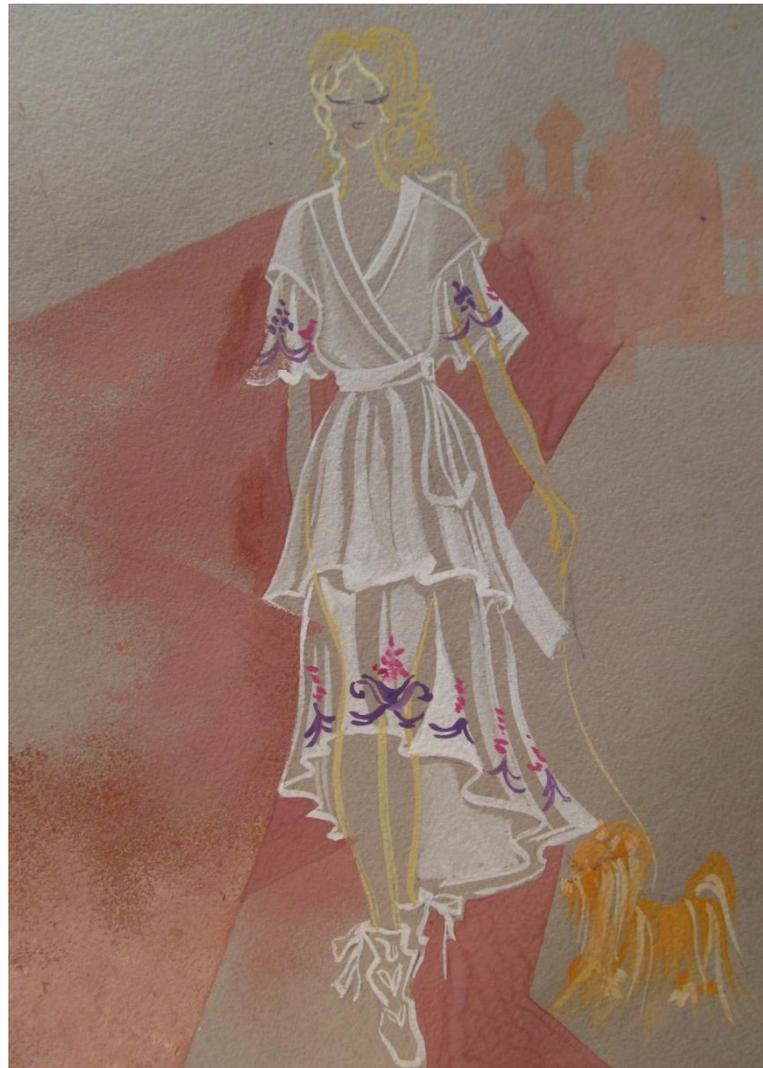

Рисунок 26. Эскиз модели одежды из легкой ткани с вышивкой

1.6 Художественное проектирование конструктивных и декоративных элементов костюма

Основными конструктивными линиями в костюме являются: плечевые швы лифа и юбки, швы по линии талии, швы по линии бёдер, швы втачивания рукава, нижние швы рукавов, вытачки, рельефы, подрезы. Конструктивные линии являются необходимыми, они отвечают за построение одежды. Именно с помощью конструктивных построений плоская ткань в виде одежды повторяет форму человеческого тела. Именно конструктивные элементы необходимы для того, чтобы одежда либо облегала фигуру, либо создавала нужный объем. Именно по конструктивным линиям осуществляется крой одежды.

Декоративные линии применяются исключительно в декоративных целях. Выполняя эстетические функции, декоративные элементы всецело подчиняются композиции костюма. Существует такое композиционное решение, когда конструктивные и декоративные цели совпадают. Функциональность и декоративность сливаются, в таких случаях возникает синтез формы и декора. Существует так называемый «конструктивный декор», его разработка и применение представляют собой удивительно гармоничное решение, оцениваемое исключительно высоко. На рисунках 27 и 28 мы можем видеть как конструктивные линии становятся украшением одежды, являясь и конструкцией и декором одновременно, они гармонично взаимодействуют с силуэтной формой.

Рисунок 27. Художественное проектирование конструктивных элементов костюма. Гармоничное соединение конструктивных и декоративных линий в одежде

Рисунок 28. Художественное проектирование конструктивных элементов костюма. Совпадение конструктивных и декоративных линий в одежде.

Рисунок 29. Выполнение графической схемы одежды с нанесёнными конструктивными линиями

Рисунок 30. Выполнение графической схемы одежды с нанесёнными конструктивными отделочными швами

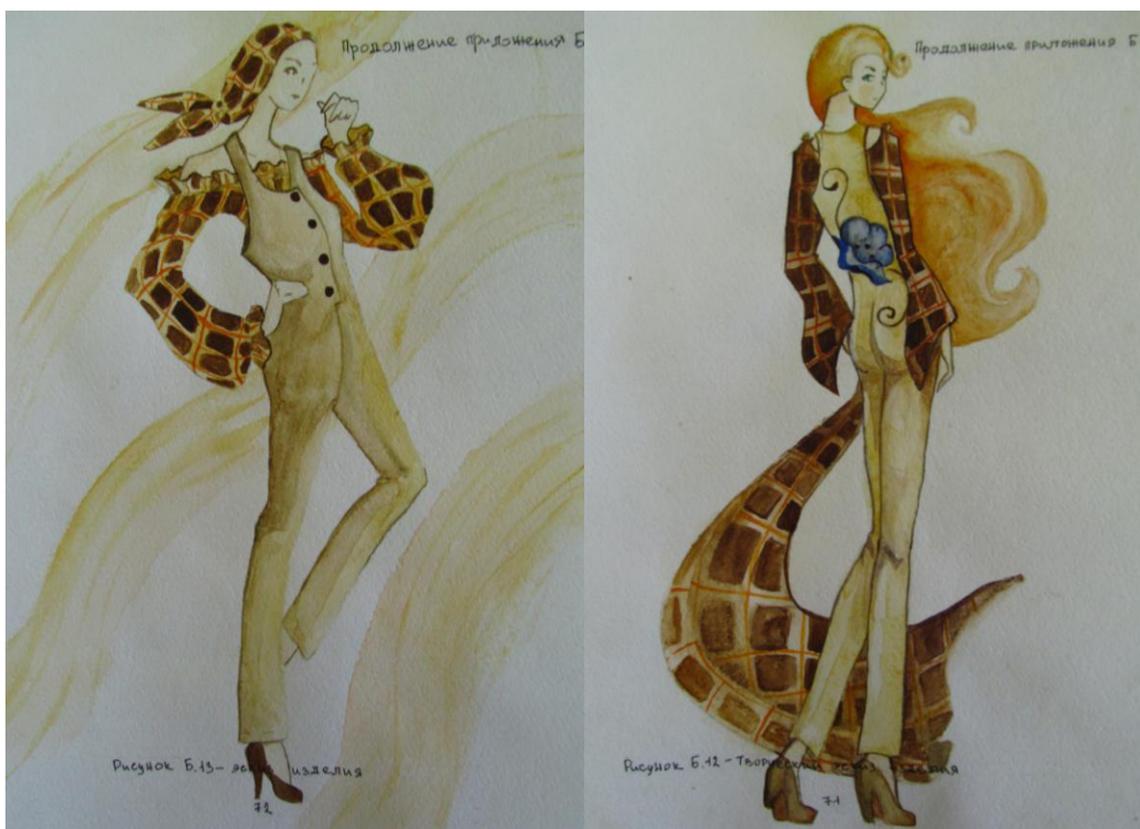

Рисунок 31. Выполнение творческого эскиза модели одежды

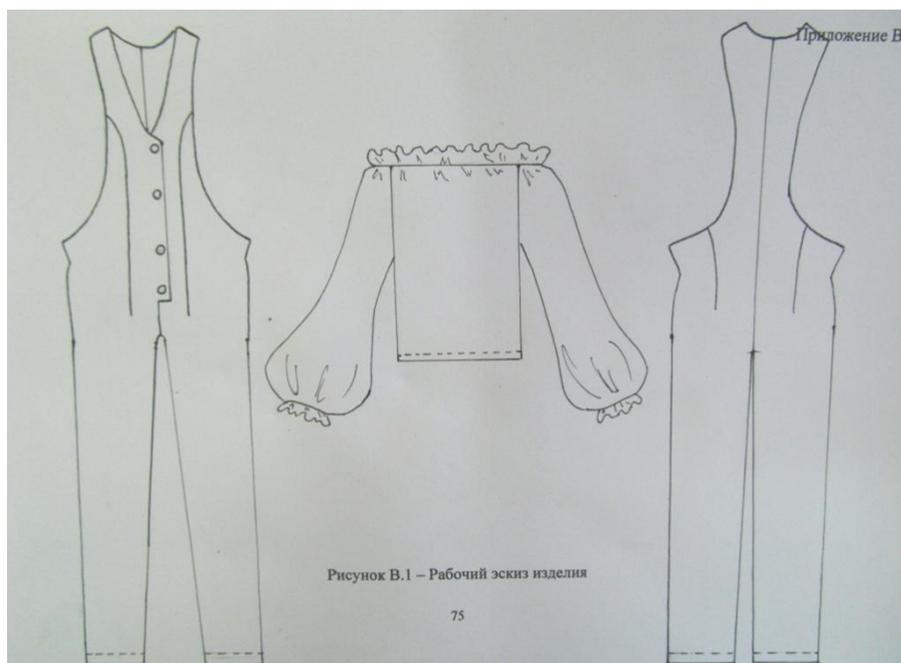

Рисунок 32. Выполнение технического эскиза модели одежды

Рисунок 33. Выполнение композиционного поиска расположения декоративных элементов

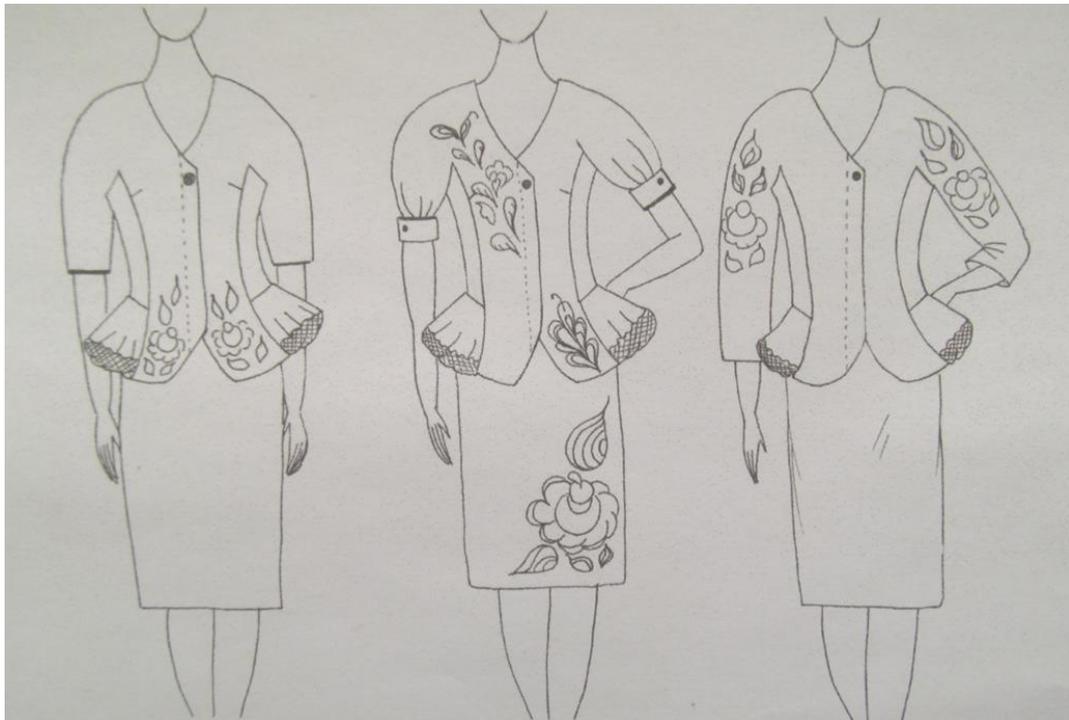

Рисунок 34. Выполнение композиционного поиска расположения декоративных элементов

Рисунок 35. Этапы создания моделей одежды: творческий этап и этап проектирования декоративных элементов

Рисунок 36. Создание моделей одежды, подбор декоративных элементов.

Список литературы и использованных источников

Основная литература:

1. Беляева С. Е. Спецрисунок и художественная графика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.Е.Беляева, Е.А.Розанов. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 240 с. : ил., [16] с. цв. вкл. ISBN 978-5-4468-4767-9
2. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум : учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. С. Макавеева. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 240 с.
3. Мищенко Р. В. Основы художественной графики костюма : учебник для нач. проф. образования / Р. В. Мищенко. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 176 с.
4. Ющенко О.В. Проектная графика в дизайне костюма [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Ющенко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014. — 101 с. — 978-5-93252-329-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32794.html>

Дополнительная литература:

1. Композиция костюма: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.М.Гусейнов, В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова и др. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 432 с.
2. Митрофанова Н.Ю. История художественного текстиля. Очерки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Митрофанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 147 с. — 978-5-4486-0161-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70767.html>
3. Пармон Ф. М., Кондратенко Т. П. Рисунок и графика костюма: Учебник для вузов. Под ред. проф. Ф. М. Пармона. — М.: Архитектура-С, 2005 — 208 с: ил.

Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Бусыгина О.М. Архитектоника объемных форм [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.М. Бусыгина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014. — 95 с. — 978-5-93252-330-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32783.html>

2. Методика проектирования костюма [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Сапугольцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 162 с. — 978-5-7410-1300-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61375.html>