

Самсонова И.Г., Подмарева А.В.

**ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ
КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ**

учебное пособие

Челябинск, 2022

ББК 28.76я73
УДК 572.5(021)
С 17

Эскизное проектирование моделей коллекции одежды [Текст]: учебное пособие / авторы-составители: И.Г. Самсонова, А.В. Подмарева – Челябинск: Издательство: ЗАО «Библиотека А.Миллера». 2022. – 43 с.

ISBN 978-5-93162-696-3

В пособии рассматриваются методы проектирования коллекции, этапы проработки идеи коллекции на основе знаний законов композиции, способов художественно-графического воплощения идеи коллекции в эскизные формы. Пособие предназначено для изучения курса «Проектирование», в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования. В пособии использованы эскизы коллекций студентов ЮУрГГПУ, обучающихся по направлению 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».

Рецензенты:

Авдеева Лариса Васильевна, кандидат технических наук, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ ЧСПК «Сфера», г.Челябинск

Прохорова Ольга Борисовна, директор многопрофильного колледжа ИСТиС ЮУрГУ, г. Челябинск

Авторы-составители:

Самсонова И.Г. – к.п.н., доцент кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик ФГБОУ ВО «Южно-уральского государственного гуманитарно-педагогического университета»

Подмарева А.В. – старший преподаватель кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик ФГБОУ ВО «Южно-уральского государственного гуманитарно-педагогического университета»

ISBN 978-5-93162-696-3

© И.Г. Самсонова. авт-сост
© А.В. Подмарева. авт-сост

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1. Законы, факторы и средства гармонизации коллекции одежды.....	6
1.2. Виды эскизов в проектировании коллекции одежды.....	15
1.3. Методы проектирования коллекции.....	22
БИБЛИОГРАФИЯ.....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	36

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Профессиональная деятельность будущего дизайнера направлена на создание нового творческого объекта, ранее не существовавшего, а также на сохранение или воссоздание достигнутых в культуре ценностей, вещей. Уникальность специалиста определяется содержанием многостороннего образования, объемом усвоенных компетенций, опытом творческой и практической деятельности, то есть возможностью творческого потенциала.

Важнейшей стороной творческого потенциала является вдохновение, которое характеризуется подъемом, концентрацией творческих сил индивидуальности. Внутренняя готовность к творчеству – умение концентрировать творческие силы. Также важная часть творчества – это умение импровизировать. Импровизация на фоне вдохновения возникает, так сказать, из ниоткуда, из смутной потребности в творческой самореализации.

Студенческий возраст считается самым благоприятным для развития творческого мышления и творческих способностей. В процессе обучения студент готовится к самостоятельной профессиональной деятельности. Творческая деятельность развивается как многоуровневая система, охватывающая этапы освоения базовых знаний и развития творческих умений в процессе проектирования коллекции. К проектированию коллекции одежды применима изобретательская деятельность, направленная на поиск методов получения исключительных художественно-конструктивных и технологических решений моделей одежды, учитывающих свойства материалов.

Основа коллекции – источник творческого вдохновения. Почерпнуть идею для создания своей коллекции студент может в любой области жизни. В качестве творческого источника могут быть выбраны любые объекты и явления, произведения искусства, биологические и растительные формы, объекты материальной и духовной культуры. Через анализ творческого

источника происходит создание чего-то нового. Выделенные характеристики воплощаются в новые, до этого не встречающиеся комбинации [7].

Задачами учебного пособия «Эскизное проектирование моделей коллекции одежды» являются:

1. Сформировать теоретические знания о законах, факторах и средствах гармонизации коллекции моделей одежды.

2. Способствовать развитию практических навыков создания коллекции с помощью методов проектирования.

3. Способствовать развитию творческого потенциала.

Учебно-методическое пособие разработано для студентов, обучающихся по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль Декоративно-прикладное искусство и дизайн, а также обучающихся СПО по профилю «Дизайн».

1. Законы, факторы и средства гармонизации коллекции одежды

Проектирование коллекции одежды – сложный процесс, который требует большой теоретической и практической подготовки специалиста. Без знаний в области композиции, колористики, материаловедения, формообразования и др. невозможно грамотно создать качественную коллекцию одежды. В этом разделе мы затронем композиционные основы построения модельного ряда проектируемой коллекции.

Коллекция (в переводе с латинского означает «собрание») – это систематизированное собрание каких-либо однородных предметов, представляющих научный, исторический или художественный интерес [3].

Коллекция в проектировании одежды – это серия моделей различного назначения, объединенных единством авторской концепции, образа, применяемых в коллекции материалов, цветового и стилового решения, формы, базовых конструкций и т. д.

Коллекция одежды может выстроена в различных вариантах художественных систем, в зависимости от поставленных перед дизайнером задач проектирования:

- коллекция единичных изделий;
- коллекция в художественной системе «комплект»;
- коллекция в художественной системе «ансамбль».

Современные коллекции одежды чаще всего построены по принципу комплекта, который предполагает взаимозаменяемость и свободное сочетание изделий друг с другом. В отличие от системы «ансамбль», который является закрытым комплексом изделий и не предполагает внесение каких-либо изменений.

Рисунок 1 – эскизы коллекции, построенной по принципу «комплекта»
(студенческая работа)

Рисунок 2 – эскизы коллекции в этническом стиле, построенной по принципу
«ансамбля»

При этом нужно понимать, что коллекция – это не серия одинаковых или почти одинаковых моделей. Интересное конструктивное или декоративное решение, являющееся «изюминкой» данной коллекции, должно в каждой новой модели «поворачиваться новой гранью», в коллекции должны быть представлены все возможные нюансы развития идеи [9].

Эмоционально-художественная выразительность коллекции раскрывается через художественные образы. Художественный образ в костюме – это гармония образа костюма и определенной среды. Костюм должен не только подчеркивать или маскировать какие-то внешние черты, но и быть художественным, осмысленным, соответствующим внешности и возрасту человека [2]. Через художественный образ дизайнер выражает свой багаж знаний, опыта и свое отношение к окружающей действительности.

При проектировании коллекции одежды большое значение приобретает разработка проектного образа коллекции. Андросова Э. М. определяет проектный образ костюма как созданную в результате художественного проектирования костюмную форму, отвечающую всем требованиям композиции костюма и имеющую функциональное назначение в среде потребления [1, с. 69].

Рисунок 3 – варианты поиска проектного образа коллекции через коллажирование (студенческая работа)

Также проектный образ необходимо рассматривать как функцию проектного мышления дизайнера, поскольку в процессе проектирования все возможные восприятия создаваемого образа выражаются в его [дизайнера] авторской точке зрения на проектируемый объект. Одной из главных задач

перед будущим специалистом ставится задача осознавать свои собственные впечатления и реакции на элементы окружающей действительности и воспроизводить их в проектируемые образы.

Значительная роль в проектировании образа и коллекции в целом отводится пониманию закономерностей и правил создания костюма как художественной системы. Именно композиция отвечает за гармонизацию костюмной формы, поскольку «композиция костюма является организующим началом, соединяющим все части костюма в гармоничное единство, выражающее идею автора в конкретной форме». [1, с. 27]. Следование основному закону композиции в процессе построения коллекции позволяет избежать многих ошибок и получить грамотный результат.

Основной закон композиции – все без исключения составляющие части художественной формы должны находиться в гармоничном единстве образного, функционального и конструктивного начал.

Также при проектировании коллекции необходимо учитывать свойства композиции костюма такие как выразительность, целостность, законченность, равновесие. Рассмотрим подробнее каждое из них.

Выразительность в первую очередь влияет на зрителя и его восприятие коллекции. Это свойство зависит от субъективных факторов, поскольку каждый человек индивидуален, имеет свой багаж опыта и по-разному воспринимает окружающую действительность. Поэтому крайне важно перед началом разработки коллекции качественно исследовать своего потенциального потребителя и максимально подробно ответить на вопрос «для кого» проектируем модели одежды. «Выразительность – это проявление активности автора, его заинтересованного отношения к объекту проектирования путем нахождения выразительных средств создания эмоционально-насыщенных образов» [1, с. 29].

Законченность как свойство композиции костюма характеризуется завершенностью образа и отсутствием желания что-либо добавлять или убирать. Андросова Э. М. выделяет *три правила законченности* [1, с.30]:

- 1. Нельзя присоединить элемент к целому, не нарушив единство этого целого*
- 2. Нельзя части и элементы целого изъять или заменить, не навредив этому целому*
- 3. Нельзя изменить порядок расположения частей целого и поменять местами, не нарушив единства этого целого*

Целостность характеризует систему взаимодействия всех элементов в коллекции. Каждый костюм в коллекции имеет композиционную завершенность при том связан с другими моделями внутри коллекции.

Целостность в коллекции достигается за счет:

- единства формы;
- единства колористического решения;
- единства используемых материалов и фактуры;
- стилевого единства и образного решения.

Рисунок 4 - цветовое единство в проектировании коллекции одежды
(студенческая работа)

Сравнительная характеристика ансамбля и комплекта

Ансамбль	Комплект
1) построен на строгом соподчинении всех его элементов; 2) имеет главную часть и подчиненную ей; 3) имеет замкнутость всех своих частей, единство формы; 4) имеет ограниченное применение; 5) труден в использовании, не экономичен.	1) Комплект строится на взаимозаменяемости элементов; 2) все части равнозначны; 3) нет замкнутости; 4) у комплекта широкое применение; 5) экономичен и прост в использовании.

Значительная роль в построении связей моделей внутри коллекции отводится средствам гармонизации, таким как контраст, нюанс, тождество, ритм, симметрия, асимметрия. Рассмотрим подробнее каждое из них.

– **Тождество** – равенство характеристик форм, размеров, пластики, цвета, фактур. Какой-либо элемент формы повторяющийся в каждой модели, либо повторяется форма каждой из модели.

– **Нюанс** – незначительное различие характеристик с элементами подобия. Элементы подобия встречаются в конструктивных линиях, в деталях формы там, где одна деталь развивается и повторяется в различных вариантах уменьшения или увеличения.

– **Контраст** – резкое различие формы, размеров, пластики, цвета, фактур. В контрастных отношениях может состоять массы форм в костюмах в коллекциях [24].

– **Ритм** – повторения в определенной последовательности различных элементов формы, таких как цвет, фактура, линии, детали, через различные, но закономерные интервалы.

Также ключевую роль в построении коллекции играет ее цветовое и тональное решение. Слишком много цветовых пятен в коллекции может привести к рассеиванию внимания зрителя, поэтому применение сложной

цветовой гаммы (более трех цветов) требует особой осторожности. Желательно, чтобы в коллекции использовалось не более четырех основных цветов. Можно получить сложные, интересные и гармоничные сочетания цветов одежды в коллекции, используя универсальный инструмент — цветовой круг Иттена изображенный на рисунке 7 [3].

Гармоничная цветовая пропорция может быть создана по следующей схеме:

- базовый цвет — 60%;
- дополнительный или вспомогательный— 30%;
- акцентирующий — 10%.

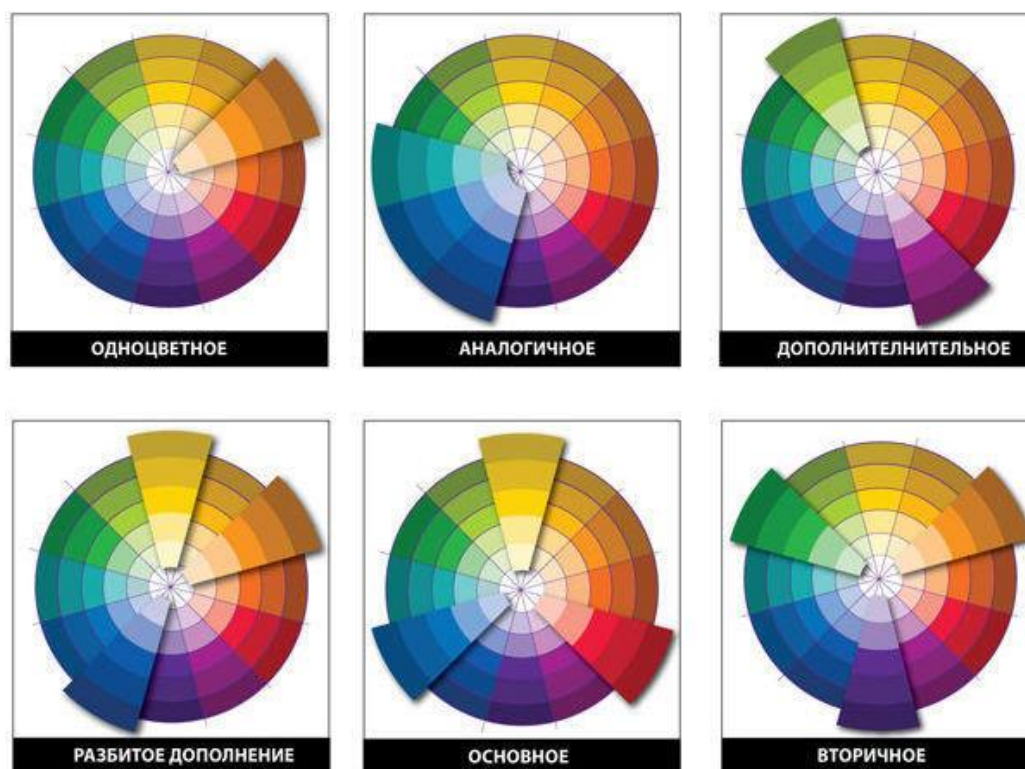

Рисунок 5 – цветовые сочетания, составляемые при помощи цветового круга Иттена

Модельный ряд коллекции должен выстраиваться в соответствии с динамическим развитием логики композиционного решения. При взгляде на все модели коллекции сразу зритель должен видеть развитие формы, цветового строя коллекции, ее декоративного решения. Также проектируя

цветовое решение коллекции дизайнер должен учитывать следующие принципы:

- 1) единство целого и частей формы;*
- 2) соподчиненность элементов формы;*
- 3) уравновешенность элементов формы;*
- 4) соразмерность элементов формы.*

Рисунок 6 – пример динамики развития цвета в коллекции одежды
(студенческая работа)

Цвет в коллекции является одним из самых активных средств и в первую очередь влияет на эстетическое отношение к объекту. При этом Цвет активно формирует образные ассоциации, связанные с сущностью объекта и его культурно-смысловым значением для разных социальных групп и индивидов. И именно цвет может служить решению задачи соподчинения, объединения, уравновешивания разных по стилевому характеру, форме, величине, пространственной ориентации предметов в единой среде. Но он может, при необходимости, выступать в роли акцента какого-либо объекта в общем композиционном решении.

Приступая к проектированию коллекции, дизайнер должен четко себе представлять, для кого предназначается данная коллекция и какие потребности она должна удовлетворять. Разрабатывая коллекцию дизайнер отвечает на три главных вопроса:

Для кого? – образ потребителя
Для чего? – назначение коллекции
Из чего? – какие материалы будут использованы

Таблица 2

Факторы, объединяющие изделия в коллекцию

Ассортимент	Возраст	Половая принадлежность	Сезон	Функциональное решение	Стилевое решение
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Верхние изделия; ➤ Костюмно-платьевые изделия; ➤ Бельевые изделия; ➤ Корсетные изделия; ➤ Головные уборы; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ новорожденные и ясельного возраста (6 мес.— 3 года); ➤ дошкольного возраста (3,0—6,5 лет); ➤ младшего школьного возраста (6,5—11,5 лет); ➤ старшего школьного возраста (11,5—15,5 лет); ➤ подростки (15,5—18,0 лет). ➤ молодого возраста (до 29 лет); ➤ среднего возраста (30—45 лет); ➤ старшего возраста (45—65 лет); ➤ пожилого возраста (66—74 лет); ➤ старческого возраста (свыше 75 лет). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ женские; ➤ мужские; ➤ детские . 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ летняя, ➤ зимняя, ➤ демисезонная и всесезонная одежда (внесезонная одежда). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ домашняя, повседневная, одежда для торжественных случаев, для активного отдыха и занятий спортом. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Классический; ➤ Романтический; ➤ Спортивный; ➤ Фольклорный (этнический); ➤ Эkleктики (смешение стилей).

1.2. Виды эскизов в проектировании коллекции одежды

Искусство эскизирования представляет собой одно из основных профессиональных навыков художников и дизайнеров, причастных к созданию моды. Эскиз является графическим этапом работы художника по костюму над проектированием современной формы одежды.

Эскизирование – это художественная часть работы дизайнера в процессе проектирования коллекции, требующий от него высокого уровня графической грамотности. Процесс создания коллекции всегда начинается с разработки концепции, которая должна определить идею будущих изделий. Этот этап проектирования чрезвычайно важен, так как правильная постановка концепции во многом обеспечивает актуальность и успех завершённой работы.

Существует несколько видов эскизов, каждый из которых имеет свои задачи и определяемую ими графическую манеру с той или иной степенью подробности детальной проработки. Все многообразие эскизных форм можно классифицировать следующим образом:

- **фор-эскизы** – быстрые предварительные рисунки будущей формы костюма с приблизительным изображением ее основных признаков;

- **творческие эскизы** – изображения моделей или коллекции, выполненные на бумаге большого формата с достаточно детальной прорисовкой не только общей формы одежды, но и отдельных ее элементов;

- **рабочие эскизы** – рисунки-схемы, точно передающие силуэт, пропорции и детали костюмной формы, а также ее конструктивную основу;

- **технические эскизы** – схематичные графические (черно-белые) изображения модели, содержащие вид спереди и вид сзади. рекламная графика – графическая продукция, необходимая для привлечения потребителя к пропагандируемой модели или коллекции;

В эскизах, предшествующих проектированию коллекции одежды, дизайнер пытается передать концепцию, отобразить источники вдохновения.

Эскизная графика не только показывает модели, но и идею, которая определяет характер и настроение будущей коллекции.

ФОР-ЭСКИЗ

Графическая часть работы над созданием костюма всегда начинается с выполнения предварительных эскизов. **Фор-эскиз** – это фиксация первоначальных замыслов формы проектируемого изделия. В нем, как правило, достаточно точно определяется силуэт, пропорции, ритмическая организация частей и элементов будущей модели, а главное - ее образность. Так как основной задачей фор-эскиза является фиксация первоначальных представлений автора о форме костюма, он представляет собой достаточно лаконичный черно-белый рисунок, выполненный при помощи линий и пятен такими графическими средствами, как карандаш, фломастер, черная тушь, чернила и т. д. Иногда художник хочет в предварительном эскизе отобразить общий колорит, а также пластическое движение цветовых пятен будущей модели. В этом случае фор-эскизы выполняются в цвете чаще всего при помощи акварели, гуаши, темперы, цветными карандашами или фломастерами.

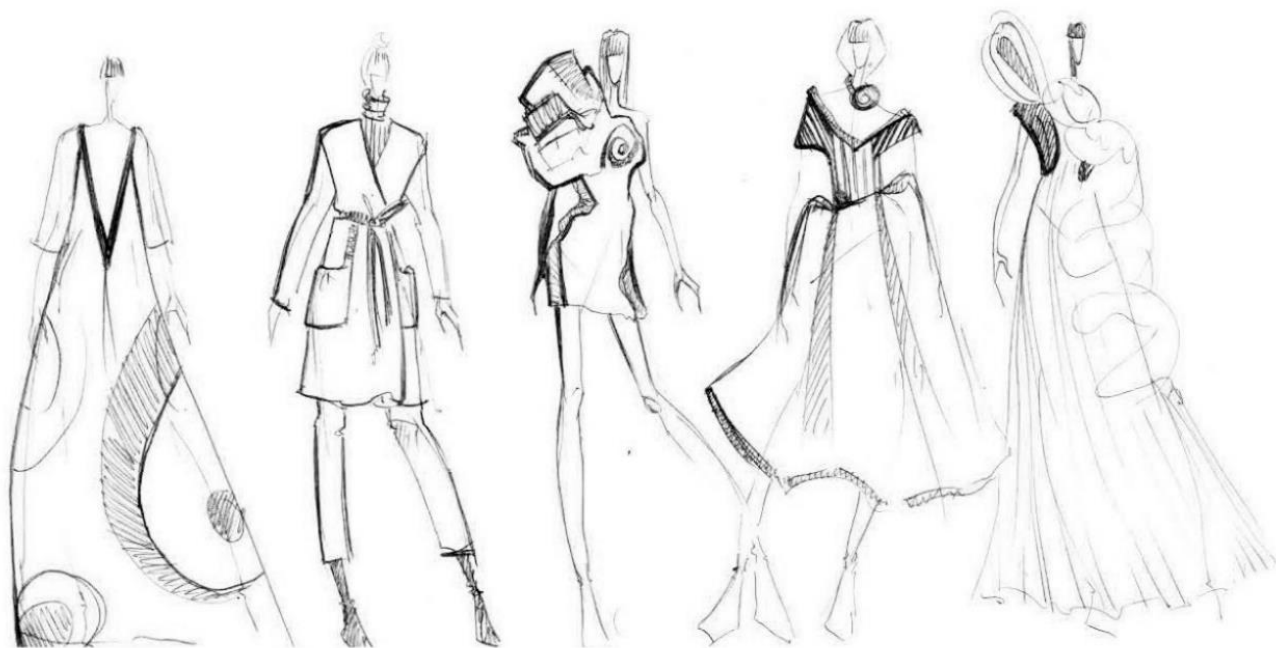

Рисунок 7 – поисковые фор-эскизы

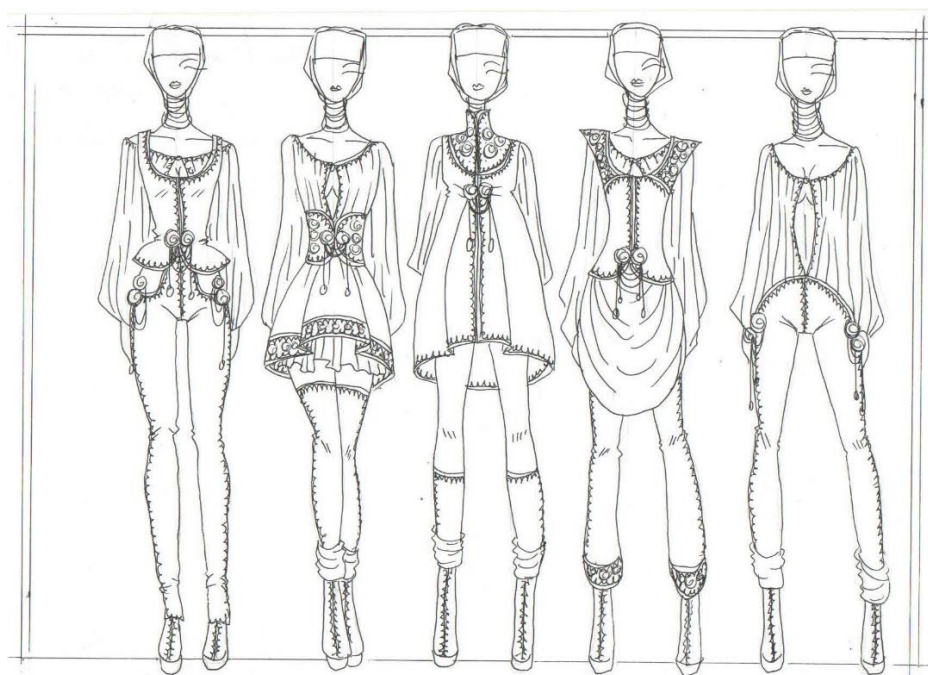

Рисунок 8 – пример фор-эскизов в черно-белой графике (студенческая работа)

Фор-эскизы побуждают художника к дальнейшей проработке идеи коллекции, уточнению комплектности всех составляющих ее костюмов, их конструктивных особенностей, к выбору швейных материалов для изготовления коллекции с учетом их пластических свойств, фактуры, требований моды. Дальнейшее развитие и уточнение первоначальных идей модельера происходит в творческом, или художественном эскизе.

ТВОРЧЕСКИЙ ЭСКИЗ

Художественные (творческие) эскизы – это детально проработанные изображения моделей в цвете. Для придания им наибольшей выразительности обычно используются приемы стилизации. Назначение творческого эскиза – не только показать основную мысль автора, но и подробно рассказать о ней, о ее воплощении в конкретном материале, о том, как проектируемая одежда выглядит на человеке. Поэтому одежда в творческом эскизе всегда изображается на фигуре человека, причем часто фигура находится в движении.

Рисунок 9 – варианты решения творческих эскизов (студенческие работы)

Творческий эскиз представляет собой проработанный рисунок, в котором художник решает характер и пластику всех формообразующих линий – силуэтных, конструктивных, декоративных, он должен обладать достаточной художественной выразительностью, чтобы отобразить замысел дизайнера. Кроме того, в эскизе намечается конструкция формы, общее цветовое решение и функциональная направленность модели. Чаще всего творческий эскиз выполняется по итогам изготовления изделий, он является результатом анализа новых обстоятельств, всех факторов, которые могут проявиться при работе с конкретными материалами и тканями.

Художественный эскиз, как правило, изображает не только сам костюм, но и манеру его ношения, а также необходимые аксессуары, дополняющие образ одежды: головные уборы, шарфы, обувь, перчатки, сумки и другие

дополнения, включенные в общую композицию костюма. Творческий эскиз может помимо рисунков самих моделей одежды иметь фон, отражающий некую условную среду, а также пояснительный и рекламный текст, который в свою очередь исполняет роль рекламной продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЙ (РАБОЧИЙ) ЭСКИЗ

Технический эскиз - один из самых важных видов иллюстраций, используемый в процессе разработки модели для визуального представления изделия. Он точно передает силуэт, пропорции, конструктивное решение и детали и представляет собой четкие, аккуратно прорисованные линии, несущие единый смысл.

Технический эскиз — это схематичное изображение модели одежды на плоскости с точной передачей силуэта, пропорций, конструктивного решения, отделочных деталей и строчек.

Технический эскиз может быть выполнен как на фигуре, (в таком случае он называется техническим рисунком) так и без фигуры, но в пропорциях, соотнесенных со строением фигуры.

Виды технических эскизов:

1. Вид спереди и вид сзади; при этом вид спереди 1:1 или 1:2
2. Вид спереди, вид сбоку, вид сзади. При условии сложной конфигурации изделия, когда спереди или сзади добавляется объем – выполняют вид сбоку, для того чтобы показать этот объем.
3. Выноска. Увеличенное изображение мелких деталей.
4. Рабочий эскиз может быть выполнен вручную или с помощью графического редактора.

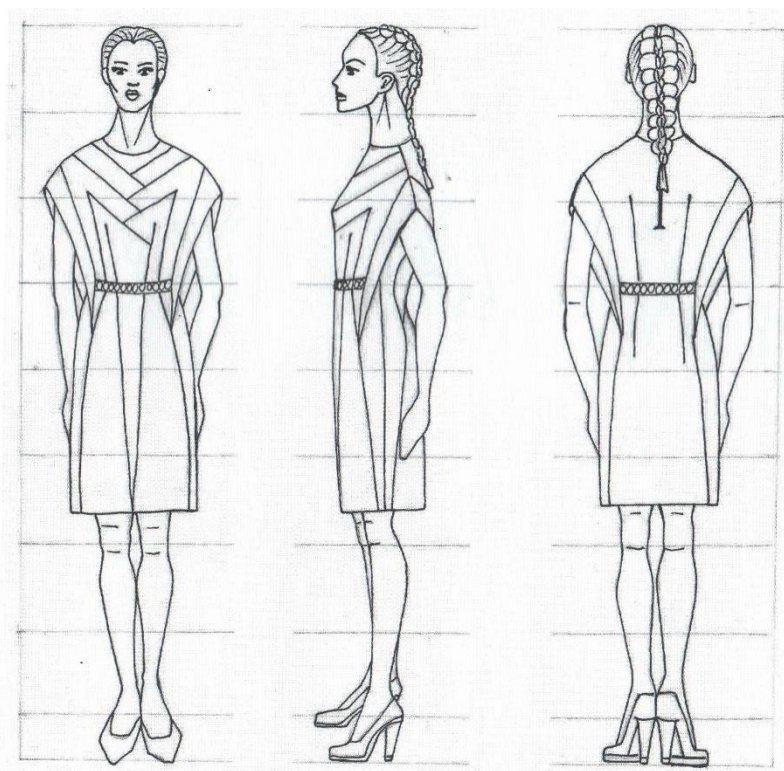

Рисунок 10 – вариант технического рисунка в трех проекциях (студенческая работа)

Рисунок 11 – технический эскиз модели платья (студенческая работа)

Практическое задание 1. Разработка фор-эскизов

- 1. Приготовить лист бумаги формата А-4, расположить его горизонтально.**
- 2. Зарисовки выполняются в свободной манере за короткий промежуток времени. На первом этапе можно ограничивать себя секундомером**
- 3. Нужно абстрагироваться от внешней среды. Фор-эскизы выполняются живо, без привязки к какому-либо материалу и конструктивно-технологическому решению, в черно-белой или цветной графике (тушь, карандаш, акварель, фломастер и т.д.)**
- 4. Количество фор-эскизов - не менее 25-30 (формат бумаги А4). Чем больше фор эскизов, тем они разнообразнее.**

Рисунок 12 – вариант поисковых быстрых фор-эскизов

1.3. Методы проектирования коллекции

Процесс творчества – это поиск единства формы и содержания. Иногда при решении творческой задачи применение традиционных методов проектирования не дает новых интересных решений. Поэтому важна активизация творческого поиска в проектировании.

При работе с творческим источником большое значение имеет качество проведения исследования творческого источника. Можно выделить первичное исследование и вторичное исследование. На стадии первичного исследования дизайнер подбирает оригинальные творческие работы, объекты искусства, исторические фото и т. д. – непосредственный источник творчества. На этом этапе необходимо грамотно проанализировать подобранные источники творчества – разбить на мелкие составляющие, разобрать по композиционным основам.

Вторичное исследование предполагает авторскую интерпретацию собранной информации, которая была накоплена и синтезирована дизайнером. Сюда может быть включен анализ тенденций моды, интересных цветовых комбинаций, фактур материалов, оригинальных деталей кроя, интересные стилевые решения и др. Все выделенные элементы должны отражать ключевую идею, заявленную дизайнером. Для выделения логических связей исследуемого объектов хорошим приемом является создание ментальной карты (ассоциативная карта, интеллект-карта, мыслительная карта). Ментальная карта позволяет визуализировать мышление и эффективнее обрабатывать поступающую информацию. Она способствует:

- **фиксированию информации** – в удобной емкой форме можно представить большой объем информации;

- **легкому доступу к информации** – данные записанные в виде ментальной карты легко воспроизводятся;

- **анализу информации** – ментальная карта позволяет увидеть связи между ее частями, помогает разобраться в теме.

В проектировании выделяют эвристические и комбинаторные методы проектирования.

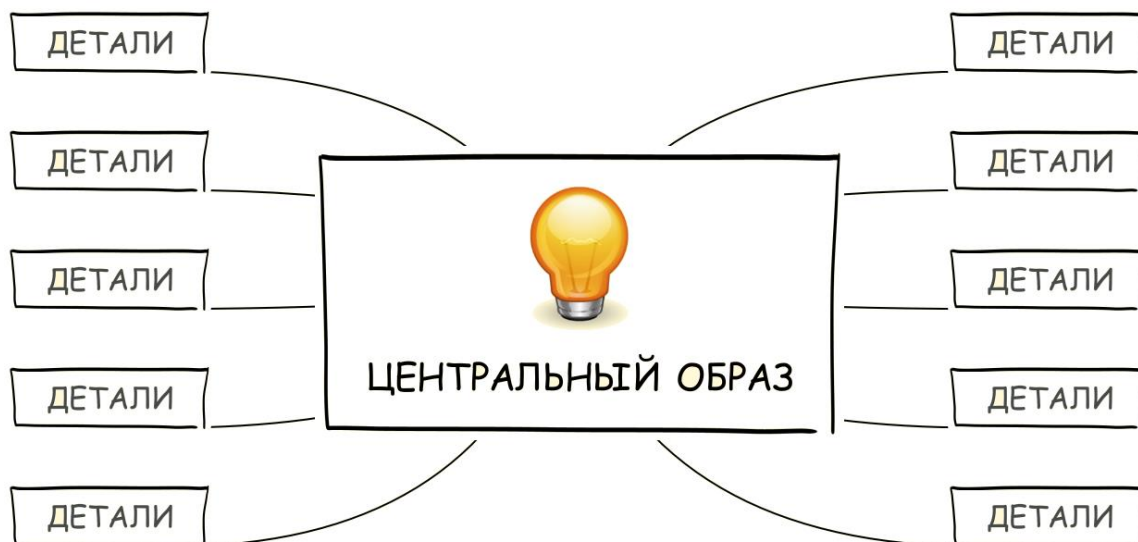

Рисунок 13 – примерная структура ментальной карты (пример из интернета)

К эвристическим методам относят:

- *Образно-ассоциативный метод (метод ассоциаций)*
- *Метод аналогии*
- *Метод неологии*
- *Бионический метод*
- *Метод наводящей задачи и др.*

Рассмотрим эти методы более подробно.

Образно-ассоциативный метод или метод ассоциаций один из самых ключевых в работе дизайнера. Для человека чья деятельность связана с творчеством, важно уметь создавать объекты по ассоциации. Человеческий мозг способен извлекать информацию из глубины памяти, поэтому, поэтому для людей творческих профессий характерна развитая зрительная память, внимательное изучение окружающего мира. Художник старается запоминать самые незначительные детали природы, чтобы потом по памяти воспроизводить их на полотне. Для дизайнера крайне важна насмотренность, он должен обладать наблюдательностью, чтобы применять в процессе проектирования

новой вещи знакомые способы изготовления, композиционные решения, гармоничные сочетания объемов и цветов. Развитие ассоциативного мышления дизайнера проявляется в преобразовании предметных, абстрактных и психологических ассоциаций в графические поиски решений объекта. С образно-ассоциативным проектированием тесно связано понятие источник вдохновения. **Источник вдохновения** – это те материальные объекты, музыкальные или живописные произведения, впечатления от увиденного, природные формы, которые заставляют творческого человека задуматься над созданием нового произведения.

Метод аналогии – метод решения поставленной задачи, суть которого заключается в создании нового на основе тщательного анализа аналогов или прототипов изделий. Это могут быть модели одежды, созданные ранее другими дизайнерами, идеи, взятые из народного костюма, инженерных решений, произведений архитектуры и т. д. Дизайнер сталкивается с интерпретацией творческого источника и превращения его путем трансформаций в проектное решение. Этот метод применяют достаточно часто и широко, особенно на стадии образного решения объекта в проектировании. Можно заимствовать отдельные элементы декоративного или конструктивного решений, например, использовать принципы и способы декорирования исторического костюма при создании современного. Возможен вариант заимствования способа производства и перенесения его на другой объект.

Метод неологии – это метод использования чужих идей, но при условии изменения структуры, содержания, оформления, представления. мода основана на подражании. Суть данного метода заключается в поиске формы на основе пространственной перекомпоновки прототипа. При использовании метода корректно заимствовать только прием или способ, причем с перенесением его в другую область, на рисунке 14 представлено платье выполненное методом неологии.

Рисунок 14 - пример использования метода неологии

Бионический метод построен на анализе конкретных объектов бионики: к ним относятся все природные объекты. Процесс трансформации природного объекта в костюмную форму построен на определенных правилах:

- ***Природные мотивы трансформируются, а не копируются. Необходимо трактовать образ абстрактно.***
- ***В созданных образах должны прослеживаться связь с первоисточником***

При работе с природными объектами необходимо анализировать:

- пластическую организацию природной формы;
- ритмическую организацию членений и линий формы членений;
- элементы формы и ее мелкие детали, которые придают ей своеобразие;
- цветовую гамму, фактуру, орнаментацию исследуемого объекта;
- манеру поведения и пластику движения (для животного).

Рисунок 15 – пример использования бионического метода в современной моде

Рисунок 16 – эскиз-образ на основе творческого источника «вода»
(студенческая работа)

Комбинаторные методы являются основными методами проектирования с применением комбинирования. К ним относят:

- *Метод трансформации*
- *Кинетический метод*
- *Модульный метод*
- *Метод деконструкции*
- *Метод инверсии*

Метод трансформации – это метод превращения или изменения формы, часто используемый при проектировании. Сам процесс трансформации определяется динамикой, движения превращения или небольшого изменения. Современные дизайнеры часто экспериментируют с формой, заставляя ее изменяться до неузнаваемости. Можно изменить форму воротника, отстегнуть или пристегнуть карманы. Большую свободу для творчества в этом направлении предоставляет трикотаж. Изделия из трикотажного полотна могут легко менять форму, они менее подвержены сминанию, чем изделия из ткани

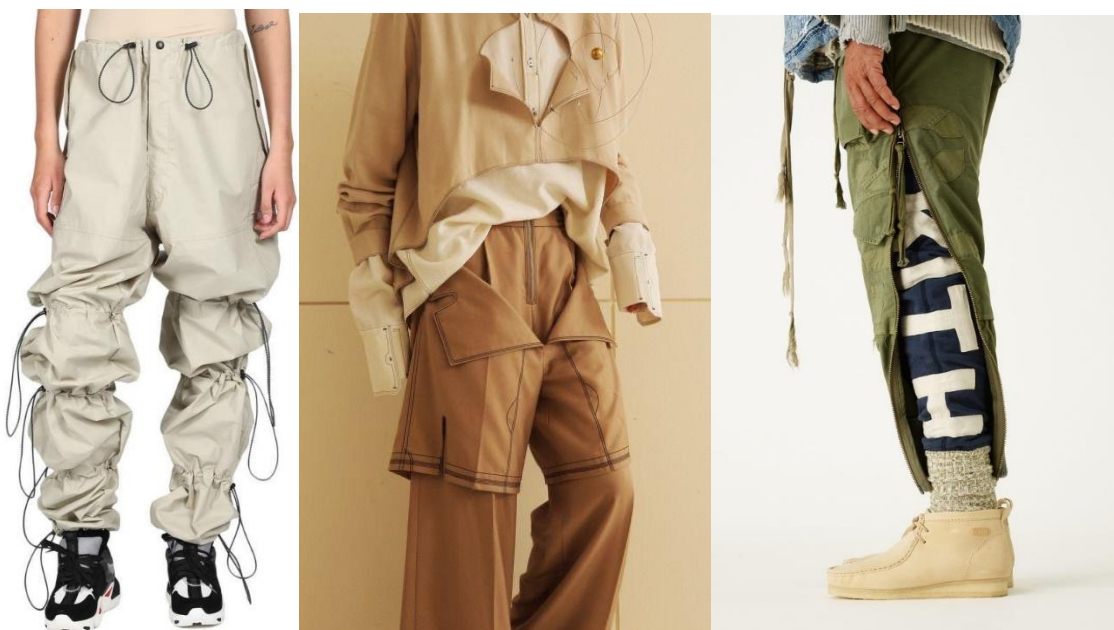

Рисунок 17 – примеры трансформации формы в современном костюме

Кинетический метод или кинетизм – это комбинаторный метод проектирования в основе которого лежит идея движения формы, любого ее

изменения. Он может использоваться как в формообразующем дизайне, так и в разработке дизайна плоскостных вещей, оформлении текстильных рисунков (трикотажных полотен) например, в стиле «оп-арт» с использованием графических иллюзий. Применение данного метода все чаще можно увидеть в современных показах мод: он встречается в динамике трансформирующихся деталей костюма, в применении светящихся объектов, крутящихся или движущихся элементов костюма и т. д.

Рисунок 18 – пример использования оп-арта в проектировании костюма

В основу *модульного метода* проектирования заложен принцип проектирования, который подразделяет систему на более мелкие части, называемые модулями, которые могут быть независимо созданы, изменены, заменены или обменены с другими модулями или между различными системами. Этот метод способствует унификации структурных элементов изделий. В технике наличие унифицированных узлов и деталей и установка их в различных сочетаниях позволяет преобразовывать конструкции одних изделий в другие. Основной принцип унификации - разнообразие продуктов дизайна при минимальном использовании унифицированных элементов (модулей). Модульное проектирование предполагает конструктивную, технологическую и функциональную завершенность. Сам модуль может быть законченным изделием или являться составной частью изделия, в том числе

другого функционального назначения. В народном творчестве модульную систему можно увидеть в покрывале, выполненном в лоскутной технике, где элементы имеют одинаковый размер, но разную цветовую гамму. Одним из примеров можно назвать трикотажное пончо, выполненное из одинаковых вязаных квадратиков. Повтор элементов в орнаменте, текстильный раппорт – тоже можно назвать примерами модульной системы.

С помощью модульного метода можно изменять форму изделия, его назначение, ассортимент.

Изменение формы изделия:

1) из маленькой сделать большую, и наоборот (например, из короткого жилета сделать длинный);

2) из простой формы составить сложную, и наоборот (например, к жилету пристегнуть модули и получить пальто с капюшоном и карманами);

3) изменяя форму, изменить назначение изделия (например, был жилет – стало пальто, т. е. верхняя одежда).

Рисунок 19 – пример модульного проектирования в дизайне одежды, модели дизайнера Пако Рабанн

Метод деконструкции заключается в новом подходе к моделированию одежды, который представляет собой свободное манипулирование формой и посадкой изделия на фигуре. В области дизайна деконструкция означает

критическое и ироническое отношение к правилам и авторитетам, новую интерпретацию традиций, разрушение канонов.

Говоря о характеристиках метода деконструкции в проектировании костюма, следует отметить следующее:

- *трансформация традиционных форм и конструкций одежды, создание нарочно незавершенных вещей, необработанные края;*
- *асимметричность кроя, отсутствие отдельных деталей и частей;*
- *выворачивание изнанки наружу, акцентирование швов и вытачек;* – *надевание изделия с нарочитым перекосом, смещение застежек;*
- *использование дорогих вечерних тканей в повседневной одежде и наоборот;*
- *намеренное создание эффектов плохо сидящей или неправильно скроенной одежды;*
- *сочетание несочетаемого во всех составляющих костюма и в организации показа.*

Рисунок 20 – примеры деконструкции в современной моде

Метод инверсии основан на развитии гибкости мышления, поэтому он позволяет получить совершенно новые, порой парадоксальные решения (например, изменение функции вещи т. п.). Интересно использование декора

по методу инверсии: детали, выхваченные из другого изделия, укрупнение декора, смешение видов и стилей декоративных элементов, применение их в самых неожиданных местах и т. д.

В дизайне костюма признаками этого метода можно назвать следующие примеры:

- нанесение лейблов на лицевую сторону изделия;*
- двусторонние вещи, которые можно носить наизнанку;*
- использование вещей не по прямому назначению, например, ношение белья в качестве верхней одежды;*
- ироничное отношение к прототипам вещей;*
- представление предмета в ином качестве с частичной или полной заменой функций.*

Практическое задание 2. Работа с творческим источником – биоформа.

- 1. Выполнить натуралистические зарисовки бионических форм*
- 2. На основе зарисовок разработать серию фор-эскизов костюма – этом особое внимание следует уделять разнообразию композиционных свойств.*
- 3. Выполнить творческие эскизы разработанной идеи, обращая внимание на образную выразительность костюма и характер творческого источника. Формат А4, графическое решение – на выбор.*

В ходе выполнения задания необходимо проявлять внимательность, умение увидеть что-то новое и необычное в привычном и обыденном. Задание может выполняться как на природе, так и с помощью печатных и электронных энциклопедий, журналов и альбомов, иллюстрирующих явления природы или животный, растительный мир.

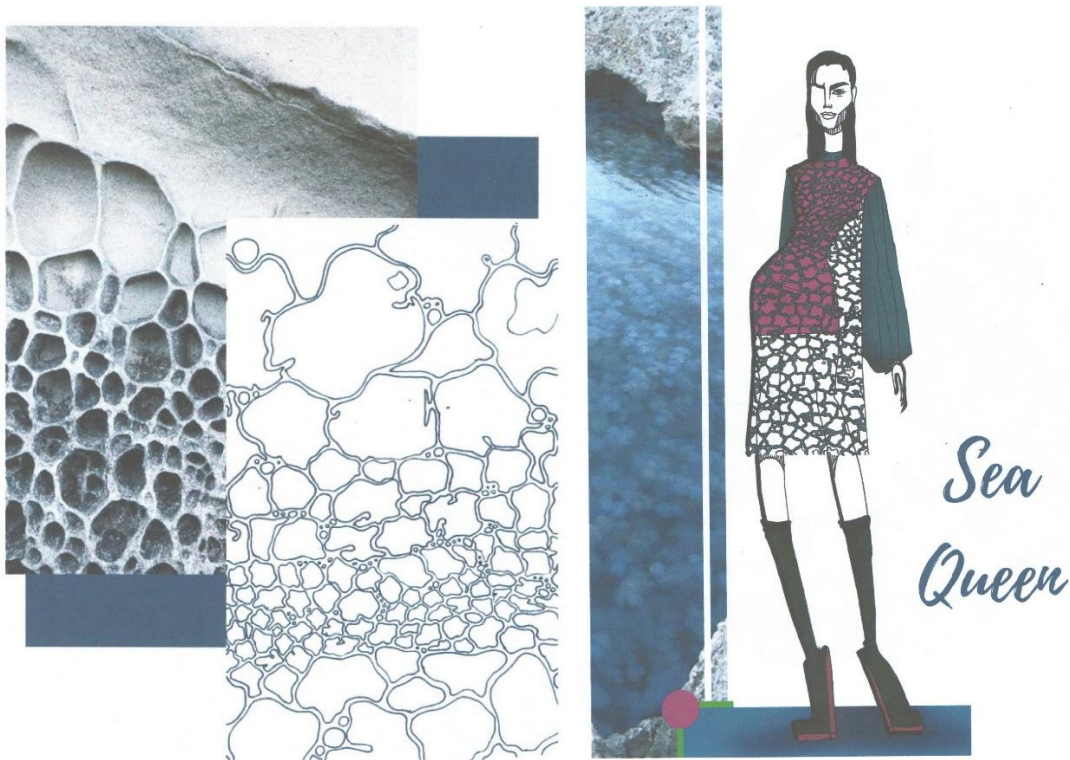

Рисунок 21 – пример зарисовки и реализации идеи в творческом эскизе (студенческая работа)

Практическое задание 3. Творческий источник – народный костюм.

1. Выбрать прототип для коллекции на основе костюма народов России.

2. Для выполнения задания познакомится с печатными или электронными энциклопедиями, журналами и альбомами, иллюстрирующими костюмы народов.

3. После отбора прототипа ответить на следующие вопросы:

Что можно изменить в прототипе? Каким образом? Что интересного в прототипе? Как это можно использовать в своих целях?

4. Выполнить зарисовки выбранного источника творчества, анализируя особенности формообразования, цветового и фактурного решения.

5. Разработать фор-эскизные ряды на основе анализа творческого источника

6. Выполнить творческие эскизы разработанной идеи, обращая внимание на образную выразительность костюма и характер творческого источника. Формат А4, графическое решение – на выбор.

Рисунок 22 – эскиз модели на основе интерпретации русского народного костюма

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Андросова Э. М., Основы художественного проектирования костюма: Учеб. пособие/ Э. М. Андросова. – Челябинск: Издательский дом «Медиа-Принт», 2004. -184с.
2. Боева, О. А. Проектирование коллекций - креативный способ самореализации дизайнера / О. А. Боева // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – № 58-2. – С. 47-50. – EDN YSTWBV.
3. Дизайн костюма: учебное пособие / сост. : Т. П. Журба, Н. Н. Левых. - Абакан : Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2021.
4. Ермилова, В. В. Моделирование и художественное оформление одежды : учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования : для использования в учебном процессе образовательных учреждений среднего профессионального образования города Москвы / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова ; В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова ; Департамент образования г. Москвы. – Москва : Академия, 2010. – ISBN 978-5-7695-7223-4. – EDN QSDBAV.
5. Жернокова, Н. А. Развитие творческого потенциала студентов в молодежных общественных объединениях вуза : специальность 13.00.01 "Общая педагогика, история педагогики и образования" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Жернокова Наталия Александровна. – Челябинск, 2010. – 23 с. – EDN QGWUNH.
6. Коваленко, Ю. А. Развитие творческого потенциала студентов в процессе курсового и дипломного проектирования / Ю. А. Коваленко, Г. И. Гарипова, А. А. Халилова // Российские регионы как центры развития в современном социокультурном пространстве : сборник научных статей материалы 5-й Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 25

октября 2019 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. – С. 176-181. – EDN GHIOEF.

7. Методика проектирования костюма : учебное пособие для СПО / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева, О. П. Тарасова [и др.]. — Саратов : Профобразование, 2020. — 161 с. — ISBN 978-5-4488-0606-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/91891.html> (дата обращения: 23.09.2022).

8. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта : учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 73 с. — ISBN 978-5-4486-0566-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83264.html> (дата обращения: 06.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. Шнипова, А. Р. Генезис проблемы развития творческого потенциала учащихся в педагогической теории и практике / А. Р. Шнипова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. — 2008. — № 4(28). — С. 138-141. — EDN KBXRDZ.

Рисунок 5.- Фор-эскизы 1

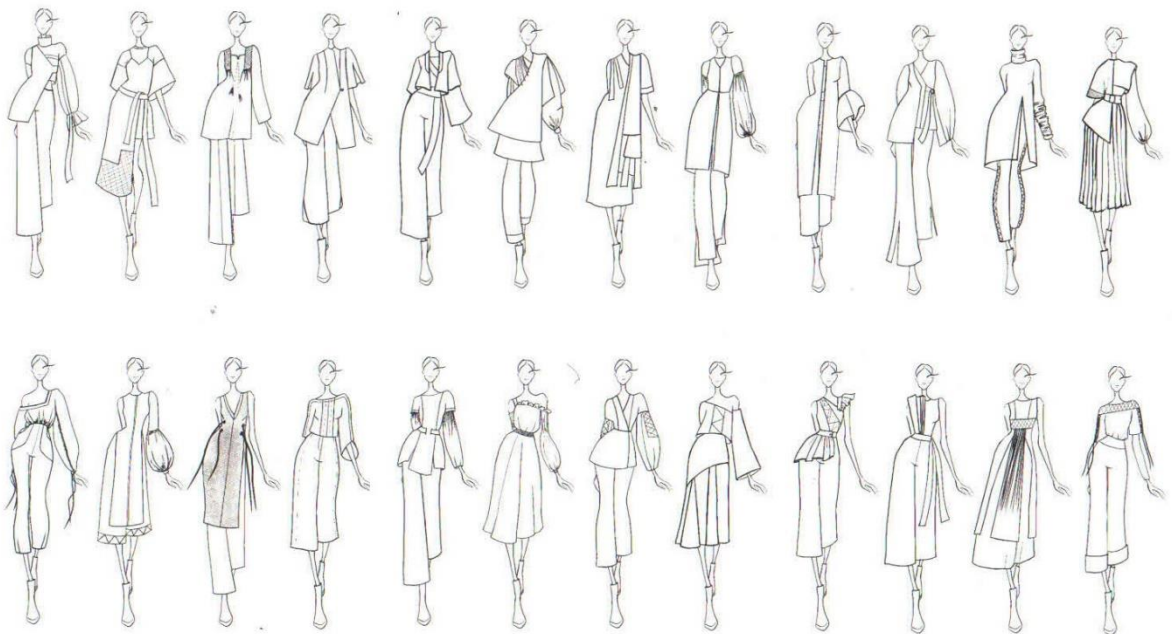

Рисунок 6.- Фор-эскизы 2

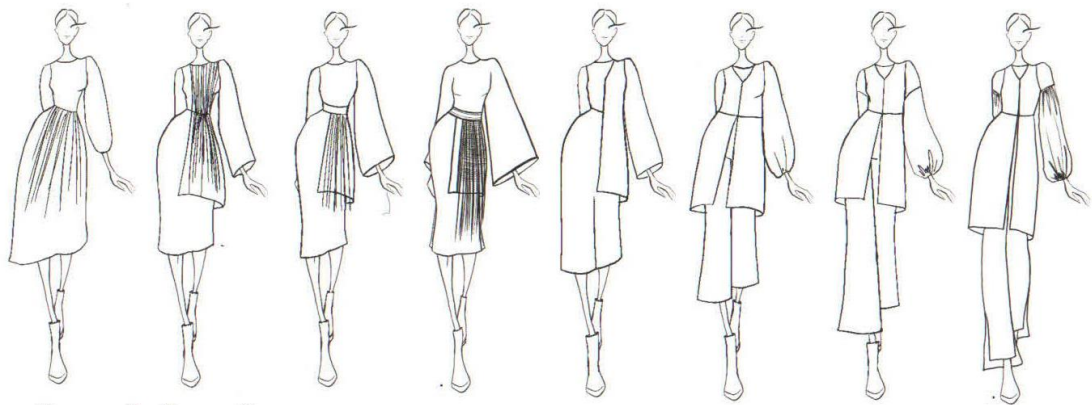
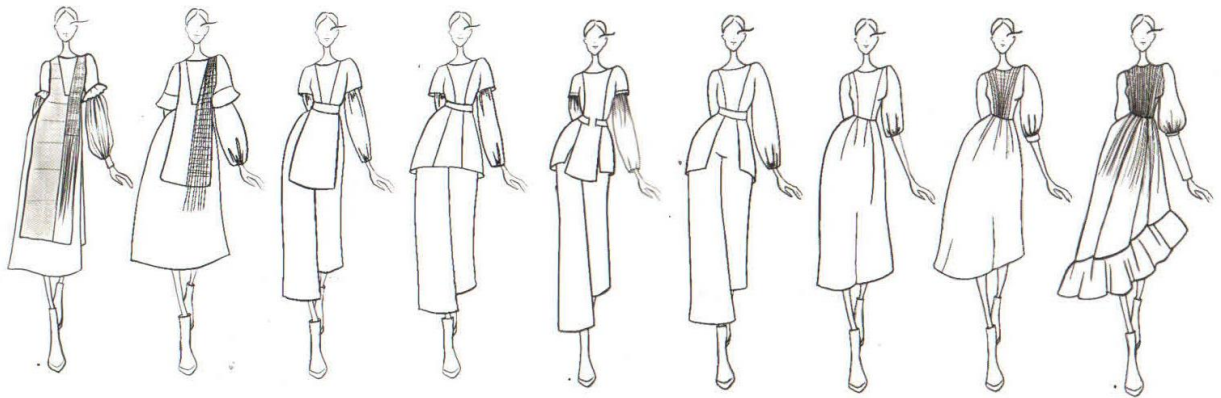

Рисунок 7.- Формообразование

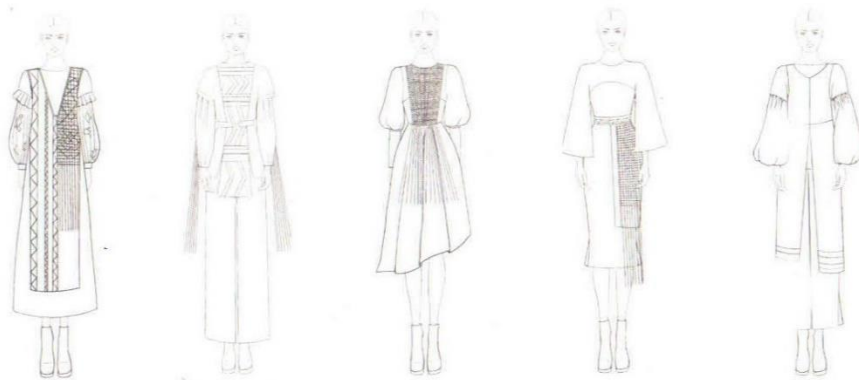
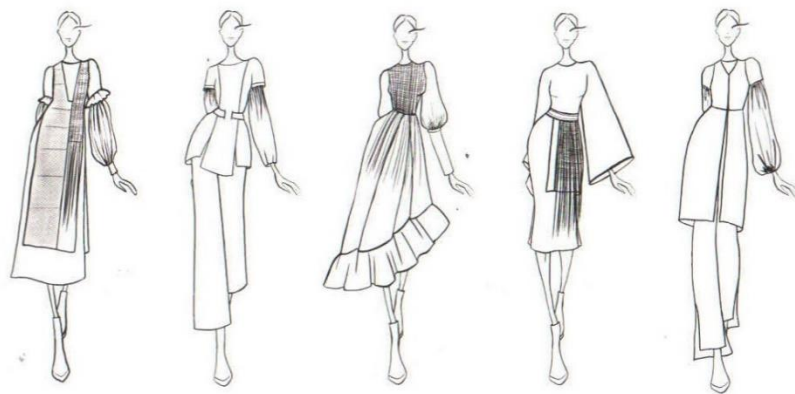

Рисунок 8.- Выбранные модели

Рисунок 9.- Цветовой поиск 1

Рисунок 10.- Цветовой поиск 2

Рисунок 11.- Форма и цвет в коллекции

Рисунок 12.- Творческий эскиз коллекции

Ирина Геннадьевна Самсонова
Анастасия Валерьевна Подмарева

Эскизное проектирование моделей коллекции одежды

Учебное пособие

Издательство: ЗАО «Библиотека А. Миллера»
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 159

Подписано к печати 10.11.2022. 2022. Формат 60x54 ^{1/16}
Печать офсетная. Усл.печ. л. 2,73.
Тираж 100 экз. Заказ № 351
Отпечатано в типографии ЮУрГГПУ
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69